

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Северо-Кавказский государственный институт искусств
Театральный факультет
Кафедра актерского мастерства

**Рабочая программа дисциплины
«Сценическое движение»**

**Уровень высшего образования:
бакалавриат**

для направления подготовки:

071400 (51.03.05) Режиссура театрализованных представлений и праздников

**Форма обучения:
Очная/Заочная**

Нальчик

2014 г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

- обучение будущих режиссеров навыкам специальной техники движений, применяемых в условиях сценической жизни персонажа, а также упражнениям, тренирующим двигательный аппарат в целом, и отдельные группы мышц;
- устранение недостатков физического развития студентов;
- совершенствование их естественных бытовых движений, достижение максимальной выразительности жеста.

Задачи:

- тренировка пластической выразительности своего тела;
- тренинг психологических навыков сценического поведения;
- воспитание чувства времени и пространства, освоение действенного жеста;
- освоение практических навыков и умений гармонично соединять движение с пением в медленных и подвижных хороводах, плясовых, подтанцовках;
- развитие воображения, сценического внимания и умения обращаться с партнерами;
- умение существовать в сценическом пространстве в определенном темпоритме.

2. Место дисциплины в учебном плане.

Предмет непрерывно связан с другими предметами цикла с целью формирования целостной художественно-творческой личности. Данная дисциплина призвана раскрыть и расширить творческий потенциал актера.

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.

3. Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисциплины

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВПО:

- 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. (ОК-9)

- готовностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ПК-9);

- 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. (ПК-17)

- умением с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-21);

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

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.

4. Структура и содержание дисциплины.

Трудоемкость дисциплины составляет 6 з.ед., 216 часов, 106 аудиторных, текущая аттестация II, III семестр – зачеты, промежуточная аттестация IV семестр - экзамен,

Тематический план

Дисциплина «Основы сценического движения»

№ п./п.	Наименование разделов и тем	Практ. зан.	СРС	Компетенции
Раздел I . Движение как основа жизнедеятельности человека.				ОК-9
1.	Современные этические нормы поведения	4		
2.	Основы пластического воспитания.	4		
3.	Комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений.	10	14	
4.	Основы ритмики. Овладение психофизическим тренингом	8 4	8 8	
5.	Организационно-пространственные упражнения	8	6	
6.	Учебно-тренировочная работа			
Раздел II. Формирование специальных двигательных навыков				ПК-9,17,21

1.	Рече-двигательная и вокально-двигательная координация.	12	10	
2.	Основы композиции.	4		
3.	Акробатические упражнения.	24	12	
4.	Основы пантомимы.	8		
5.	Работа с предметом – пластическое решение.	10	10	
6.	Приемы сценической борьбы без оружия.	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.

5. Тематические разделы курса

Раздел 1. Движение как основа жизнедеятельности человека.

Тема 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.

Тема 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.

Тема 3. Основы ритмики. Овладение психофизическим тренингом

Тема 4. Организационно-пространственные упражнения

Тема 5. Учебно-тренировочная работа.

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

Раздел 2. Формирование специальных двигательных навыков

Тема 1. Рече-двигательная и вокально-двигательная координация:

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

Тема 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).

Тема 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.

Тема 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).

Тема 5. Работа с предметом:

- жонглирование однородными и разнородными предметами;
- работа с плащом, шляпой, цилиндром, веером, тростью и др. (при изучении стилизованного поведения);
- шестом, палкой, шпагой (при изучении сценического боя).

Тема 6. Приемы сценической борьбы без оружия:

- кистевые, локтевые удары;
- удары от плеча;
- круговые удары;
- отработка проходящих защит;
- классическая стойка и передвижение в пространстве.
- броски (не менее 6 разновидностей)
- захваты и освобождение от захватов(не менее 6 разновидностей)

Тема 7. Особенности стилизованного поведения и правила этикета:

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

Раздел 3. Практическое применение полученных знаний при создании этюдов, миниатюр, композиций в формах:

Тема 1. Драматического театра;

Тема 2. Музыкального театра.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Методические рекомендации для преподавателя

Любое физическое действие – цепь взаимосвязанных между собой физических движений, то есть большая пластическая фраза. Важно, чтобы физическое действие было осознанным, выполнялось правильно и, главное – не вредило здоровью.

Существует несколько правил, которых необходимо придерживаться при составлении комплексов упражнений для каждого занятия:

при постановке учебных целей и задач необходимо помнить: главная задача – не навредить здоровью обучающихся;

- сложность упражнений должна быть соразмерна возрасту и уровню развития обучающихся;
- должно учитываться состояние здоровья каждого обучающегося, при необходимости должна быть проведена консультация с врачом;
- комплекс должен начинаться с более простых подготовительных упражнений и заканчиваться упражнениями на релаксацию (расслабление и восстановление);
- комплекс должен отличаться от урока физкультуры сочетанием физических упражнений и упражнений на воображение, т.е. содержать в себе творческие манки;
- упражнения должны быть понятны для обучающихся и выполняться осознанно.

Существует необходимость познавать природу ученика, создавать атмосферу свободы, доверия и доброжелательства, ни в коем случае не навязывая своих взглядов и принципов. Только в этих условиях ярче раскрывается будущий актер, его склонность к творчеству, оригинальному мышлению и видению. Творческие контакты помогают и преподавателю совершенствовать свою методику, а самостоятельные работы учеников нередко дают ему повод к новым размышлениям.

6.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

С учетом индивидуальности студента педагог рекомендует упражнения для самостоятельной тренировки: упражнения на исправления недостатков в физическом развитии, отработка пройденного материала, разработка этюдов и комбинаций.

Одним из решающих условий качественного обучения студентов является их активная работа на занятиях.

В учебном процессе по любому «движенческому» предмету студенческую группу следует организовать так, чтобы было удобно управлять, быстро перестраивать и располагать ее в помещении. Поэтому упражнения этого раздела направлены на формирование создания единого коллектива, на ощущение партнера и пространства.

Необходимо изучение упражнений, дающих ритмические навыки, понятие ритма, музыкального размера.

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.
1. Андрачников С.Г. Сценическая пластика: Учеб.пособие. М.1990

2. Дюпре В. Как стать актером. - Ростов н/Д: Феникс, 2007
4. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – СПб.: Сова, 2000.
5. Кох И.Э. Основы сценического движения. Издательство: Планета музыки, Лань, 2010.
6. Громов Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера. 2 – изд., испр. – СПб.: Лань, 2011.
7. Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Сценическое фехтование: Техника ведения боев, пластика движений и батальная режиссура. Учебное пособие для вузов. – М.: Академ. Проспект, 2011.
8. Сохо Т., Мусаси М. Книга самурая. –М.: Изд. «Евразия» 2008.
9. Волконский С. Выразительный человек: сценическое воспитание жеста (по Дельсону). – 2-е изд., испр.- СПб.: Лань, 2012.
10. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. М.: «ГИТИС» 2010.
11. <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/6574>
12. <http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html>

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры актерского мастерства

Протокол № 1

от 27 августа 2014г.

Заведующий кафедрой Балкарова Т.Б.

Разработчик: Шаваев О.Т.

Эксперт: доцент Мирзоев С.Х.