Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра сольного пения и оперной подготовки

«Секция актерского искусства»

Тараскин С.В.

Рабочая программа учебной дисциплины

«Сценическое движение»

По специальности

52.05.01 Актерское искусство

(уровень специалитета)

Специализация №1 «Артист драматического театра и кино»

Астрахань

Содержание

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

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Методические рекомендации для преподавателя

2. Методические рекомендации для студента

1. цель и задачи курса

Целью дисциплины «Сценическое движение» является психофизическая подготовка организма, овладение двигательными навыками, которые помогут создавать пластические решения сценического образа.

 Задачи:

* 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, особенностях этикета и стилевого поведения.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

* основы сценического движения, различные танцевальные жанры, исторические основы танца, основные элементы танца и систему тренировочных упражнений для развития хореографических навыков и культуры движений, основные упражнения для разогрева двигательного аппарата, мышц, позвоночника, специфику сценического движения, танцевальные композиции разных направлений и стилей;
* виды пантомимы; базовые элементы акробатики;
* закономерности сценического боя и фехтования;
* азбуку танцевальной культуры;
* методы и приемы пластического воплощения драматического характера сценического образа;
* особенности работы режиссера над пластическим образом спектакля.

уметь:

* органично соединять в сценическом движении музыкальный материал и пластику, чувствовать пространственные перемещения по сценической площадке, исполнять танцевальные композиции разных направлений и стиле;
* управлять своим дыханием для достижения органичности действия на сцене, соблюдать рисунок танцевальной композиции, дистанцию и четкость построений при работе в коллективе и сольно, выражать музыкальную мысль исполняемой композиции;
* 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;
* работать с дирижером и режиссером в музыкальном спектакле, согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения;

владеть:

* культурой движения, различными стилями, танцевальными жанрами и пластическими формами, профессиональной терминологией, необходимой координацией движения для освоения сложной танцевальной техники, 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, способностью сочетать вокал с актерским мастерством и пластикой, способность придать танцу образную выразительность;
* навыками работы со сценическим реквизитом, аксессуарами и деталями театрального костюма, техническими основами пластической выразительности; культурой этикета; умениями составлять пластическую партитуру спектакля.

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными компетенциями (ОК):

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).

В результате освоения дисциплины студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой (ПК-9);

умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12).

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 540 часов, из них аудиторных – 144 часа, самостоятельная работа – 396 часов. Дисциплина изучается с I по VIII семестры. Форма работы со студентами – практические занятия. Во 2,3,5,7 семестрах - зачет, в 1,4,6,8 семестрах – экзамен.

4. Структура и содержание дисциплины

№	Название темы	Практические занятия
1	Основы пластической культуры	
2	Этикет	
3	Сценический бой	
4	Основы пантомимы	
5	Сценическое фехтование	
	Всего	**144**

Тема 1. Основы пластической культуры

Движение как средство выражения сценического действия.

Анализ психофизических качеств, свобода мышц, динамичность, сила, пластичность, гибкость, ловкость, равновесие, координация, выразительность. Общеразвивающие упражнения, их роль и значение в формировании двигательного аппарата. Бег, регулирование дыхания. Техника безопасности при выполнении сложных пластических трюков.

Тема 2. Этикет

Светская жизнь и этикет эпохи. Придворный этикет; религиозный этикет; этикет различных социальных слоев общества; общественно-бытовой этикет; сценический этикет. Пластическая характеристика поведения людей в различные исторические эпохи. Манера и правила поведения. Манера ношения женского костюма, украшений, отдельных деталей женского туалета (носовой платок, веер, зонтик, головной убор).

Мужской костюм. Походка. Оружие. Нравы и обхождение. Правила вызова на дуэль.

Правила поведения в приветствиях. Этикет в беседе. Хороший тон во время еды, в музыке, в танцах и пении.

Этикет поцелуев. Поклоны, жесты, стилевые положения рук.

Церемония обетов и клятв. Западно-Европейские манеры XVI-XVII вв. Типичные осанки и походки, мужская и женская. Характерные позы тела, положения рук и ног. Пользование веером. Пользование большим плащом.

Пользование широкополой шляпой. Ношение шпаги и обращение с ней в быту. Приветствия-поклоны мужчин и женщин.

Этикет и манеры боярской Руси XVI-XVII вв.

Типичная осанка и походка. Характерные положения рук. Характерные положения тела. Поклоны: наклоном головы, «малым обычаем», «большим обычаем», Битье челом.

Западноевропейские манеры XVIII в.

Типичная осанка и походка. Характерные положения рук и жестью.

Пользование веером. Пользование парадной тростью. Пользование шляпой-треуголкой. Ношения шпаги. Приветствия и поклоны. Обращение к мужчине и женщине.

Этикет и манеры поведения в русском обществе XIX в.

Типичная осанка и походки (светские дамы, девушки, мужчины – штатский, офицер, чиновник). Пользование цилиндром, котелком, военными головными уборами, мягкой шляпой. Пользование тростью, веером, перчатками. Поклоны (женский, девичий, мужской). Обращение к кавалеру и даме, обращение к родственникам, этикетные поцелуи. Правила поведения на улице, в гостиной, балу, за столом, в официальном месте. Разнообразие манер в позах сидя (дама, кавалер, офицер, купец, крестьянин). Пластика русского офицера.

Этикет начала ХХ в. различных социальных групп

Поведение чиновника в обществе. Стилевая поступь, походка, манера поведения, поклоны. Обязанности и поведение домашней прислуги (дворецкие, камеристки, лакеи, горничные, камердинеры, кучера, повара, дворники). Поведение официантов. Господин и горничная. Господин и дама. Офицер и девушка.

Тема 3. Сценический бой

Приемы сценической борьбы, принципы построения рукопашного боя. Техника безопасности. Холодное оружие, его разновидности и эволюция. Бой на ножах. Приемы защиты и атаки, техника безопасности.

Тема 4. Основы пантомимы

Основные этапы развития пантомимы. Особенности ее пластической выразительности.

Жест и мимика. Иллюстративные, семантические и эмоциональные жесты. Жест – знак. Жест – намек. Жест – метафора. Семиотика, статика, динамика жеста. Жесты кистями и руками. Жест «пирамида». Барьеры из рук «Переплетение» рук в поднятом, среднем и опущенном положениях. Барьеры из ног. Поза «четверка». Взгляд искоса. Взгляд «интимный», «светский», «деловой». Простейшие пластические аллегории. Основы аллегорической пантомимы и мимодрамы. Техника создания сценического образа средствами пантомимы. Построение пластических композиций. Сценические переноски. Их применение в спектакле. Современные направления в развитии пантомимы.

Тема 5. Сценическое фехтование

Фехтование как искусство сценического боя холодным оружием. Основные сведение об истории холодного оружия и его конструкции. Техника сценического фехтования на шпагах. Боевая стойка, передвижение, позиции защиты и атаки, фехтование двойным оружием, техника безопасности. Композиционное построение фехтовальных сцен. Техника безопасности в обращении с холодным оружием.

5. Организация контроля знаний

Контроль знаний, полученных студентами при освоении дисциплины «Сценическое движение», осуществляется в форме текущего контроля, на зачете и экзамене.

Критерии оценок

Промежуточная оценка **«зачтено»** выставляется после проведения заключительного испытания по тематике дисциплины. Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все индивидуальные задания на практических занятиях.

Оценка **«не зачтено»** ставится, если студент не выполнил всех предусмотренных заданий и показал на итоговом контроле незнание основ изучаемого предмета.

На «отлично» оценивается выступление, в котором на достаточно высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества движения студента. Исполнение должно отличаться свободой интерпретаторского подхода, ясным представлением о стилевых задачах, виртуозностью и эмоциональной наполненностью.

На «хорошо» оценивается выступление, показывающее хорошую физическую готовность программы при недостаточно ярко выявленных художественных и артистических качествах.

На «удовлетворительно» оценивается выступление, в котором явно видны погрешности физического или содержательного плана при освоении основных профессиональных задач.

Выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества, оценивается как неудовлетворительное

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в танцевальном зале: 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.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Бутенко, Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Бутенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 372 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95152. — Загл. с экрана.
2. 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.
3. 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.

Дополнительная:

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Е. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44517. — Загл. с экрана.
2. Бернар, С. Искусство театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Бернар. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/8876. — Загл. с экрана.
3. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Гиппиус. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102500. — Загл. с экрана.
4. Дмитриевский, В.Н. Основы социологии театра. История, теория, практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Дмитриевский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63598. — Загл. с экрана.
5. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Е. Захава. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99386. — Загл. с экрана.
6. Калужских, Е.В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Калужских. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107316. — Загл. с экрана.
7. Катышева, Д.Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Н. Катышева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101629. — Загл. с экрана.
8. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.О. Кнебель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 204 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99388. — Загл. с экрана.
9. Сахновский, В.Г. Мысли о режиссуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Сахновский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 140 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93745. — Загл. с экрана.
10. 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.
11. 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.
12. Товстоногов, Г.А. О профессии режиссера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 428 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102392. — Загл. с экрана.
13. Толшин, А.В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Толшин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53671. — Загл. с экрана.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. Юрьев, Ю.М. Беседы актера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Юрьев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97280. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1.Методические рекомендации преподавателям

Специфика предмета «Сценическое движение» предполагает несовершенство физического аппарата абитуриента. Комплекс дисциплин пластического воспитания артиста призван: устранить недостатки физического развития, способствовать развитию подвижности суставов, укреплению мышечного аппарата. Занятия по пластическим дисциплинам проводятся в живом, энергичном темпе. Преподаватель не только ясно и доступно объясняет студентам танцевальные движения, но и показывает, как надо их исполнять.

Учебный тренировочный материал следует распределить так, чтобы при минимальной затрате времени дать самое необходимое и полезное. Причем надо следить за систематическим подходом от простого к сложному. Студенты не должны позволять себе небрежность в выполнении движений, работу без отдачи. На уроке должна быть строгая дисциплина. Очень важен внешний вид студента. Эта простая форма одежды: девушкам - лосины и футболки, юношам – лосины и майки с коротким рукавом. Обувь балетная. Занятия начинаются и заканчиваются поклоном.

Преподаватель обязан:

1.Следить за ростом студента.

2.Оценить уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию.

3.Понять объективные физические возможности студента.

4.Точнее использовать индивидуальность студента в дальнейшем процессе обучения.

Занятия, проводимые со студентами, имеют тренировочный характер, где осваиваемое содержание усложняется по мере приобретения двигательных навыков. При этом общую структуру занятий можно представить следующим образом:

* Теоретическая часть. Основы содержания определенной темы.
* Практическая часть.
* Пластическая гимнастика.
* Проверка выполнения домашней работы.
* Освоение движений.
* Закрепление двигательных навыков.
* Подведение итогов.

2.Методические рекомендации для студентов

Специфика преподавания пластических дисциплин подразумевает, что определенный объем работы студента ложится на самостоятельные формы изучения и совершенствования своего костно-мышечного аппарата, посредством самостоятельного выполнения комплекса тренировочных упражнений. Студентам следует самостоятельно осмыслить возможности своего телесного аппарата, закрепить технические элементы, отрабатываемые на занятиях с преподавателем.

Процесс организации состоит из двух этапов:

1.Работа над совершенствованием своего телесного аппарата.

2.Работа над техникой исполнения танцевальных этюдов.

Творческие домашние задания – одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Творческое задание – задание, которое содержит больший или меньший элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. В качестве главных признаков творческих домашних работ студентов выделяют: высокую степень самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы и др.

В конечном счете, итогом данной формы становится постижение методических приемов, которые помогут ему в достижении собственных творческих высот.

Контрольные требования к зачету

1. Правильное выполнение упражнений по словесному заданию педагога.
2. Быстрое изменение рисунка движения при изменении словесного задания.
3. Умение координировать движения во время во времени и пространстве, управлять телом.
4. Технически точное, безопасное и сценически убедительное исполнение разученных приемов.
5. Умение объяснить содержание приема и технику безопасности его исполнения.
6. Умение построить сюжетную композицию с применением изученных приемов и осуществить ее постановку с участниками учебной группы.

Контрольные вопросы к экзамену

1. Роль и значение пластики в создании спектакля.
2. Характеристика типов общеразвивающей гимнастики.
3. Основы техники безопасности.
4. Пантомима как вид сценического искусства.
5. Акробатика и ее роль в спектакле.
6. Элементы акробатики и техника безопасности в их применении.
7. Сценические падения, их разновидности и страховка при падении.
8. Светская жизнь и этикет эпохи.
9. Общая характеристика западноевропейского этикета.
10. Западноевропейский этикет в эпоху ХIII – ХV вв.
11. Западноевропейский этикет в эпоху ХIII – ХV вв.
12. Светская жизнь и этикет эпохи ХVI вв.
13. Этикет и манеры боярской Руси XVI в.
14. Сценический этикет ХVII –ХVIII столетий.
15. Западноевропейский этикет в эпоху ХIII – ХV вв.
16. Этикет и манеры поведения в русском обществе XIX в.
17. Поведение русской барышни и светской дамы в обществе.
18. Стилевое поведение мужчины в обществе ХIХ столетия.
19. Сценический этикет ХIХ – начала ХХ столетия различных социальных групп (по выбору).
20. Сценический бой.
21. Фехтование как искусство сценического боя холодным оружием.
22. Техника сценического фехтования на шпагах.
23. Композиционное построение фехтовальных сцен.
24. Этапы развития пантомимы.
25. Многофункциональность и смысловой потенциал жесто-мимической партитуры.