

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

«Утверждаю»
Проректор по учебной работе
Б.Г. Ашхотов
«30» августа 2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

«СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

по специальности

53.02.04«Вокальное искусство»

г. Нальчик, 2017г.

Рабочая программа «Сценическое движение» одобрена предметно-цикловой комиссией «Вокальное искусство»

Протокол №_1____

От «_27_» августа 2017 г

Председатель ПЦК _____ Даурова И.С.

Рабочая программа «Сценическое движение» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта специальности:
53.02.04«Вокальное искусство»

Разработчик

Даурова И.С. преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт

Теуважуков В.С. Заслуженный артист КБР

Режиссер госдрамтеатра им. А.Шогенцукова

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объём курса, виды учебной работы и отчётности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, зачётно- экзаменационные требования, приёмные требования).
5. Учебно - методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
9. Перечень основной учебной, методической и литературы.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Целью курса является: Тренировка психотехники, необходимой для решения творческих задач, в области пластической выразительности.

Задачами курса являются:

- воспитание и совершенствование индивидуальности будущего студента;
- развитие гибкости и подвижности тела;
- тренировка внимания воли, развитие ритмичности, и музыкальности;
- освоение методики индивидуального тренинга;
- тренировка подвижности тела в пространстве.

Требования к уровню усвоения содержания курса:

В результате освоения дисциплины и её разделов студент должен в зачетно-экзаменационной форме продемонстрировать:

- пластику тела (упражнение);
- развитие речедвигательной и вокально-двигательной координаций;
- подготовку по освоению навыков сценических падений;
- показать приёмы сценического боя на различных видах оружия;
- владением элементами кулачного боя.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

Курс «Сценического движение», как и любой другой предмет учебных дисциплин колледжа культуры и искусств ставит своей задачей воспитание руководителя творческого коллектива. Возросшие требования, предъявляемые к творческим коллективам в области движения, ритма и пластической выразительности, вызвали необходимость создание новой, более совершенной программы курса.

Артист, должен обладать **общими компетенциями**, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

5.2. Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями,

Исполнительская и репетиционно - концертная деятельность.

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную

работу в хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены.

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поисковых решений.

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия различными возрастными группами слушателей.

2. Педагогическая деятельность.

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ.

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

3. ОБЪЁМ КУРСА, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОТЧЁТНОСТИ

Объем курса

Очное отделение	
Курсы 2,3,4,5: семестры 3,4,5,6,7,8,9,10	
1. Общий бюджет времени (час)	132
2. Аудиторные занятия (час)	112
3. Индивидуальные занятия (час)	20
4. Формы контроля знаний	зачёты и экзамены
Курс 2 семестр 4	зачёт
Курс 3 семестр 5	экзамен
Курс 4 семестр 7	экзамен
Курс 5 семестр 9 экз,10 зач	зачёт, экзамен
Заочное отделение	
Курсы 2,3,4,5.: семестры 3,4,5,6,7,8,9,10	
1. Общий бюджет времени (час)	40
2. Аудиторные занятия (час)	34
3. Индивидуальные занятия (час)	6
4.Формы контроля знаний	зачёты
Курс 2 семестр 3	зачёт
Курс 3 семестр 5, 6	зачёт

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ПРОГРАММНЫЙ МИНИМУМ, ЗАЧЁТНО- ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРИЁМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ).

Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в	Коды компетенций	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
----------------------	---------	--	---------------------	---

		часах).		
1 курс	1	216		Контрольный урок
	2			Контрольный урок
	3			Контрольный урок
	4			Зачет

5. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА.

Учебно – методический план курса

№	Наименование темы	Трудоёмкость	Часов с препод.	Индивид.	Заоч. отд. Тудоём.	Часы с препод	Индивид.
1	Введение Тренаж физического аппарата		4			1	
2	Тренировка скорости, темпа и контрастности в движении		4			2	
3	Простые упражнения на развитие координации движений		4	2		2	2
4	Виды падений		2			2	
5	Тренировка наблюдательности		2			2	
6	Повторение пройденного материала Тренаж физического аппарата		5			1	
7	Сложные упражнения на развитие координации движений		5			2	
8	Точная и последовательная организация речи и движение Цикл упражнений «Шпагу мне»		6	3		2	
9	Воспитание «взрывности», быстроты, чувства пластической формы		8	2		2	2
10	Сложные виды падений,		8			2	
11	Стилевые навыки		5			2	

12	Организация движения во времени и в пространстве		4			2	
13	Развитие фантазии, чувства композиции Цикл упражнений «Набрось плащ»		4	3		2	
14	Выполнение учащимися самостоятельных заданий-этюдов по темам курса		3	2		2	2
15	Сценическое фехтование		32	3		2	
16	Плащ		4			2	
17	Кинжал		8	2		2	
18	Элементы кулачного боя		4	3		2	
	Итого:	132	112	20	40	34	6

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА.

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов аудиторных и практических занятий, творческой работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве обязательного компонента включаются практические задания с использованием персональных компьютеров.

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает следующее:

1. Компьютерный класс
2. Аудио и видео плееры
3. Планшеты с записями
4. Учебные пособия.
5. Магнитофоны.

6. Музыкальные центры.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ.

Задача предмета «Сценическое движение» состоит не только в воспитании пластической культуры учащихся, но и в развитии их общей культуры, эстетических взглядов и способности логически мыслить. Поэтому важное место в курсе занимают теоретические беседы, проводимые преподавателем на протяжении всего процесса обучения.

1. Введение

Цели и задачи предмета. Взаимосвязь курса «Сценическое движение с курсом «Мастерство актера и режиссера»;

- 1) физическая культура и спорт - одна из основ пластического воспитания
- 2) пластическое воспитание и пластическая выразительность исполнителя;
- 3) мысль, действие, движение и ритм - основа пластической выразительности спектакля;
- 4) особые пути тренировки и воспитания пластической выразительности учащихся.

2. Тренаж физического аппарата

(Укрепление и развитие мышц и суставов. Корректирующие упражнения, тренировка дыхания, развитие гибкости, ловкости, подвижности и т.п.).

Перед началом каждого урока учащиеся делятся на две группы и располагаются на стульях, поставленных вдоль стен аудитории друг против друга. Это положение удобно для ведения урока и для упражнений.

После первых занятий, на которых происходит знакомство с учащимися, подбираются комплексы тренировочного материала, распределяемого в дальнейшем по всем учебным семестрам.

3. Тренировка скорости, темпа и контрастности в движении

Примечание: темп определяется количеством шагов, выполняемых за 5 секунд (I скорость - 2 шага, II -3-4 шага, III -6-7 шагов, IV-10-И шагов, У-я- 15-16

шагов). Учащиеся могут двигаться в разных темпах-скоростях от первой до пятой, подниматься и садиться, ложиться и подниматься в определенный отрезок времени.

1) В упражнениях «двигаться в разных скоростях» педагог предлагает учащимся равномерно распределиться по залу. Затем по команде «1-ая скорость» все двигаются в разных направлениях предельно медленно, плавно и непрерывно в едином темпе. По команда «П- я скорость» (а затем все остальные) учащиеся равномерно, ускоряя

4. Простые упражнения на развитие координации движений

(Координация движений актера - точная организация движений во времени и пространстве).

Упражнения должны быть внутренне оправданы и конкретны (сколько шагов, с какой скоростью, в каком направлении). При исполнении их необходимо менять ритмы, скорости, рисунок движения. Упражнения выполняются по заданию педагога и сочиняются самими учащимися.

5. Виды падений

(из положения стоя, во время движения, со стула).

Упражнения на тренировку ловкости, гибкости, смелости.

Предварительно разъясняется элементарная техника падений из положения «стоя».

1. Всем учащимся предлагается двигаться в разных скоростях от первой до пятой и по сигналу преподавателя «Удар!» (камень в спину, выстрел в живот, в лицо и т.д.) они должны зафиксировать удар, «потерять сознание» и упасть. Эти три момента должны быть четко выражены. Падение должно быть логичным, естественным и безопасным. Затем это упражнение каждый выполняет в отдельности, двигаясь по диагонали. В дальнейшем ученики могут сами сочинить рисунок падения и выполнить его.

Примеры:

а) двигаться в 4-ой скорости, «удар в спину», фиксация, 2 сек. пауза, медленное падение.

б) двигаться во 2-ой скорости, «удар в живот», фиксация, 4 сек. пауза,

опуститься на колени, упасть навзничь.

в) двигаться в 3-ей скорости, «удар в лицо», фиксация, быстрое падение.

2. Учащиеся сидят на стульях в самых разнообразных позах.

а) «удар в спину», фиксация, 4 сек. пауза, «удар» в живот, фиксация, медленное падение на пол, на спину.

б) «удар в лицо», фиксация, встать медленно, «удар» в живот, фиксация, быстрое падение на стул, затем падение на пол.

Предлагаемые варианты падений должны быть внутренне оправданы.

1. Переноски. Практика показала, что приобретение навыков «сценических переносок» не представляет собой сложности и не требует специальных тренировок. Сами учащиеся выбирают рациональные движения и способы переноски. В дальнейшем переноски выполняются на заданную тему или за определенный отрезок времени.

Темп движения, двигаются в соответствии с командой. В дальнейшем педагог варьирует команды.

Таким образом, наряду с плавным переходом от медленного движения к быстрому тренируется контрастность в овладении темпом.

2. В упражнениях «садиться и вставать в разных скоростях» педагог предлагает встать со стула за 10 секунд, сесть за 5 секунд, встать за 3 секунды, сесть по хлопку, встать по хлопку и другие варианты.

Во всех этих упражнениях за единицу времени берется секунда. Сначала время отсчитывается каждым в отдельности по секундомеру вслух. Во время исполнения упражнений студенты контролируют время про себя, а педагог проверяет секундомером.

3. В упражнениях «ложиться и подниматься в заданной скорости» учащиеся предварительно равномерно распределяются по залу. Преподаватель дает команду «Лечь за 3 секунды» и по его хлопку учащиеся выполняют задание. В паузе, в течение которой учащиеся лежат на полу, педагог, если это нужно, делает замечания. Затем подается команда «Встать», например, за 10 секунд и по хлопку-сигналу учащиеся начинают подниматься.

По мере овладения материалом, учащимся предлагается сочинить этюды, исполняемые ими в трех скоростях (медленно, в среднем темпе и быстро) при неизменном пластическом рисунке.

Педагогическая практика показала, что выполняя тот или иной этюд или упражнение, можно контролировать время, не отвлекаясь от действия. В дальнейшем «чувство времени» становится привычным.

4. Тренировка наблюдательности

(Умение увидеть, запомнить и воспроизвести в определенный отрезок времени то или иное движение, ракурс, мизансцену).

Учащиеся делятся на две равные группы. Одна из них равномерно распределяется по залу, а вторая, оставаясь на своих местах, наблюдает. У каждого ученика свой партнер. Подается команда «Двигаться в четвертой скорости», спустя некоторое время команда «Стоп!»-учащиеся должны «замереть». Создается групповая мизансцена с множеством разнообразных ракурсов. Студентам предлагается запомнить ракурс, позу, в который каждый оказался в момент последней команды. Затем они садятся на свои места. Спустя 5-10 секунд подается команда «Воспроизвести мизансцену!». Эта команда может выполняться как первой группой, так и второй. Они могут повторяться многократно. Учащиеся каждый раз после команды «Стоп!» оказываются в зависимости от заданной скорости движения в самых разнообразных ракурсах и положениях, не похожих одно на другое. Как в калейдоскопе меняются мизансцены и в каждом конкретном случае, надо воспроизвести не только позу, но и внутреннее ощущение движения.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.

После освоения учебного материала учащимся предлагается выполнить самостоятельные задания по пройденному курсу, включая этюды

В конце семестра учащиеся работают над

самостоятельными заданиями по пройденному материалу. В тех случаях,

когда учащийся не смог самостоятельно сочинить упражнение или этюд, ему предлагается повторить этюд или упражнение, сочиненное другим учеником, причем «сочинитель» должен проверить работу товарища.

В семестре тренировочный комплекс разминки включает в себя более сложные упражнения на укрепление мышечного аппарата и состоит в значительной степени из сложных акробатических и гимнастических движений и комбинаций.

I. Организация движения во времени и пространстве.

Мастерство исполнителя и режиссера во многом определяется способностью и умением точно, в определенный отрезок времени, организовать и выполнить пластический рисунок роли и мизансцены.

При исполнении упражнений на данную тему, ученику заранее предлагается ритмический и пластический рисунок движения, который он должен выполнить без предварительной репетиции.

Например: Учащийся сидит на стуле и читает газету. На расстоянии 5-6 м от него расположено окно (воображаемое). Спустя некоторое время (3-10 сек.) педагог подает сигнал-хлопок (что-то произошло на улице).

Ученик реагирует на сигнал. Подходит или подбегает к окну.

Всматривается, что произошло на улице.

Возвращается на место, убегает или уходит из комнаты. В зависимости от задания.

Упражнения

Первый вариант.

1. Ученик сидит на стуле, читает.
2. Сигнал (хлопок в ладоши) быстрая реакция, поднял голову.
3. Пауза 4 секунды.
4. Поднимается, опускает газету на стул за 4 сек.
5. 5 секунд пауза.
6. Приседает, быстро подбегает к окну.
7. 3 секунды пауза.
8. Медленно приподнимается.

9. Смотрит в окно 6 секунд.

10. Во второй скорости возвращается на место и продолжает читать газету.

Второй вариант.

1. Сидит и читает.

2. Сигнал, быстрая реакция, бросает газету.

3. 6 секунд пауза.

4. Пригибается, в первой скорости плавно подходит к окну.

5. 5 секунд пауза.

6. Медленно приподнимается.

7. Смотрит в окно 4 секунды.

8. Быстро убегает из комнаты.

В дальнейшем задания могут усложняться. Перед окном ставится стол (предполагается, что окно расположено высоко и т.д.)

Третий вариант.

1. Сидит и читает.

2. Сигнал, быстрая реакция, бросает газету.

3. 6 секунд пауза.

4. Не выпрямляясь (в группировке), в первой скорости, подкрадывается к столу.

5. 3 секунды пауза.

6. Опираясь обеими руками о стол, вскакивает на него (оставаясь в группировке).

7. 3 секунды пауза.

8. Медленно приподнимается.

9. Смотрит в окно 3 секунды.

10. Сигнал (пуля в живот), фиксация, произвольное падение на стол и со стола на пол.

Логическое оправдание движений, составляющих упражнения, зависит от воображения, находчивости и способности ученика ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах.

Аудиторные занятия

Методические рекомендаций по проведению аудиторных занятий

Задача предмета «Сценическое движение» состоит не только в воспитании пластической культуры учащихся, но и в развитии их общей культуры, эстетических взглядов и способности логически мыслить. Поэтому важное место в курсе занимают теоретические беседы, проводимые преподавателем на протяжении всего процесса обучения.

1. Введение

Цели и задачи предмета. Взаимосвязь курса «Сценическое движение с курсом «Мастерство актера и режиссера»;

- 1) физическая культура и спорт - одна из основ пластического воспитания
- 2) пластическое воспитание и пластическая выразительность исполнителя;
- 3) мысль, действие, движение и ритм - основа пластической выразительности спектакля;
- 4) особые пути тренировки и воспитания пластической выразительности учащихся.

2. Тренаж физического аппарата

(Укрепление и развитие мышц и суставов. Корректирующие упражнения, тренировка дыхания, развитие гибкости, ловкости, подвижности и т.п.).

Перед началом каждого урока учащиеся делятся на две группы и располагаются на стульях, поставленных вдоль стен аудитории друг против друга. Это положение удобно для ведения урока и для упражнений.

После первых занятий, на которых происходит знакомство с учащимися, подбираются комплексы тренировочного материала, распределяемого в дальнейшем по всем учебным семестрам.

3. Тренировка скорости, темпа и контрастности в движении

Примечание: темп определяется количеством шагов, выполняемых за 5 секунд (I скорость - 2 шага, II -3-4 шага, III -6-7 шагов, IV-10-И шагов, У-я- 15-16 шагов). Учащиеся могут двигаться в разных темпах-скоростях от первой до пятой, подниматься и садиться, ложиться и подниматься в определенный отрезок времени.

1) В упражнениях «двигаться в разных скоростях» педагог предлагает учащимся равномерно распределиться по залу. Затем по команде «1-ая скорость» все двигаются в разных направлениях предельно медленно, плавно и непрерывно в едином темпе. По команда «2-ая скорость» (а затем все остальные) учащиеся равномерно, ускоряя

4. Простые упражнения на развитие координации движений

(Координация движений актера - точная организация движений во времени и пространстве).

Упражнения должны быть внутренне оправданы и конкретны (сколько шагов, с какой скоростью, в каком направлении). При исполнении их необходимо менять ритмы, скорости, рисунок движения. Упражнения выполняются по заданию педагога и сочиняются самими учащимися.

5. Виды падений

(из положения стоя, во время движения, со стула).

Упражнения на тренировку ловкости, гибкости, смелости.

Предварительно разъясняется элементарная техника падений из положения «стоя».

1. Всем учащимся предлагается двигаться в разных скоростях от первой до пятой и по сигналу преподавателя «Удар!» (камень в спину, выстрел в живот, в лицо и т.д.) они должны зафиксировать удар, «потерять сознание» и упасть. Эти три момента должны быть четко выражены. Падение должно быть логичным, естественным и безопасным. Затем это упражнение каждый выполняет в отдельности, двигаясь по диагонали. В дальнейшем ученики могут сами сочинить рисунок падения и выполнить его.

ПРИМЕРЫ:

а) двигаться в 4-ой скорости, «удар в спину», фиксация, 2 сек. пауза, медленное падение.

б) двигаться во 2-ой скорости, «удар в живот», фиксация, 4 сек. пауза, опуститься на колени, упасть навзничь.

в) двигаться в 3-ей скорости, «удар в лицо», фиксация, быстрое падение.

2. Учащиеся сидят на стульях в самых разнообразных позах.

а) «удар в спину», фиксация, 4 сек. пауза, «удар» в живот, фиксация, медленное падение на пол, на спину.

б) «удар в лицо», фиксация, встать медленно, «удар» в живот, фиксация, быстрое падение на стул, затем падение на пол.

Предлагаемые варианты падений должны быть внутренне оправданы.

1. Переноски

Практика показала, что приобретение навыков «сценических переносок» не представляет собой сложности и не требует специальных тренировок. Сами учащиеся выбирают рациональные движения и способы переноски. В дальнейшем переноски выполняются на заданную тему или за определенный отрезок времени.

темп движения, двигаются в соответствии с командой. В дальнейшем педагог варьирует команды.

Таким образом, наряду с плавным переходом от медленного движения к быстрому тренируется контрастность в овладении темпом.

2. В упражнениях «садиться и вставать в разных скоростях» педагог предлагает встать со стула за 10 секунд, сесть за 5 секунд, встать за 3 секунды, сесть по хлопку, встать по хлопку и другие варианты.

Во всех этих упражнениях за единицу времени берется секунда. Сначала время отсчитывается каждым в отдельности по секундомеру вслух. Во время исполнения упражнений студенты контролируют время про себя, а педагог проверяет секундомером.

3. В упражнениях «ложиться и подниматься в заданной скорости» учащиеся предварительно равномерно распределяются по залу. Преподаватель дает команду «Лечь за 3 секунды» и по его хлопку учащиеся выполняют задание. В паузе, в течение которой учащиеся лежат на полу, педагог, если это нужно, делает замечания. Затем подается команда «Встать», например, за 10 секунд и по хлопку-сигналу учащиеся начинают подниматься.

По мере овладения материалом, учащимся предлагается сочинить этюды, исполняемые ими в трех скоростях (медленно, в среднем темпе и быстро) при

неизменном пластическом рисунке.

Педагогическая практика показала, что выполняя тот или иной этюд или упражнение, можно контролировать время, не отвлекаясь от действия. В дальнейшем «чувство времени» становится привычным.

6. Тренировка наблюдательности

(Умение увидеть, запомнить и воспроизвести в определенный отрезок времени то или иное движение, ракурс, мизансцену).

Учащиеся делятся на две равные группы. Одна из них равномерно распределяется по залу, а вторая, оставаясь на своих местах, наблюдает. У каждого ученика свой партнер. Подается команда «Двигаться в четвертой скорости», спустя некоторое время команда «Стоп!»-учащиеся должны «замереть». Создается групповая мизансцена с множеством разнообразных ракурсов. Студентам предлагается запомнить ракурс, позу, в который каждый оказался в момент последней команды. Затем они садятся на свои места. Спустя 5-10 секунд подается команда «Воспроизвести мизансцену!». Эта команда может выполняться как первой группой, так и второй. Они могут повторяться многократно. Учащиеся каждый раз после команды «Стоп!» оказываются в зависимости от заданной скорости движения в самых разнообразных ракурсах и положениях, не похожих одно на другое. Как в калейдоскопе меняются мизансцены и в каждом конкретном случае, надо воспроизвести не только позу, но и внутреннее ощущение движения.

1 .Самостоятельные задания

После освоения учебного материала учащимся предлагается выполнить самостоятельные задания по пройденному курсу, включая этюды.

- Повторение пройденного материала
- Разминка

Во втором семестре тренировочные комплексы включают в себя развивающие и укрепляющие упражнения, причем доминируют вторые, потому что, чем подвижнее сустав, тем больше он нуждается в укреплении мышц.

Акробатические упражнения во 2-м семестре представляют собой подготовительные и начальные упражнения к более сложным группировкам,

кульбитам, стойкам, каскаду, колесу, парным акробатическим упражнениям.

7. Сложные упражнения на развитие координации движений

В творческой практике организации действия на сцене возможны самые различные формы координации.

1. Исполнитель на сцене один и ему приходится согласовывать свои движения при выполнении того или иного действия:

а) подходит к столу, берет пачку сигарет, достает одну, вынимает зажигалку, закуривает, садится на стул, раскрывает книгу и начинает читать;

б) слышит за окном шум, закрывает книгу, гасит сигарету;

в) встает со стула, подходит или подбегает к окну, смотрит, что произошло;

г) подбегает к вешалке, снимает плащ и выбегает из комнаты.

Все движения и паузы должны быть точно организованы во времени и пространстве в зависимости от предлагаемых обстоятельств. Это неременное условие координации.

2. Исполнителю приходится координировать от партнера простые, однозначные движения.

Примеры подобных простейших упражнений даны в программе 3-го семестра.

3. Исполнителю приходится координировать сложные движения от однозначных движений партнеров и наоборот.

Например: партнеры сидят друг против друга на расстоянии 2-3 м, назовем их А и Б

а) поднимается со стула	поднимается со стула и одновременно засовывает руки в карманы брюк (сложная координация). Оба движения выполняются синхронно с партнером,
б) медленно наступает 4 шага	синхронно отступает 4 шага и вынимает из пиджачного кармана

в) медленно снимает пиджак, бросает на стул, засучивает рукава	бумажник и предлагает партнеру (простая координация) одновременно показывает пустые карманы брюк (сложная координация)
--	--

Партнерам приходится координировать простые и сложные движения в зависимости друг от друга.

<p>а) поднимается со стула</p> <p>б) медленно наступает 3 шага</p> <p>в) отступая 3 шага, снимает пиджак и тоже кладет его на стул (сложная координация)</p> <p>г) медленно наступает 4 шага</p> <p>д) медленно отступает 3 шага</p> <p>е) партнеры одновременно складывают ножи</p>	<p>поднимается со стула отступая, снимает пиджак и кидает его на стул (сложная координация) наступает 3 шага и одновременно засучивает рукава медленно отступая, вынимает из кармана брюк нож и раскрывает его</p> <p>Пауза</p> <p>засучивает рукава, тоже вынимает нож и раскрывает прячут их в карманы, опускают рукава рубашек, надевают пиджаки, вынимают сигареты, закуривают и расходятся в разные стороны.</p>
--	---

В этих вариантах важно соблюсти логику поведения. Обязателен также момент согласованности и совпадения тех или иных групп движений партнеров во времени и пространстве. Однако, в приведенных примерах точное время, затраченное партнерами на выполнение согласованных движений, пока ещё не было определено. Если при этом будет задана скорость отдельных движений или групп движений, выполняемых исполнителями и пауз между ними, возникает наиболее сложная и точная организация сценического действия.

В спектакле возможны самые разнообразные варианты координации. Особенно важен момент координации в массовых сценах,

когда группе исполнителей приходится организовывать свои движения от

одного или двух человек.

8. Точная и последовательная организация речи и движения.

Цикл упражнений «Шпагу мне».

Точная и последовательная организация речи и движения является важным качеством исполнителя. Действие на сцене должно развиваться таким образом, чтобы движение исполнителя органично сочеталось с его речью, а действие в свою очередь, естественно продолжалось бы движением. Такое гармоническое сочетание речи и движения является неременным условием поведения на сцене.

Одно из упражнений, тренирующих способность органично сочетать движение и слово в точно организованном динамичном рисунке, заключается в следующем. Ученик располагается в одном из углов зала, а в другом по диагонали находится педагог или другой ученик. У педагога в руках две шпаги. Ученик требует «Шпагу мне!», педагог отвечает «Лови!» и бросает шпагу так, чтобы было удобно поймать за рукоятку. Получив шпагу, учащийся быстро перекладывает её в левую руку и произносит «Другую». Педагог отвечает «Лови!», бросая ему вторую шпагу. Ученик ловит её правой рукой, прыгает вверх, хорошо группируясь в прыжке, одновременно ударяет шпагой о шпагу, и, опустившись на пол отвечает «Готов!», выражая готовность вести бой.

Это упражнение имеет определенный, динамически-развивающий эмоциональный настрой.

У каждого исполнителя может быть свой, только ему присущий, внутренний ритмический строй. Однако ритм упражнения задает педагог. Промежуток времени между требованием учащегося «Шпагу мне» и ответом педагога «Лови» и создает тот ритмический строй, который должен быть отправной точкой для дальнейшего развития всего действия, заканчивающегося возгласом «Готов!».

В дальнейшем упражнение усложняется. Учащийся произносит фразу «Шпагу мне», одновременно вскакивая на стол, стоящий в противоположной стороне от педагога, а финальная фраза «Готов» произносится в прыжке со стола.

Воспитание быстроты, чувства пластической формы.

Цикл упражнений «Убегаю-догоняю».

В упражнении участвуют два человека. Они располагаются в одном из углов зала (для построения мизансцены по диагонали) на расстоянии 2-3 метров друг от друга.

Первый, предельно мобилизовавшись, убегает от второго - «преследователя». Второй гонится за ним и резко бросает в него «камень» с возгласом «Попал!», что является сигналом партнеру для

фиксации удара (в затылок или в спину). Но это лишь начало действия, далее следует его развитие и окончание, составляющее суть упражнения. На первых занятиях ученики выполняют предложенный педагогом вариант развития и окончания упражнения, а в дальнейшем сочиняют их сами. Данное педагогом или найденное исполнителями эмоциональное и психологическое развитие действия должно быть логично, оправдано и воплощено в точном пластическом и ритмическом рисунке движения. Учащимся предоставляется полная свобода в сочинении развития и окончания упражнения. В этом случае раскрывается не только способность найти выразительное движение, но и определенный психологический склад ученика.

Примечание: «Убедительными» могут быть лишь те учащиеся, которые в состоянии стремительно взять старт «Убегаю-догоняю». Медленное и вялое начало сразу же губит упражнение.

ПРИМЕРЫ:

I. Вариант:

1. «Удар в спину»
2. Фиксация.
3. 2 секунды пауза.
4. Медленно опуститься на колени.
5. 2 секунды пауза.
6. Произвольное падение.

II Вариант:

- 1 . «Удар в затылок».

- 2 . Фиксация.
- 3 . 3 секунды пауза.
- 4 . Медленно повернуться лицом к «противнику».
- 5 . Двинуться по направлению к нему медленно 2-3 шага.
- 6 . 2 секунды пауза.
- 7 . Падение. (В момент падения противник подбегает, подхватывает падающего, медленно опускает его и одновременно становится перед ним на колени).

Возможны и другие варианты данного упражнения.

С момента начала упражнения и до конца оба партнера находятся в состоянии действия. Очень важно, чтобы финал упражнения был скульптурен и выражал определенную мысль. Педагог в течение некоторого времени может просить зафиксировать финальное положение, проверяя, в какой мере внешняя форма насыщена содержанием.

Сложные виды падений

В течение второго семестра продолжается работа по теме «Различные виды падений». Студенты выполняют более сложные падения со стула, со стола и т.д. В этих упражнениях проявляется

фантазия учеников, способность самостоятельно сочинить сложные и разнообразные виды падений, связанные с каким-то действием.

9. Стилевые навыки

Режиссерам самодеятельных коллективов необходимо знать стилевые навыки русского и западно- европейского общества XV1-X1X в. Эти знания нужны при работе над пьесами классического репертуара. Педагогу необходимо составить комплекс упражнений, включающий в себя поклоны (испанский, французский и русский) и приветствия.

10. Самостоятельные задания

В конце семестра учащиеся работают над самостоятельными заданиями по пройденному материалу. В тех случаях, когда учащийся не смог самостоятельно сочинить упражнение или этюд, ему предлагается повторить этюд или

упражнение, сочиненное другим учеником, причем «сочинитель» должен проверить работу товарища.

В семестре тренировочный комплекс разминки включает в себя более сложные упражнения на укрепление мышечного аппарата и состоит в значительной степени из сложных акробатических и гимнастических движений и комбинаций.

11. Организация движения во времени и пространстве.

Мастерство исполнителя и режиссера во многом определяется способностью и умением точно, в определенный отрезок времени, организовать и выполнить пластический рисунок роли и мизансцены.

При исполнении упражнений на данную тему, ученику заранее предлагается ритмический и пластический рисунок движения, который он должен выполнить без предварительной репетиции.

Например: Учащийся сидит на стуле и читает газету. На расстоянии 5-6 м от него расположено окно (воображаемое). Спустя некоторое время (3-10 сек.) педагог подает сигнал-хлопок (что-то произошло на улице).

Ученик реагирует на сигнал. Подходит или подбегает к окну. Всматривается, что произошло на улице.

Возвращается на место, убегает или уходит из комнаты. В зависимости от задания.

УПРАЖНЕНИЯ

Первый вариант.

1. Ученик сидит на стуле, читает.
2. Сигнал (хлопок в ладоши) быстрая реакция, поднял голову.
3. Пауза 4 секунды.
4. Поднимается, опускает газету на стул за 4 сек.
5. 5 секунд пауза.
6. Приседает, быстро подбегает к окну.
7. 3 секунды пауза.
8. Медленно приподнимается.

9. Смотрит в окно 6 секунд.

10. Во второй скорости возвращается на место и продолжает читать газету.

Второй вариант.

1. Сидит и читает.

2. Сигнал, быстрая реакция, бросает газету.

3. 6 секунд пауза.

4. Пригибается, в первой скорости плавно подходит к окну.

5. 5 секунд пауза.

6. Медленно приподнимается.

7. Смотрит в окно 4 секунды.

8. Быстро убегает из комнаты.

В дальнейшем задания могут усложняться. Перед окном ставится стол (предполагается, что окно расположено высоко и т.д.) Третий вариант.

1. Сидит и читает.

2. Сигнал, быстрая реакция, бросает газету.

3. 6 секунд пауза.

4. Не выпрямляясь (в группировке), в первой скорости, подкрадывается к столу.

5. 3 секунды пауза.

6. Опираясь обеими руками о стол, вскакивает на него (оставаясь в группировке).

7. 3 секунды пауза.

8. Медленно приподнимается.

9. Смотрит в окно 3 секунды.

10. Сигнал (пуля в живот), фиксация, произвольное падение на стол и со стола на пол.

Логическое оправдание движений, составляющих упражнения, зависит от воображения, находчивости и способности ученика ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах.

12. Развитие фантазии, чувства пластической формы и композиции

Цикл упражнений «Набросить плащ».

В основе всех упражнений этого цикла лежит активное действие.

Исходное положение: два студента А и Б стоят друг против друга на расстоянии 1-2 метра (в зависимости от роста партнера) по диагонали.

А. Б

Стоит лицом к зрителям, левая нога

Стоит спиной к зрителям, левая нога

выставлена вперед на расстоянии шага,

выставлена вперед, обеими руками

рука со шпагой опущена вниз. держит плащ за верхние крепления (руки на расстоянии 30-40 см одна от другой, опущены вниз), в правой руке кинжал.

Предварительная часть этюда задана педагогом и состоит из четырех движений (сначала тренируется каждое движение в отдельности, а затем вся предварительная часть).

1. Выпад правой ногой вправо, вперед. Выпад правой ногой вправо параллельно партнеру. Пауза. Встать в исходное положение.

2. Повторяется выпад правой ногой. Повторяется выпад правой ногой вправо вправо, с замахом на удар шпагой справа параллельно партнеру и одновременно сверху (наотмашь) обеими руками поднимается плащ до уровня головы «противника». Пауза. Встать в исходное положение.

3. Выпад правой ногой вперед вправо, с Одновременно с выпадом набросить замахом на удар шпагой справа сверху обеими руками плащ на голову (повторение 2-го движения). «Противника». Замах кинжалом и удар в Фиксация удара. спину с одновременным ударом каблука правой ноги об пол (сигнал для реакции партнера на удар).

На этом заканчивается предварительная часть, обязательная для всех упражнений. После удара кинжалом и фиксации его, ученики самостоятельно сочиняют развитие и окончание этюда (в пределах 4-6 движений).

Примечание: Движение кинжала скрыто от глаз зрителей. Техника удара должна быть безопасной.

Примеры: Первый вариант.

1. Б отскакивает назад 2-3 шага
2. А медленно опускает обе руки вниз
3. 3 сек. Пауза
4. Роняет шпагу
5. Срывает правой рукой плащ, бросает в лицо партнеру и падает к его ногам.

Второй вариант.

1. Б отходит назад
2. А расслабляет руки
3. 2-3 сек. Пауза, шпага падает
4. Делает несколько шагов на расслабленных ногах по направлению к партнеру (плащ наброшен)

2-3 сек. Пауза

5. Опускается на колени и падает вперед с распластанными руками. Развитие и окончание этюдов в зависимости от способностей и склонностей студентов, могут быть драматическими, комедийными, эксцентрическими и пр. Однако, каждый из предложенных вариантов должен быть оправдан.

6. Выполнение учащимися самостоятельных заданий После освоения материалов всего семестра учащимся предлагается выполнить самостоятельные задания по пройденному курсу.

Искусство сценического боя

Раздел «Искусство сценического боя» состоит из 2-х частей: теоретической (изучение истории развития холодного оружия) и практической (обучение приемам сценического боя на различных видах оружия).

Задача этого раздела состоит в обучении приемам сценического безопасного боя на различных видах оружия. Эти навыки и знания могут быть использованы будущими режиссерами самодеятельных коллективов для постановки сцен боя в спектаклях на исторические темы.

Примечание: Педагогическую работу по курсу могут вести педагоги, актеры, режиссеры, прошедшие специальный курс «Сценического боя» в

театральных школах и преподаватели спортивного фехтования, способные применить элементы спортивной техники к условиям сцены.

На занятиях используется только безопасное оружие.

Движения должны быть смелыми, убедительными и безопасными. Сценический бой должен убеждать зрителя в реальной «смертельной» опасности его и быть совершенно безвредным. Занятия проводятся без масок, нагрудников и т.д.

Никакие импровизации в процессе выполнения боя не допускаются, т.к., во-первых, они могут привести к травме, а во-вторых, нарушить стройность сценического действия.

Сценический бой может быть исполнен убедительно и естественно только в том случае, если учащиеся хорошо владеют безопасной техникой ведения боя а сама сцена боя хорошо отрепетирована.

На протяжении всех занятий необходимо воспитывать в учащихся собранность, чувство партнера, легкость, гибкость, точность и энергичность движений, научить их разнообразным по характеру движениям (от очень медленного до очень быстрого).

Рекомендуется уделить особое внимание тренировке ног, поскольку вялые движения лишают бой динамичности.

На первых уроках движения выполняются в медленном темпе, без «эмоциональной окраски». Чувство боя должно появиться в результате освоения учащимися безопасной техники по элементам школы.

Проводя занятия с учениками, педагог обязан учитывать их индивидуальные свойства и особенности. Если ученик по своей природе энергичен, резок и быстр, то необходимо, совершенствуя эти качества, развивать в нем плавность, мягкость и непрерывность движений. Напротив, у медлительного и вялого учащегося в первую очередь следует развивать энергичность, резкость и быстроту движений.

В конце семестра учащиеся на основе пройденного материала самостоятельно сочиняют сцены боя (10-15 движений) с использованием различных видов оружия.

1. Введение

1. Значение раздела «Искусство сценического боя» в пластическом воспитании режиссера самодеятельного коллектива.

2. Краткий исторический обзор развития холодного оружия.

3. Сценический бой в спектакле на современную тему.

2. Сценическое фехтование

Бой на шпаге (колюще-рубящий).

1) положение смирно (исходное положение), боевая стойка (обнажить шпагу), салют (приветствие), сбор (шпага в ножнах);

2) передвижение вперед и назад (шаги простые, двойные, удвоенные, утроенные, скачки);

3) уколы с выпадом во всех направлениях;

4) позиция: 2-я, 7-я, 3-я, 5-я, 6-я;

5) понятие о дистанции: ближней, средней, дальней (средняя дистанция - основная дистанция в сценическом бое);

6) батманы захваты;

8) удары по голове, по правому боку и правой щеке (слева), по левому боку и левой щеке (справ защита от уколов и ударов на месте, с отступлениями 2,7,3, 4,5,6;

9) атака в несколько темпов с передвижением, комбинируя колющие и рубящие приемы, защита с отступлениями;

10) техника нанесения ранения (фиксация обоими партнерами).

Плащ

1. Различные способы ношения плаща.

2. Защита плащом: бросок плаща в лицо противника, бросок плаща на шпагу противника, бросок плаща в ноги бегущему противнику.

Нож-кинжал

1. Положение смирно, нож за поясом или в ножнах.

2. Боевая стойка с левой и правой ноги.

3. Передвижение по кругу, шаги простые и двойные, скачки.

4. Удары сверху, слева, справа, снизу, на месте, с полувывпадом и

выпадом с правой и левой ноги.

5. Защита от ударов.

6. Защита вооруженной и невооруженной рукой от ударов, защита двумя руками («вилкой»).

7. Различные приемы обезоруживания и ранения, всевозможные виды толчков, падений из различных положений.

Элементы кулачного боя и борьбы

Положение к бою. передвижения, удары левой и правой рукой, слева и справа, удары снизу. Уклонения и уходы от ударов с ответной атакой, фиксация ударов, падения, захваты руки, охваты туловища, толчки ногой, броски через бедро, подножки, перекаты и т.д.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. А.Б. Немеровский. «Пластическая выразительность актера на сцене».

2. Э.К. Кох «Основы сценического движения»

3. Н.В. Карпов «Уроки сценического движения»

Дополнительная литература

Акробатика. Под редакцией Е. Соколова. М., 1965. Брыкин А. Гимнастическая терминология. М., 1969.

Гусак Ш. Общеразвивающие гимнастические упражнения. М., 1959. Гусак А. Гимнастика для всех. М., 1968.

Дубнов Д., Ш и ф р и н а А. Упражнения вдвоем и сопротивление. М., 1933.

Иванов И. С. и Ш и ш м а р е в а Е. С. Воспитание движения актера. М., 1937.

Иванов И. С. 250 гимнастических упражнений (индивидуальная гимнастика актера). М., 1952.

Карпов С. А. Воспитание правильной осанки. М., 1968. Колтановский А. 1500 общеразвивающих упражнений. М., 1966. Коменский Я. Великая дидактика. М., 1939. Коркин В. Парные акробатические упражнения. М., 1968.

Крестовников А. Н. Очерки по физиологии физических упражнений М., 1951.

Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. М Леви В. Искусство быть собой. М., 1977. Л е с г а ф т П. Ф. Основы естественной гимнастики. Собр. соч., т. 4. М., 1953. 1968.