

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Северо - Кавказский государственный институт искусств

Театральный факультет
Кафедра режиссуры

**Рабочая программа дисциплины
«Сценический бой»**

**Уровень высшего образования:
Специалист**

**Специальность:
55.05.01(070601) Режиссура кино и телевидения**

**Форма обучения
очная, заочная**

Нальчик 2014г.

Цель предмета «Основы сценического движения» – научить студентов через осознанную работу с телом прийти к целостному включению личности в эмоциональное креативное действие.

Место дисциплины в учебном плане. Профессиональный цикл. Базовая часть. Пластическое воспитание: предмет «Основы сценического движения» непрерывно связан с другими предметами цикла с целью формирования целостной художественно-творческой личности. Данная дисциплина призвана раскрыть и расширить творческий потенциал актера.

Роль «Сценического движения» как учебного предмета в формировании и развитии личности определяется его спецификой.

Важнейшей стороной мастерства актера является гармоническое единство внутренней и внешней техники. Это во многом зависит от уровня общей пластической культуры, наличия активного запаса сценических навыков, которыми актер умеет свободно пользоваться.

Существует целый ряд специальных навыков, необходимых для исполнения различных ролей, но совершенно незнакомых нам по повседневной жизненной практике, таких как: приемы безопасной техники сценической борьбы, разные способы сценических падений и переносок, сценическое фехтование и стилевое поведение в разные исторические эпохи. Актеру необходимо умение пользоваться историческим костюмом, отдельными его элементами, такими как плащ, платье, шляпа, цилиндр и др., а также предметами обихода — тростью, шпагой, веером и др. Этой техникой актер должен владеть свободно, выполняя приемы так же легко, как это сделал бы его герой.

Систематическая работа по совершенствованию телесного аппарата всегда играет важную роль — не только техническую, но и воспитательную, она дисциплинирует, прививает трудолюбие, развивает силу воли, формирует чувство ответственности за себя и партнера.

Компетенции.

<p>ОК-7</p>	<p>Способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрация уважения к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способность создавать в коллективе отношения сотрудничества, владение методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Владеет основами этики и культуры поведения. • Знает основы правовой культуры. • Владеет основами конфликтологии. • Знает основы этики делового общения. • Владеет знаниями по истории мировой культуры. • Владеет основами психологии. • Умеет применять приобретенные знания на практике.
<p>ОК-9</p>	<p>Владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Знает необходимые средства и методы физического воспитания, необходимые для поддержания своего здоровья и работоспособности. • Владеет социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни. • Умеет организовать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни. • Знает основы методики самостоятельных занятий и способен с помощью нее поддерживать должную физическую форму.
<p>ПК -2</p>	<p>Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способность в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Владеет навыками профессиональной этики. • Знает нормы этики делового общения. • Умеет логически мыслить и формулировать свою точку зрения. • Умеет отстаивать свою точку зрения. • Владеет искусством убеждения. • Владеет основами профессиональной педагогики.

ПК-3	Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и художественно-творческой деятельности.	<ul style="list-style-type: none"> • Знает законы научной организации труда. • Умеет рационально организовать свой труд. • Умеет проанализировать и критически оценить результаты своей деятельности. • Владеет навыками самостоятельной работы над материалом спектакля и роли. • Умеет отбирать и использовать нужные для успешной работы сведения.
ПК-4	Готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности.	<ul style="list-style-type: none"> • Осознает и умеет объяснить значимость своей деятельности. • Владеет навыками серьезной и последовательной работы над сценическими образами. • Умеет ответственно подходить к поставленным при создании образа задачам.
ПК-5	Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков.	<ul style="list-style-type: none"> • Умеет работать в коллективе. • Умеет относиться к работе творчески. • Владеет умением находить необходимый для успешной работы материал. Знает как использовать в процессе работы приобретенные сценические навыки.
ПК-9	Готовность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства .	<ul style="list-style-type: none"> • Знает о необходимости постоянного тренинга во всех составляющих направлениях актерской деятельности • Владеет навыками тренинга по сценическому движению. • Владеет основами речевых и голосовых тренингов. • Знаком с новой литературой по различным направлениям актерской профессии.
	- по видам деятельности: в художественно-творческой деятельности.	
ПК-10	Готовность к созданию художественных образов актерскими средствами.	<ul style="list-style-type: none"> • Знаком со всеми элементами программы по актерскому мастерству. • Владеет искусством использовать свои профессиональные навыки на сцене. • Умеет работать сосредоточенно, последовательно. • Владеет искусством творческого подхода к

		поставленным задачам.
ПК-11	Умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии.	<ul style="list-style-type: none"> • Умеет снимать зажимы и напряжение в процессе работы. • Умеет отрешиться от бытовых и организационных проблем во время репетиции и спектакля. • Владеет искусством контакта с публикой. • Владеет искусством завоевания внимания публики. • Умеет работать перед кинокамерой.
ПК-12	Готов проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме.	<ul style="list-style-type: none"> • Знает о необходимости инициативного подхода к созданию образа. • Владеет искусством внедрять собственные наработки в заданный рисунок роли. • Умеет импровизировать и экспериментировать в процессе создания образа.
ПК-13	Способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.	<ul style="list-style-type: none"> • Умеет воспринять и проанализировать художественный замысел. • Умеет четко обозначить и осмыслить поставленные перед ним задачи. • Умеет подчинить свои творческие амбиции единому общему замыслу. • Знает основы этики работы в творческом коллективе.
ПК-14	Свободное владение государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа), владение искусством речи как национальным культурным достоянием.	<ul style="list-style-type: none"> • Знает грамматику, синтаксис и морфологию русского литературного языка. • Умеет отличать литературный язык от разговорного и просторечья. • Владеет искусством использовать соответствующие формы речи в разных ситуациях. • Владеет нормами ораторского искусства и сценической речи. • Умеет преодолевать недостатки дикции и произношения.
ПК-15	Способность к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилиевой природой.	<ul style="list-style-type: none"> • Знает историю драматургии. • Умеет определить жанр драматургии и её стилиевую природу. • Умеет разбираться в речевых особенностях образов.

ПК-16	<p>Умение органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способность вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Владеет искусством сценической речи во всем его многообразии. • Знает законы орфоэпии. • Умеет использовать голосовые данные при создании сценического образа. • Владеет пониманием сущности работы в ансамбле • Умеет работать в ансамбле. • Имеет представление о едином темпо-ритмическом исполнении роли.
ПК-17	<p>Умения использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполняет 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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Владеет основами сценического движения. • Владеет основами индивидуальной и парной акробатики. • Владеет основами ритмики. • Знает основные параметры сценического боя без оружия и сценического боя с оружием (фехтования). • Знает нормы культурно-исторического этикета. • Умеет применять все эти умения и навыки при создании спектакля или кинофильма. • Владеет в совершенстве своим телесным аппаратом.
ПК-18	<p>Умение актерски существовать в танце, воплощать при этом самые 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Знает основные элементы сценического танца. • Знает исторические типы танцевального искусства. • Знает современные танцевальные формы. • Владеет пониманием сущности сценического танца, его отличия от танца вообще. • Умеет использовать выразительные средства танцевального искусства при создании сценического образа. • Умеет воспроизводить поставленные режиссером задачи, в том числе и с помощью искусства сценического танца.

	воле режиссера, быстро переключаться и одного танцевального жанра в другой.	
ПК-19	Владение основами музыкальной грамоты, пения, использует навыки ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения.	<ul style="list-style-type: none"> • Владеет основами музыкальной грамоты. • Владеет навыками сольного и ансамблевого пения. • Умеет использовать певческие навыки при создании роли. • Знает особенности певческого искусства в драматическом спектакле. • Владеет навыками использования своих умений при создании и показе спектакля.
ПК-20	Умение самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли.	<ul style="list-style-type: none"> • Знает основы бытового сценического грима. • Знает основы возрастного грима. • Знает параметры исторического грима (макияж, прически и т.д.). • Владеет навыками самогримирования. • Умеет использовать познания в области сценического грима на практике. • Умеет использовать искусства грима при поиске внешней характерности образа.
ПК-21	Умение с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние.	<ul style="list-style-type: none"> • Владеет основами психического тренинга. • Умеет управлять своим психофизическим состоянием. • Знает приемы речевых тренингов. • Умеет пользоваться навыками по сценическому движению, пластике и ритмике для поддержания своей внешней формы.
	В организационно-управленческой деятельности.	
ПК-22	Способность исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции.	<ul style="list-style-type: none"> • Знает основы и основные фазы репетиционного процесса. • Владеет навыками организации репетиций. • Знает сущность обязанностей помощника режиссера. • Умеет выполнять функции помощника режиссера.
	В педагогической деятельности	

ПК-23	Готовность проводить актерские тренинги	<ul style="list-style-type: none"> • Знает основы актерских тренингов. • Умеет использовать навыки, приобретенные в процессе актерских тренингов на практике. • Владеет искусством донесения задач актерских тренингов до творческого коллектива. • Умеет проводить актерские тренинги самостоятельно.
ПК-24	Готовность к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов.	<ul style="list-style-type: none"> • Знает основы театральной педагогики. • Владеет основами актерского мастерства. • Владеет основами сценической речи, пластики, сценического движения, танца и вокала. • Владеет приемами передачи своих знаний слушателям. • Умеет работать с непрофессиональным коллективом. • Знает основы детской психологии. • Умеет на равных говорить о преподавании актерского мастерства с профессионалами.
ПК-25	Умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией.	<ul style="list-style-type: none"> • Знаком с профессиональной терминологией в области театрального искусства. • Владеет искусствоведческой терминологией. • Умеет работать с литературой по театру и искусству: выбирает нужные фрагменты текста, составляет тезисы, конспекты, ищет цитаты и т.д. • Умеет использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью.
	Профессионально-специализированные компетенции: специализация №1- артист драматического театра и кино	
ПСК-1.1	Готовность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к	<ul style="list-style-type: none"> • Владеет образным мышлением. • Владеет творческой фантазией и способностью преобразовать жизненные ощущения и ассоциации в художественный образ. • Умеет разобраться в режиссерском замысле и оценить его. • Владеет искусством танца, вокала, сценической пластики в достаточной мере для воплощения задач, поставленных в процессе создания спектакля или фильма.

	чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.	
ПСК-1.2	Способность профессионально воздействовать на партнера в сценическом диалоге. Используя разнообразные средства. Приемы и приспособления речи. Способен создавать яркую речевую характеристику персонажа, вести роль в едином темпоритмическом, Владение теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии.	<ul style="list-style-type: none"> • Владеет искусством создания образов в произведениях драматургии. • Умеет работать с поэтическими текстами и прозаическими произведениями.
ПСК-1.4	Способность свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра.	<ul style="list-style-type: none"> • Знает историю русского и зарубежного театра. • Ориентируется в произведениях отечественной и зарубежной драматургии. • Владеет познаниями в области истории сценического искусства. • Умеет использовать свои знания на практике.

Учебный план:

Раздел I . Движение как основа жизнедеятельности человека.

1. Основы пластического воспитания:

- способы достижения и сохранения психического и физического здоровья на примере культуры тела в исторических традициях Востока и Запада.
- основы физиологии человеческого организма.

- основы биомеханики движения. Принципы театральной биомеханики, основывающиеся на неразрывной связи внешнего воздействия окружающей среды и психофизического состояния человека.

2. Комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений, направлены на развитие подвижности, координации движений, на исправление осанки и походки.

- Подвижность включает в себя следующие компоненты: гибкость (подвижность в суставах) и растяжимость (связок). Гибкость определяется как свойство суставов; растяжимость – как функциональное качество мускулатуры и сухожилий. Хорошая подвижность характеризуется возможностью выполнения большого объема движения.
- Координация - способность согласовывать движения различных звеньев тела, соизмеряя их во времени и пространстве, сохраняя статическое или динамическое равновесие, сочетая напряжение и расслабление работающих мышц.
- Коррекция осанки и походки.

3. Учебно-тренировочная работа.

Изучение упражнений, дающих ритмические навыки, понятие ритма, музыкального размера.

Раздел II. Формирование специальных двигательных навыков

1. Рече-двигательная и вокально-двигательная координация:

- соединение дыхания и движения;
- соединение речи и движения;
- соединение речи, движения и музыки.

2. Основы композиции:

- построения-перестроения в различные геометрические фигуры;
- работа с партнером: «Тень»; «Зеркало»;
- построение пластической формы (статичной композиции, имеющей смысловое значение);
- построение пластической фразы (ряда движений, имеющего смысловое значение).

3. Акробатические упражнения:

- сохранение равновесия (конструирование множества позиций, когда точкой опоры, поддерживающей равновесие тела, могут стать, обе ноги, одна нога, одно плечо, одна рука, палец руки, пятка или любая другая точка тела;
- падения;
- прыжки;
- кувырки;
- поддержки;
- переноски.

4. Основы пантомимы:

- «волновая» техника;
- техника «стены»;
- пантомимические походки;
- иллюзии силы, веса;
- иллюзия скорости (управление скоростью движения, игра скоростями, способность к взрывной реакции;
- мягкое и быстрое торможение, управление процессом изменения действия).

5. Работа с предметом:

- жонглирование однородными и разнородными предметами;

- работа с плащом, шляпой, цилиндром, веером, тростью и др. (при изучении стилового поведения);
- шестом, палкой, шпагой (при изучении сценического боя).

6. Элементы пластического рисунка с саблей:

- кистевые, локтевые удары;
- удары от плеча;
- круговые удары;
- отработка проходящих защит;
- классическая стойка и передвижение в пространстве.

7. Особенности стилового поведения и правила этикета:

- западноевропейское общество XVI - XVII вв.;
- европейское общества XVIII в.;
- европейское общество XIX в.;

Раздел III. Практическое применение полученных знаний при создании этюдов, миниатюр, композиций в формах:

- драматического театра;
- музыкального театра.

Структура и содержание дисциплины.

Трудоемкость дисциплины составляет 6 з.ед., 216 часов, практических 140 часов, 76 ч. самостоятельной работы, семестры II, III – зачеты, IV- экзамен

Тематический план

по направлению «Актерское искусство»
специализация «Актёр драматического театра и кино»
Дисциплина «Основы сценического движения»

№ п./п.	Наименование разделов и тем	Практ. зан.	СРС
Раздел I . Движение как основа жизнедеятельности человека.			
1.	Современные этические нормы поведения	4	
2.	Основы пластического воспитания.	4	
3.	Комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений.	6	14
4.	Основы ритмики. Овладение психофизическим тренингом	4	8
5.	Организационно-пространственные упражнения	4	8
6.	Учебно-тренировочная работа	8	6
Раздел II. Формирование специальных двигательных навыков			
1.	Рече-двигательная и вокально-двигательная координация.	8	10
2.	Основы композиции.	4	
3.	Акробатические упражнения.	12	12
4.	Основы пантомимы.	4	
5.	Работа с предметом – пластическое решение.	8	10
6.	Пластический рисунок с саблей.	8	8
7.	Стилевое поведение и правила этикета.	12	
Раздел III. Практическое применение полученных знаний при создании этюдов, миниатюр, композиций в формах.			
1.	Драматического театра.	12	
2.	Музыкального театра.	12	
Всего		140	76
Итого		216	

Промежуточный контроль - экзамен.

Требования к уровню подготовки студентов, обучающихся по данной программе.

В результате изучения данной дисциплины студент должен:

Знать:

- общие основы теории сценического движения, методы тренинга и самостоятельной работы.

Уметь:

- выполнять комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений;

- использовать при подготовке и исполнения ролей свой развитый телесный аппарат, свободно 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.

Владеть:

- владеть основами сценического движения;
- владеть приемами работы с предметами, работать над координацией, вести постоянно самостоятельную работу для владения своим телом;
- выполнять предложенные акробатические элементы.
- основными методами защиты в сценическом бое;
- широкой и разнообразной палитрой движения;
- различными сценическими трюковыми техниками движения;
- выполнять основные приемы сценического боя с использованием реквизита (с использованием шеста или палки);
- самостоятельно, осмысленно применять полученные по предмету знания и умения при подготовке творческих работ, в том числе и по другим специальным дисциплинам.

Список литературы:

1. Закиров А.З. Семь уроков сценического движения. – М., 2009.
2. Каминский М.В. Мороз В.Н. Основы сценического движения. М.: 2004
3. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – СПб.: Сова, 2000.
4. Кох И.Э. Основы сценического движения. Издательство: Планета музыки, Лань, 2010.
5. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. М.: «ГИТИС» 2010.
6. <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/6574>

7. <http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html>

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры актерского мастерства

Протокол № 2

от 27 августа 2014г.

Заведующий кафедрой Балкарова Т.Б.

Разработчик: Шаваев О.Т.

Эксперт: доцент Мирзоев С.Х.