Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра сольного пения и оперной подготовки

Мартемьянов С.Б.

Рабочая программа учебной дисциплины

«Сценическое движение»

Направление подготовки

53.03.03 Вокальное искусство

(уровень бакалавриата)

Профиль: «Академическое пение»

Астрахань

Содержание:

№ п/п	Наименование раздела
1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3.	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.	Приложение 1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

1. Цель и задачи курса

Цель дисциплины«Сценическое движение» - освоение необходимых теоретических и практических навыков по сценическому движению, способствующих становлению и развитию оперного певца (артиста музыкального театра).

Задачи дисциплины:

* познание возможностей своего физического тела для воплощения полноценного сценического действия;
* совершенствование и улучшение природных данных соответствующими тренировками на базе разработанных упражнений;
* овладение системой знаний о сложных движенческих навыках.

2.Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины«Сценическое движение» студент должен обладать следующейобщекультурной компетенцией (ОК):

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);

Студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-7).

В результате изучения данной дисциплины студент должен:

знать:

* основы сценического движения;
* основные упражнения для разогрева двигательного аппарата, мышц, позвоночника;
* специфику сценического движения;
* базовые элементы акробатики;
* методы и приемы пластического воплощения драматического характера сценического образа;

уметь:

* органично соединять в сценическом движении музыкальный материал и пластику;
* чувствовать пространственные перемещения по сценической площадке;
* управлять своим дыханием для достижения органичности действия на сцене;
* придать движениям выразительность, синхронизировать свои движения с партнером, коллективом, подчиняясь единому ритму музыки;
* импровизировать на основе изученного материала и воплощать в индивидуальной манере наиболее полно свои музыкальные ощущения;

владеть:

* культурой движения, различными стилями, пластическими формами;
* профессиональной терминологией;
* зрительной и мышечной памятью для быстрого освоения нового материала;
* набором необходимых упражнений для разогрева двигательного аппарата;
* правильной постановкой позвоночника, свободой корпуса,
* умением естественно держаться на сцене;
* техническими основами пластической выразительности;
* умением составлять пластическую партитуру спектакля.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины –360 часов, практические занятия – 144 часа, самостоятельная работа – 216 часов. Время изучения – 1-4 семестры, по 2 часа в неделю. Форма контроля: 4 семестр – экзамен.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы		Всего часов
1 семестр			
1.	Вводный урок. Анализ психических и психофизических качеств.		2
2.	Подготовка костно-мышечного аппарата к активной творческой работе.		2
3.	Комплексы упражнений: ходьба, бег, прыжки.		2
4.	Комплексы упражнений: подтягивание, вращение.		2
5.	Комплексы упражнений: равновесие.		2
6.	Комплексы упражнений: координация и реакция.		2
7.	Комплексы упражнений: прыгучесть и подвижность стопы.		2
8.	Комплексы упражнений: ощущение центра тяжести.		2
9.		Комплексы упражнений: гибкость и растяжка.	2
10.		Комплексы упражнений: сила и выносливость.	2
11.		Тренинг пластический.	2
12.		Комплексы упражнений: напряжение и расслабление.	2
13.		Комплексы упражнений: подвижность и ловкость.	2
14.		Комплексы упражнений: чувство непрерывного движения.	2
15.		Комплексы упражнений: чувство инерции.	2
16.		Комплексы упражнений: принципы и приемы биомеханики.	2
17.		Развитие ритмичности. Слуховое, зрительное и мышечное восприятие ритмики.	2
18.		Проработка этюдов на память психофизических движений.	2
2 семестр			
1.		Вводный урок.	2
2.		Анализ психофизических движений.	
3.		Специальные навыки сценического движения.	2
4.		Упражнения на распределение движения в сценическом пространстве.	2
5.		Упражнения на различные способы преодоление препятствий.	2
6.		Подготовительные упражнения для акробатических этюдов.	2
7.		Тренировка вестибулярного аппарата, страховка.	2
8.		Упражнение на силу рук и ног, пресс, исполнение кувырков.	2
9.		Индивидуальная акробатика: стойки на лопатках, кувырок через голову, «колесо», перекаты, элементы акробатики.	2
10.		Специальные навыки сценического движения.	2
11.		Упражнения на различные способы переноски партнера.	2
12.		Упражнение на реакцию и развитие движения после толчка, броска, удара.	2
13.		Сценические падения.	2
14.		Сценические падения: способы падений.	2
15.		Сценические падения: страховка при падении.	2
16.		Сценические падения: воспроизведение реального падения.	2
17.		Работа с предметом: развитие ловкости рук и тела.	2
18.		Упражнения с тростью, мячом, скакалкой, стулом, плащом.	2
3 семестр			
1.		Вводный урок.	2
2.		Психофизический тренинг. Техника простых двигательных навыков.	2
3.		Разминочные упражнения. Осанка, походка, построение, перестроение.	2
4.		Разминочные упражнения. Целенаправленность физического действия.	2
5.		Конкретность, точность, экономичность.	2
6.		Разминочные упражнения. Освобождение мышц.	2
7.		Непрерывность и прерывность движений.	2
8.		Разминочные упражнения. Развитие гибкости тела.	2
9.		Координация движений.	2
10.		Упражнения в равновесии. Упражнения на координацию движений.	2
11.		Разминочные упражнения. Акробатические упражнения.	2
12.		Кувырок вперед, кувырок назад.	2
13.		Переворот вперед, переворот назад.	2
14.		Фиксация. Сценические падения.	2
15.		Координация, скорость, пространство.	2
16.		Изучение техники простейших приемов.	2
17.		Специальные сценические навыки. Элементы сопротивления и борьбы. Работа в паре.	2
18.		Специальные сценические навыки. Элементы сопротивления и борьбы. Работа в паре.	2
4 семестр			
1.		Вводный урок.	2
2.		Разминка физического аппарата.	2
3.		Психофизический тренинг.	2
4.		Техника сложных двигательных навыков.	2
5.		Построение, перестроение, ход по залу.	2
6.		Скручивание, ломание. Укладывание тела влево и вправо.	2
7.		Падение назад. Падение назад с переворотом.	2
8.		Падение назад от толчка.	2
9.		Лягушка. Лягушка в сторону.	2
10.		Колесо. Неваляшка малая, неваляшка большая.	2
11.		Восточный кувырок, переворот вперед, переворот назад.	2
12.		Падения. Импровизация.	2
13.		Падения: стоя, на ходу, бегом.	2
14.		Прыжок партнеру на руки.	2
15.		Прыжок партнеру на руки с разбегом.	2
16.		Переворот на столе. Падение со стола. Колесо со стола.	2
17.		Прыжок через стол.	2
18.		Переворот на столе. Падение со стола. Колесо со стола.	2
		Всего:	**144**

Содержание:

Тема №1. Выразительные средства актера. Выразительное движение и пластическая культура. Двигательный аппарат и базовые качества актера. Виды движения. Развитие и воспитание психических качеств: воли (решительность, настойчивость), внимания, памяти (двигательная, образная, эмоциональная); психофизических качеств: скорости, выносливости, ловкости и т.д. Простые и сложные, общие и частные двигательные навыки.

Тема №2. Организация и подготовка двигательного аппарата к физическим нагрузкам и совершенствование естественных видов движения (ходьба, бег, прыжки, пробежки), стимулирование физиологических функций организма, развитие силы ног. Воспитание правильной осанки. Упражнения на ощущение и проверку правильного расположения частей тела. Проверка осанки при помощи партера. Развитие чувств ритма, тренировка слуховой ритмической памяти. Тренировка моторной и музыкальной памяти, устойчивости в заданном темпе. Практическое освоение сложных ритмических рисунков, полиритмии и т.д. Проработка этюдов на память психофизических движений.

Тема №3. Тренировка вестибулярного аппарата, воспитание навыков равновесия, силы; выработка уверенности, решительности и спокойствия в действии. Развитие ориентировки в пространстве при различных положениях тела и токах опоры; воспитание смелости, точности движения, мышечного чувства партнера, восприятия психофизической реакции партнера. Выполнение акробатических элементов, «колесо» с места и с разбега, стойка на лопатках, перекаты, кувырки вперед, назад, проходные без опоры на руки.

Тема №4. Выработка умения последовательно или мгновенно расслабляться и падать на пол безопасно и правдоподобно, в соответствии с аналогичным действием в жизни. Важнейшие технические приемы: умение уменьшить расстояние до пола; падение на мягкие части тела (оберегать локти, колени, голову, крестец и т.д.), применение вспомогательных движений для «укладывания» тела на пол, умение расслаблять или напрягать мышцы отдельных частей или всего тела. Работа с предметом: тростью, мячом, скакалкой, стулом, плащом. Парные акробатические поддержки; поднять партнера на плечо, перенести в другое место и «сбросить» или «положить»; перенести на руках и т.п.

Тема №5. Выработка умения освобождаться от излишних напряжений при различных положениях в статике и движении. Напряжение и расслабление отдельных частей тела: мышц рук (кисти, пальцы, плечи); мышц шеи; мышц ног (ступни, пальцы, колени, бедра); мышц корпуса (спина, грудь, живот).

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется в форме контрольного урока, на котором проверяется качество освоения пройденного материала через показ тренировочных упражнений по выбору педагога, а также неавтоматизированного тестирования ограниченного объема (15-20 мин.).

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена и включает в себя показ музыкальных этюдов, отрывков из музыкальных произведений, где комплексно оценивается весь пройденный материал учебного процесса.

Критерии оценок

Экзамен:

Оценка **«отлично»** ставится в случае, если студент демонстрирует тщательно подготовленную программу, свободную выразительную пластику, отличное владение техникой сценических движений, артистизм и эмоциональность.

Оценка **«хорошо»**ставится в случае, если студент демонстрирует добросовестно подготовленную программу, выразительную пластику, хорошее владение техникой сценических движений, эмоциональность.

Оценка **«удовлетворительно»**ставится в случае, если студент демонстрирует программу с серьезными техническими недостатками, маловыразительную пластику, нечеткий показ профессиональных сценических движений.

Оценка **«неудовлетворительно»**ставится в случае небрежного, непрофессионального показа комплекса сценических движений, невыразительной пластики, наличия серьезных ошибок технического порядка.

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Сценическое движение» используются учебные аудитории для групповых занятий №64, танцевальный зал.

Аудитория №64: пианино Essex – 1шт., пульт – 1шт., банкетка – 2шт., стул.

Танцевальный зал: рояль Essex – 1 шт., рояль Ренеш – 1 шт., рояль Красный Октябрь – 1 шт., стул – 9 шт., мат гимнастический – 3 шт., зеркало – 1 шт., стенка – 1 шт., опора – 2 шт., стойка – 4 шт., ширма – 2 шт., стенд (маркерная доска) – 1 шт., банкетка – 1 шт.

Библиотека, читальный зал, фонотека с фондом аудиозаписей, видеозаписей и звукотехническим оборудованием.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Кох И.Э. Основы сценического движения [Электронный ресурс]:

учебник / И.Э. Кох. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 512 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103132>. — Загл. с экрана.

1. Шихматов Л.М. Сценические этюды [Электронный ресурс]: учебное

пособие / Л.М. Шихматов, В.К. Львова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/55710>. — Загл. с экрана.

1. Шрайман В.Л. Профессия — актер. С приложением тренинга для

актеров драматического театра [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Л. Шрайман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 148 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107023>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Санникова Л.И. Художественный образ в сценографии

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.И. Санникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99114>. — Загл. с экрана.

1. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий

[Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Савина А.. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 352 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102390>. — Загл. с экрана.

1. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены [Электронный ресурс]: учебное

пособие / Г.А. Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103134>. — Загл. с экрана.

1. Толшин А.В. Тренинги для актера музыкального театра

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53672>. — Загл. с экрана.

1. Чечётин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений

[Электронный ресурс]: учебник / А.И. Чечётин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 284 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102391>. — Загл. с экрана.

1. Шубина И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие

в зрелище, или Игра в миф [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.Б. Шубина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 240 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92668>. — Загл. с экрана.

1. Шубина И.Б. Драматургия и режиссура. Экспрессия рекламного

видео [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Б. Шубина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 296 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103119>. — Загл. с экрана.

Приложение 1

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Организация самостоятельной работы студентов по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей задачей. Специфика преподавания дисциплины «Сценическое движение» в музыкальном вузе подразумевает, что определенный объём работы студента ложится на самостоятельные формы изучения и совершенствования своего костно – мышечного аппарата посредством самостоятельного выполнения комплекса тренировочных упражнений.

Основная цель этой формы работы студента заключается не только в самостоятельном осмыслении возможностей своего телесного аппарата, но и в закреплении технических элементов, отрабатываемых на занятиях с преподавателем. Поэтому, помимо чисто технических задач, ставящихся перед студентом, немаловажное значение в самостоятельной работе приобретает самостоятельное усвоение неартикулированного содержания художественного творчества.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности преподавателя:

* следить за ростом физических возможностей студента;
* оценить уровень заинтересованности студента, его психологичес­кую мотивацию;
* понять объективные физические возможности студента;
* точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обуча­ющем процессе.