

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ

Уровень высшего образования – магистратура
Направление подготовки – 52.04.03 Театральное искусство
Программа подготовки – Теория и практика театрального искусства
Форма обучения – очная
Год набора – 2024 год

ЛУГАНСК 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО, направление подготовки 52.04.03 Театральное искусство, программа «Теория и практика театрального искусства» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1127

Программу разработала Т. С. Митителу, доцент, доцент кафедры театрального искусства

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства
Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

В. Н. Титова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Методика преподавания сценической пластики» входит в обязательную часть Блока 1 и адресована студентам 1 курса (II семестр) и 2 курса (III семестр) направления подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», программа подготовки «Теория и практика театрального искусства» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой театрального искусства.

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с широким спектром дисциплин и реализуется кафедрой театрального искусства. Основывается на изучении дисциплины «Педагогика высшей школы», «Теория и практика современной режиссуры театрализованных представлений и праздников», «Методика преподавания актёрского мастерства», «Методика преподавания сценической речи».

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации. Формы контроля – опрос, аттестация и по окончании II семестра – зачет с оценкой и III семестра – экзамен.

Срок реализации дисциплины «Методика преподавания сценической пластики»: II и III семестры.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

Программой дисциплины предусмотрены в I семестре: лекционные занятия – 20 часов, практические занятия – 20 часов, самостоятельная работа – 104 часа.

Программой дисциплины предусмотрены во II семестре: лекционные занятия – 32 часа, практические занятия – 28 часов, самостоятельная работа – 48 часов, контроль для– 27 часов, контроль 36 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: дать студентам знания общих законов и основных понятий методики преподавания специальных дисциплин; формирование комплекса педагогических навыков, развитие которых позволит студенту в будущем обеспечивать учебно-воспитательный процесс в учебном заведении или творческом коллективе; изучение методики воспитания пластической культуры.

Задачи изучения дисциплины:

- дать базовые теоретические знания и сформировать практические навыки преподавания сценической пластики;
- освоить основные этапы методической работы по овладению пластической культурой как одним из средств выразительности актера;
- освоить основные этапы методической работы по воспитанию общих двигательных навыков и ритмичности, а также пластического воображения.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Методика преподавания пластической культуры» относится к обязательной части Блока 1. В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Педагогика высшей школы», «Теория и практика современной режиссуры театрализованных представлений и праздников», «Методика преподавания актёрского мастерства», «Методика преподавания сценической речи».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 52.04.03 «Театральное искусство», программа подготовки «Теория и практика театрального искусства»: ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-7.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ОПК-2	Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	знать: социальные и этические нормы поведения; способы организации продуктивного взаимодействия в профессиональной среде; принципы и методы осуществления руководства в профессиональной среде; актуальные проблемы искусства; уметь: творчески и критически мыслить; анализировать, синтезировать информацию для осуществления творческой деятельности; определять цели творческой деятельности и прогнозировать ее результат; определять проблемы искусства и прогнозировать пути его развития; владеть: готовностью действовать в нестандартных ситуациях; нести социальную и этическую ответственность за принятые

		решения; методикой творческой работы в сфере искусств; навыками корреляции своей творческой деятельности с потребностями общества в сфере духовной культуры
ОПК-4	Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	<p>знать: современные методики и технологии организации образовательной деятельности; принципы диагностики и оценивания качества образовательного процесса по образовательным программам в области искусства; основные проблемы подготовки конкурентоспособного специалиста в современных условиях;</p> <p>уметь: оценивать и применять современные методики и технологии с учетом педагогических задач; формировать учебный план занятий; планировать собственную деятельность по подготовке к проведению учебных занятий;</p> <p>владеть: способностью творчески модифицировать современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса в сфере искусства; базовыми навыками определения конкретных образовательных, развивающих и воспитательных задач, с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся; навыками организации собственной самостоятельной работы и самостоятельной работы учащихся.</p>

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-1	Способен преподавать дисциплины (модули), связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, по программам бакалавриата и ДПП	<p>знать: основы общей педагогики и психологии; принципы преподавания специальных дисциплин; современные образовательные технологии профессионального образования; основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному выступлению; знать</p>

		<p>общие основы методики преподавания сценической речи; виды тренингов по развитию техники речи; знать общие основы методики преподавания актерского мастерства, виды тренингов на усовершенствование актерской техники; общие основы методики преподавания режиссерских дисциплин; знать общие основы методики преподавания сценической пластики (движения), виды тренингов по овладению пластической культурой;</p> <p>уметь: оформлять профессиональную документацию (планы работы, протоколы, журналы и др.); подбирать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; применять современные технические средства обучения и образовательные технологии; использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся; уметь преподавать тренинги и упражнения по сценической речи; самостоятельно подготовить полный комплекс упражнений по сценической речи для студентов театральной специальности; уметь преподавать дисциплины мастерства актера; уметь преподавать режиссерские дисциплины; самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методического материала по режиссерским дисциплинам; преподавать сценическую пластику (движение), самостоятельно подготовить полный комплекс по сценической пластике для студентов театральной специальности;</p> <p>владеть: навыками разработки учебных занятий с учетом особенностей обучающихся; навыками применения</p>
--	--	--

		<p>отечественного и зарубежного опыта организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся; навыками установления педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися; навыками преподавательской деятельности; владеть навыками проведения лекционных и практических занятий по мастерству актера с обучающимися по программам бакалавриата и ДПП.</p>
ПК-7	<p>Способен осуществлять разработку комплекса учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей) в организациях дополнительного образования в сфере театрального искусства</p>	<p>знать: Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств; принципы и правила интерпретации результатов контроля и оценивания обучающихся; особенности учебно-методической работы в сфере театральной педагогики;</p> <p>уметь: проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся; разъяснять специалистам специфику созданных программ; разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий; определять методы и средства образовательной деятельности исходя из познавательных возможностей обучающихся; планировать и организовать методическую работу с учетом современной театральной педагогической мысли;</p> <p>владеть: способностью определять требования к методическому обеспечению дисциплины; способностью определять возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее</p>

		содержания; навыками работы с основными источниками и методикой поиска информации, необходимой для разработки научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей); навыками обновления учебно-методических материалов; разработки авторских учебных материалов.
--	--	---

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов												
	дневная форма						Заочная форма						
	всего	в том числе					всего	в том числе					
		л	п.р	кон троль	к.р.	с.р.		л	п	лаб	инд	с. р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Тема 1. Понятие «пластическая культура»	10	1	1	-	-	8							
Тема 2. Элементы внутренней и внешней психотехники в каждой роли	11	2	1	-	-	8							
Тема 3. Виды тренингов по овладению пластической культурой.	11	2	1	-	-	8							
Тема 4. Специальные навыки сценического движения	11	2	1	-	-	8							
Тема 5. Сценическая акробатика. Методика работы над ней	11	1	2	-	-	8							
Тема 6. Индивидуальная акробатика	13	1	2	-	-	10							
Тема 7. Парная акробатика	12	2	2	-	-	8							
Тема 8. Акробатические композиции и вариации	14	2	2	-	-	10							
Тема 9. Методическая последовательность в работе над сценическими падениями, взаимодействием с предметом, взаимодействием с партнером	14	2	2	-	-	10							
Тема 10. Методика исполнения пассивных падений.	11	1	2	-	-	8							
Тема 11 Методика исполнения активных падений	14	2	2	-	-	10							
Тема 12 Методика исполнения трюковых падений	12	2	2	-	-	8							
Вид контроля	Зачет с оценкой												
Количество часов	144	20	20			104							
2 курс, III семестр													
Тема 13 Взаимодействия с предметом. Методика	16	4	6	-	-	6							

преподавания жонглирования													
Тема 14 Методика овладения сценическим боем	14	4	4	-	-	6							
Тема 15 Методика овладения сценическим боем – фехтование	14	4	4	-	-	6							
Тема 16 Особенности стилового поведения и правила этикета, принятые в европейском XVI – XIX вв. и начале XX столетия	10	2	2	-	-	6							
Тема 17 Особенности стилового поведения и правила этикета, принятые в русском обществе XVI – XIX вв. и начале XX столетия	12	2	4	-	-	6							
Тема 18 Стилиевые особенности работы с веером	14	4	4	-	-	6							
Тема 19 Особенности работы над пластическими этюдами	14	4	4	-	-	6							
Тема 20 Составление программы по сценической пластике (сценическому движению)	14	4	4	-	-	6							
Вид контроля	Экзамен												
Количество часов	108	32	28	-		48							
Всего часов	288	52	48	36	100	152							

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

1 КУРС, I СЕМЕСТР

Тема 1. Виды тренингов по овладению пластической культурой

Понятие «пластическая культура». Воспитания внутренней техники при помощи внешней техники.

Тема 2. Тренинг в системе овладения пластической культурой студентами театральной специальности. Виды тренингов на развитие психофизических качеств актера (развитие чувства равновесия, чувства пространства, чувства инерции движения, чувства формы, чувства партнера).

Тема 3. Специальные навыки сценического движения

Распределение движения в сценическом пространстве. Различные способы преодоления препятствий. Различные способы переноски актера (партнера). Реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигналов. Трюковая пластика.

Тема 4. Структура занятия (урока) по сценической пластике.

Основные элементы занятия по сценической пластике (сценическому движению). Примерная структура занятия со студентами театральной специальности по сценической пластике (сценическому движению). Роль разминки – тренинга в структуре занятия по сценической пластике. «Зачин» и его значение и место в структуре урока (занятия) по сценическому движению (сценической пластике).

Тема 5. Сценическая акробатика. Методика работы над ней.

Обучение основам движений и акробатики

Напряжение – физическое и психическое проявление чувства воли. Говоря понятным языком, контроль над напряжением позволяет актёру правильно выполнять движения – не механически, но и не подчеркнуто гиперболизировано или небрежно. Развитие. Улучшить и развить физические возможности тела, ощутить свободу в обращении с телом, развить легкость, подвижность, пластику, воображение, фантазию, память и наблюдательность.

Тема 6. Индивидуальная акробатика (освоение основных элементов индивидуальной акробатики: упражнения в балансировании, шпагаты, мосты, упоры, стойки, перекаты, кувырки, перекидки, перевороты колесом).

Тема 7. Парная акробатика (освоение основных элементов парной акробатики: поддержки, седы, стойки, выход на плечи).

Тема 8. Акробатические композиции и вариации (элементы эксцентрической акробатики; акробатические комбинации и фразы; этюды с использованием элементов акробатики).

Тема 9. Методическая последовательность в работе над сценическими падениями, взаимодействием с предметом, взаимодействием с партнером.

Подготовительные упражнения к разнообразным падениям

Тема 10. Методическая последовательность в работе над пассивными падениями (падения из положения сидя, стоя на коленях, пассивные падения из положения стоя в различных направлениях).

Тема 11. Методическая последовательность в работе над активными падениями (приемы страховки, активные падения в различных направлениях. Падения

на полу, падения через препятствия, падения с предметом в руках, падения во взаимодействии с партнером, цепочка падений в декорации, оригинальные).

Тема 12. Методическая последовательность в работе над трюковыми падениями. Освоение «классических» техник законов, принципов: элементы жонглирования, манипуляции и балансирования – работа с традиционным цирковым и гимнастическим реквизитом (обруч, мяч, скакалка, стул, стол, плащ и т.д.) Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации, требующие согласования движений во времени и в пространстве в соответствии с движениями и действиями партнеров или согласования с партнером характера и стилистики движений.

2 КУРС, III СЕМЕСТР

Тема 13. Взаимодействия с предметом. Методика преподавания жонглирования. Упражнения: (гимнастические, акробатические, на сопротивление и борьбу, с предметами, на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве, композиция, импровизация, жонглирование).

Тема 14. Методика овладения сценическим боем

Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, освоение техники приемов защиты и нападения без оружия для создания у зрителя впечатления рукопашной схватки. Освоение биомеханики сценических ударов, обеспечивающей их зрительную достоверность и безопасность. Упражнения: техника нанесения и приема удар; техника защиты и озвучивания ударов; принципы построения и исполнения сценической драки; драка с использованием предметов; жанр и стиль в сценической драке.

Тема 15. Методика овладения сценическим боем – фехтование.

Цель боевого фехтования – поразить противника (ранить или убить). Цель сценического фехтования – создать иллюзию реального боя при абсолютной безопасности этого боя для актеров. Из боевого фехтования для сценического фехтования были отобраны приемы не только наиболее зрелищные, но и безопасные. Отдельные составляющие этих боевых приемов переделаны в целях безопасного их исполнения на сцене.

Тема 16. Особенности стилового поведения и правила этикета, принятые в европейском обществе XVI – XIX вв. и начале XX столетия.

Особенности поведения русского боярства XVI – XVII вв. Особенности стилового поведения западноевропейского общества XVI – XVII в.

Тема 17. Стиливые особенности в поведении русского общества XIX – XX вв. Костюм, аксессуары костюма и обращение с ним, манеры, хороший тон в поведении за столом, при курении, на балу, как приготовить карточный стол, пластика русского офицера, светского мужчины, светской дамы, русской барышни, чиновника, обязанности и поведение домашней прислуги.

Тема 18. Стиливые особенности работы с веером.

Веером с одинаковым успехом можно пользоваться как для обмахивания в жаркую погоду, так и для защиты от вооруженного противника.

Язык веера — особый секретный код кавалеров и дам, пользовавшийся популярностью во Франции второй половины XVII — XVIII веков.

Язык веера, появившийся в Испании, усовершенствованный во Франции в эпоху Людовиков, а потом перекочевавший вместе с веером и в Россию.

Тема 19. Особенности работы над пластическими этюдами.

Пластический этюд как готовность актера использовать знания и умения, приобретенные на уроках сценического движения (сценической пластики), при решении творческой задачи.

Тема 20. Составление программы по сценической пластике (сценическому движению).

Изучение и сравнительный анализ существующих программ по сценической пластике (сценическому движению) для студентов театральной специальности. Основные принципы составления учебной программы по театральным дисциплинам. Составление программы по сценической пластике (сценическому движению) на основе существующих примеров.

6.2. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1 КУРС, II СЕМЕСТР

Тема 3. Виды тренингов по овладению пластической культурой

1. Понятие «пластическая культура».
2. Тренинг в системе овладения пластической культурой студентами театральной специальности.
3. Виды тренингов на развитие психофизических качеств актера (развитие чувства равновесия, чувства пространства, чувства инерции движения, чувства формы, чувства партнера).

Ключевые слова: тренинг, чувства пространства, чувства инерции, чувства формы.

Выполнить:

1. Составить группу упражнений для тренинга на развитие психофизических качеств актёра (развитие чувства формы);
2. Составить группу упражнений для тренинга на развитие психофизических качеств актёра (развитие чувства равновесия).

Литература: [4] , [5], [7].

Тема 5. Сценическая акробатика. Методика работы над ней.

1. Индивидуальная акробатика (освоение основных элементов индивидуальной акробатики: упражнения в балансировании, шпагаты, мосты, упоры, стойки, перекаты, кувырки, перекидки, перевороты колесом).
2. Парная акробатика (освоение основных элементов парной акробатики: поддержки, седы, стойки, выход на плечи).
3. Акробатические композиции и вариации (элементы эксцентрической акробатики; акробатические комбинации и фразы; этюды с использованием элементов акробатики).

Ключевые слова: индивидуальная акробатика, парная акробатика, композиция, вариации.
Выполнить:

1. Составить серию упражнений на балансировку;
2. Придумать 2 этюда с использованием элементов акробатики.

Литература: [2], [4], [5], [7]

Тема 9. Методическая последовательность в работе над сценическими падениями, взаимодействием с предметом, взаимодействием с партнером.

1. Подготовительные упражнения к пассивным падениям (падения из положения сидя, стоя на коленях, пассивные падения из положения стоя в различных направлениях).
2. Активные падения – приемы страховки, активные падения в различных направлениях. Падения на полу, падения через препятствия, падения с предметом в руках, падения во взаимодействии с партнером, цепочка падений в декорации, оригинальные и трюковые падения.
3. Взаимодействия с предметом – освоение «классических» техник законов, принципов: элементы жонглирования, манипуляции и балансирования – работа с традиционным цирковым и гимнастическим реквизитом (обруч, мяч, скакалка, стул, стол, плащ и т.д.)
4. Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации, требующие согласования движений во времени и в пространстве в соответствии с движениями и действиями партнеров или согласования с партнером характера и стилистики движений.

Ключевые слова: падения, взаимодействием с предметом, взаимодействием с партнером, сенсорно-мышечная координация

Выполнить:

1. Составить упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации.
2. Сообщение на тему «Согласования с партнером характера и стилистики движений».

Литература: [2], [4], [5], [7]

Тема 4. Специальные навыки сценического движения

1. Распределение движения в сценическом пространстве.
2. Различные способы преодоления препятствий.
3. Различные способы переноски актера (партнера).
4. Реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигналов.
Трюковая пластика.

Ключевые слова: сценическое пространство, препятствия, трюковая пластика.

Выполнить:

1. Составить упражнения на преодоление препятствий, переноски партнёра;
2. Отработка реакции и развития движения после толчка, броска, удара.

Литература: [4], [5], [7], [8].

Тема 14. Методика овладения сценическим боем

1. Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, освоение техники приемов защиты и нападения без оружия для создания у зрителя впечатления рукопашной схватки.
2. Освоение биомеханики сценических ударов, обеспечивающей их зрительную достоверность и безопасность.

3. Упражнения: техника нанесения и приема удар; техника защиты и озвучивания ударов; принципы построения и исполнения сценической драки; драка с использованием предметов; жанр и стиль в сценической драке.

Ключевые слова: навык, прием защиты и нападения, техника.

Выполнить:

1. Изучение методики и техники нанесения ударов, защиты озвучивания ударов;
2. Анализ техники биомеханики сценических ударов.

Литература: [4], [5], [11], [12].

Тема 16. Особенности стилевого поведения и правила этикета, принятые в европейском и русском обществе XVI – XIX вв. и начале XX столетия

1. Особенности поведения русского боярства XVI – XVII вв.
2. Особенности стилевого поведения западноевропейского общества XVI – XVII в. (общие сведения. Костюм, осанки и походки, оружие, большой плащ, широкополая шляпа, веер, поклоны, этикет и хороший тон в приветствиях, беседе, во время еды, в музыке, танцах и пении, правила вызова на дуэль, церемония обетов и клятв.
3. Силевые особенности в поведении европейского общества XVII в. (особенности костюма, осанка и походка, обращение с треуголкой, веером, тростью, лорнет, табакерка, платок, кошелек.
4. Силевые особенности в поведении русского и западно-европейского общества XIX – XX вв. (костюм, аксессуары костюма и обращение с ним, манеры, хороший тон в поведении за столом, при курении, на балу, как приготовить карточный стол, пластика русского офицера, светского мужчины, светской дамы, русской барышни, чиновника, обязанности и поведение домашней прислуги.

Ключевые слова: стиль, русское боярство, аксессуары, костюм, осанка, походка, оружие.

Выполнить:

1. Определение стилевых особенностей в поведении европейского общества XVII в.
2. Анализ стилевых особенностей в поведении русского и западно-европейского общества XIX – XX вв.

Литература: [4], [5], [11], [12].

Тема 19. Особенности работы над пластическими этюдами

1. Пластический этюд как готовность актера использовать знания и умения, приобретенные на уроках сценического движения (сценической пластики), при решении творческой задачи.
2. Понятие пластического этюда на уроках сценического движения: этюды на заданную тему, музыку, ситуацию; эксцентрический этюд; этюды на основе драматургии.

Ключевые слова: пластический этюд, эксцентрический этюд, ситуация.

Выполнить:

1. Создание ряда пластических этюдов на определённые творческие задачи педагога;
2. Создание этюдов: на заданную тему, ситуацию, музыку.

Литература: [1], [3], [11], [12].

Тема 20. Структура занятия (урока) по сценической пластике.

1. Основные элементы занятия по сценической пластике (сценическому движению).
2. Примерная структура занятия со студентами театральной специальности по сценической пластике (сценическому движению).
3. Роль разминки – тренинга в структуре занятия по сценической пластике.

4. «Зачин» и его значение и место в структуре урока (занятия) по сценическому движению (сценической пластике).

Ключевые слова: сценическое движение, разминка, «зачин».

Выполнить: Составить план (ход) занятия по сценической пластике (тема по выбору студента).

Литература: [1], [2], [12].

Тема 21. Составление программы по сценической пластике (сценическому движению).

1. Изучение и сравнительный анализ существующих программ по сценической пластике (сценическому движению) для студентов театральной специальности.

2. Основные принципы составления учебной программы по театральным дисциплинам.

3. Составление программы по сценической пластике (сценическому движению) на основе существующих примеров.

Ключевые слова: сравнительный анализ, сценическая пластика.

Выполнить: Составить программу на основании изучения и анализа программ по сценической пластике (сценическому движению) ВУЗов культуры РФ.

Литература: [1], [2], [6], [8].

3. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- подготовка к практическим занятиям;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- проведение практических занятий со студентами 1-2 курсов;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к зачету с оценкой и экзамену.

7.1. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1 КУРС, I СЕМЕСТР

Тема 1. Виды тренингов по овладению пластической культурой

Тема 2. Тренинг в системе овладения пластической культурой студентами театральной специальности.

Тема 3. Специальные навыки сценического движения

Тема 4. Структура занятия (урока) по сценической пластике

Тема 5. Сценическая акробатика. Методика работы над ней.

Тема 6. Индивидуальная акробатика

Тема 7. Парная акробатика

Тема 8. Акробатические композиции и вариации

Тема 9. Методическая последовательность в работе над сценическими падениями, взаимодействием с предметом, взаимодействием с партнером.

Тема 10. Методическая последовательность в работе над пассивными падениями

Тема 11. Методическая последовательность в работе над активными падениями

Тема 12. Методическая последовательность в работе над трюковыми падениями.

2 КУРС, III СЕМЕСТР

Тема 13. Взаимодействия с предметом. Методика преподавания жонглирования.

Тема 14. Методика овладения сценическим боем

Тема 15. Методика овладения сценическим боем – фехтование.

Тема 16. Особенности стилового поведения и правила этикета, принятые в европейском обществе XVI – XIX вв. и начале XX столетия.

Тема 17. Стилиевые особенности в поведении русского общества XIX – XX вв.

Тема 18. Стилиевые особенности работы с веером.

Тема 19. Особенности работы над пластическими этюдами.

Тема 20. Составление программы по сценической пластике (сценическому движению).

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вопрос 1. Установите соответствие:

А) Техника сценического движения;	А) Имитация хода в воображаемой коробке;
Б) Движений характерно для мима	Б) Произвольные плавные движения;
В) Движения в сфере физической подготовки актера	В) Элементы йоги и растяжки.

Вопрос 2. Какие из перечисленных движений являются характерными для спорта и для сценического искусства?

А) Спорт	А) Тяжелые поднятия весов
Б) Сценическое искусство	Б) Боксерские удары
	В) Партерное плавание

Вопрос 3. Какой из перечисленных элементов является частью акробатического сценического движения, спортивной акробатики?

А) Спортивная акробатика,	А) Вращение вокруг своей оси.
Б) Сценическое движение	Б) Сальто назад.
	В) Медленное опускание тела на пол

Вопрос 4. Установите соответствие:

А) Термин «модуляция» в сценическом движении	А) Контрастная поза или положение тела
Б) Термин «контрапост» в контексте сценического движения	Б) Контраст цветов
	В) Переход от одного движения к другому

Вопрос 5. Что подразумевается под термином «плавные переходы» в сценическом движении?

№ п/п		Да	Нет
1	А) Резкие и непредсказуемые изменения направления		

2	Б) Статичное положение тела		
3	В) Плавные и естественные перемещения между позами и движениями		

Вопрос 6. Какой элемент сценического движения связан с использованием пространства на сцене?

№ п/п		Да	Нет
1	А) Отсутствие движения		
2	Б) Использование только центральной части сцены		
3	В) Ограничение движения персонажей		

Вопрос 7. Какое из перечисленных сценических движений характерно для театрального искусства?

№ п/п		Да	Нет
1	А) Шаг вправо		
2	Б) Круговое вращение локтем		
3	В) Бег по диагонали.		
4	Г) Произвольные прыжки в высоту		

Вопрос 8. Какое значение имеет «темп» в сценическом движении?

№ п/п		Да	Нет
1	А) Отсутствие движения на сцене		
2	Б) Ограничение использования пространства на сцене		
3	В) Скорость и ритм движений, создающих особую эмоциональную атмосферу		

Вопрос 9. Как называется характер движения, при котором актер использует части своего тела поочередно, создавая последовательность?

№ п/п		Да	Нет
1	А) Спектакль		
2	Б) Артикуляция		
3	В) Монтаж		

Вопрос 10. Установите соответствие:

А) Индивидуальная акробатика	А) Упражнения в балансировании, шпагаты, мосты, упоры, стойки, перекаты, кувырки, перекидки, перевороты колесом
Б) Парная акробатика	Б) Акробатические комбинации и фразы; этюды с использованием элементов акробатики
Г) Акробатические композиции и вариации	В) Поддержки, седь, стойки, выход на плечи).

Вопрос 11: Как называется базовая единица меры времени в сценическом движении?

- А) Час.
- Б) Минута.
- В) Секунда.
- Г) Такт.

Вопрос 12: Какое из следующих утверждений верно относительно сценического движения

- А) Важно избегать физических контактов с другими актерами.
- Б) Сценическое движение не имеет никакого значения для актера.
- В) Основной целью сценического движения является передача эмоций и идей.
- Г) Актеры должны избегать использования пространства на сцене.

Вопрос 13: Что представляет собой «монтаж» в контексте сценического движения?

- А) Изменение сценографии.
- Б) Изменение освещения.
- В) Сборка или комбинирование различных элементов движения.
- Г) Перемещение актеров на сцене.

Вопрос 14: Какой элемент сценического движения относится к движению актера в пространстве?

- А) Грим.
- Б) Темп.
- В) Динамика.
- Г) Энергия.

Вопрос 15: Какой элемент сценического движения предполагает создание живописных и выразительных форм в пространстве?

- А) Эмоциональное выражение.
- Б).Поворот на 180 градусов.

- В) Пластическая композиция.
- Г) Загадочный взгляд.

Вопрос 16: Какой элемент сценического движения подразумевает быстрое изменение местоположения на небольшое расстояние?

- А) Плавные круговые движения.
- Б) Статичное положение.
- В) Рывок.
- Г) Медленное движение вперед.

Вопрос 17: Какой термин используется для обозначения изменения положения тела в пространстве на сцене?

- А) Эмоциональная экспрессия.
- Б) Танцевальный ритм.
- В) Мимика.
- Г) Пластика.

Вопрос 18: Практические навыки сценического движения приобретаются в результате:

- А) выполнения специальных заданий
- Б) во время занятий фехтованием и танцами
- В) декламаций стихотворений

Вопрос 19: Что делает движение на сцене выразительным?

- А) Пластический диалог с партнёрами.
- Б) Развитие движения как единого процесса
- В) Отсутствие автоматизма
- Г) Физические нагрузки.
- Д) Умение построить колоритную и пластическую, но точную фразу жеста.
- Е) Умение понять и передать своё эмоциональное состояние через язык тела.

Вопрос 20: Назовите основные школы фехтования.

- А) Русская.
- Б) Американская.
- В) Итальянская.
- Г) Французская.

ОТВЕТЫ

№ п/п	Правильный ответ
1	А–Б, Б–А, В–В
2	А–А,Б. Б–В
3	А–Б,А. Б–В
4	А–В, Б–А
5	А–нет, Б– нет, В–да
6	А–нет, Б–нет, В–да
7	А–нет, Б–нет, В–да, Г– нет
8	А–нет, Б–нет, В–да
9	А–нет, Б–нет, В– да
10	А–А, Б–В, В–Б

11	Г
12	А
13	В
14	Б
15	В
16	В
17	Г
18	Б
19	Д, Е
20	А, В, Г

8.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

1. Дать определение понятию «пластика».
2. Рассказать о внешней и внутренней технике актера.
3. Что такое «тренинг» и как он связан с психофизическим аппаратом
4. Дать определение «скульптурности».
5. Придумать пять образов, которые можно опознать по походке, жесту и т.д.
6. Подготовить три статических позы с внутренней статикой.
7. Подготовить три статичных позы с движением только одной части тела
8. Продемонстрировать три статических позы с внутренней статикой
9. Биомеханика Мейерхольда.
10. Что такое «пассивные падения». Привести примеры.
11. Что такое «активные падения». Привести примеры.

8.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

(III СЕМЕСТР)

1. Понятие «пластическая культура». Тренинг в системе овладения пластической культурой студентами театральной специальности.
2. Виды тренингов на развитие психофизических качеств актера (развитие чувства равновесия, чувства пространства, чувства инерции движения, чувства формы, чувства партнера).
3. Индивидуальная акробатика (освоение основных элементов индивидуальной акробатики: упражнения в балансировании, шпагаты, мосты, упоры, стойки, перекиды, кувырки, перекидки, перевороты колесом).
4. Парная акробатика (освоение основных элементов парной акробатики: поддержки, седы, стойки, выход на плечи).
5. Акробатические композиции и вариации (элементы эксцентрической акробатики; акробатические комбинации и фразы; этюды с использованием элементов акробатики).
6. Подготовительные упражнения к пассивным падениям (падения из положения сидя, стоя на коленях, пассивные падения из положения стоя в различных направлениях).
7. Активные падения – приемы страховки, активные падения в различных направлениях. Падения на полу, падения через препятствия, падения с предметом в руках, падения во взаимодействии с партнером, цепочка падений в декорации, оригинальные и трюковые падения.
8. Взаимодействия с предметом – освоение «классических» техник законов, принципов: элементы жонглирования, манипуляции и балансирования – работа с

традиционным цирковым и гимнастическим реквизитом (обруч, мяч, скакалка, стул, стол, плащ и т.д.).

9. Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации, требующие согласования движений во времени и в пространстве в соответствии с движениями и действиями партнеров или согласования с партнером характера и стилистики движений.

10. Распределение движения в сценическом пространстве. Различные способы преодоления препятствий. Различные способы переноски актера (партнера). Реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигналов. Трюковая пластика.

11. Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, освоение техники приемов защиты и нападения без оружия для создания у зрителя впечатления рукопашной схватки.

12. Освоение биомеханики сценических ударов, обеспечивающей их зрительную достоверность и безопасность.

13. Упражнения: техника нанесения и приема удар; техника защиты и озвучивания ударов; принципы построения и исполнения сценической драки; драка с использованием предметов; жанр и стиль в сценической драке.

14. Особенности поведения русского боярства XVI – XVII вв.

15. Особенности стилевого поведения западноевропейского общества XVI – XVII в. (общие сведения. Костюм, осанки и походки, оружие, большой плащ, широкополая шляпа, веер, поклоны, этикет и хороший тон в приветствиях, беседе, во время еды, в музыке, танцах и пении, правила вызова на дуэль, церемония обетов и клятв.

16. Силевые особенности в поведении европейского общества XVII в. (особенности костюма, осанка и походка, обращение с треуголкой, веером, тростью, лорнет, табакерка, платок, кошелек.

17. Силевые особенности в поведении русского и западно-европейского общества XIX – XX вв. (костюм, аксессуары костюма и обращение с ним, манеры, хороший тон в поведении за столом, при курении, на балу, как приготовить карточный стол, пластика русского офицера, светского мужчины, светской дамы, русской барышни, чиновника, обязанности и поведение домашней прислуги.

18. Пластический этюд как готовность актера использовать знания и умения, приобретенные на уроках сценического движения (сценической пластики), при решении творческой задачи.

19. Понятие пластического этюда на уроках сценического движения: этюды на заданную тему, музыку, ситуацию; эксцентрический этюд; этюды на основе драматургии.

20. Основные элементы занятия по сценической пластике (сценическому движению).

21. Примерная структура занятия со студентами театральной специальности по сценической пластике (сценическому движению). Роль разминки – тренинга в структуре занятия по сценической пластике.

22. «Зачин» и его значение и место в структуре урока (занятия) по сценическому движению (сценической пластике).

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Во время преподавания курса используются следующие методы обучения:

- объяснительно-побуждающий – для описательной формы раскрытия учебного материала; раскрытия сущности определенного явления, закона, процесса;
- использование формирования готовности восприятия учебного материала – для формирования практической направленности; возможности адаптировать ситуацию к реальной организационной ситуации; активности участников; возможности создать рабочую доброжелательную мотивирующую обстановку, позволяющую участникам задействовать имеющийся опыт, проявить креативность; возможности получения позитивной обратной связи от ведущего и участников, возможности для студентов повысить свою уверенность в том, что они могут справиться в реальности с задачами такого плана или, наоборот, выявить свои недостатки; возможности для участников делать ошибки в ситуации, приближенной к реальности, а потом их анализировать;
- беседа – для осознания посредством диалога новых явлений, понятий;
- объяснительно-иллюстративные – для раскрытия понятий и процессов через их символическое изображение (рисунки, схемы, графики);
- индуктивный метод – для изучения явлений от единичного к общему;
- дискуссии – для обсуждения и разрешения спорных вопросов;
- дедуктивный метод – для изучения учебного материала от общего к частному, единичному;
- проблемное изложение материала – для создания проблемной ситуации;
- видеометоды: просмотр, обучение через интернет;
- создания креативного поля (или метод решения задач дивергентного характера) выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе. Работа «в креативном поле» создает возможность поиска различных способов решений задач, поиска новых художественных средств воплощения сценического образа.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Тестовые задания	
5	95-100% правильных ответов
4	80-94% правильных ответов
3	60-79% правильных ответов
2	менее 60% правильных ответов
Вопросы к зачету с оценкой	
отлично (5)	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач
хорошо (4) удовлетворительно	Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями на аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания.
удовлетворительно (3)	Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач.
неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать с предложенным материалом, испытывает трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях
Вопросы к экзамену	
отлично (5)	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач. Показывает высокий уровень овладения методикой познания составления рабочих программ, проведения практических занятий
хорошо (4)	Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями на аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методикой познания созданных рабочих программ, проведения практических занятий
удовлетворительно (3)	Студент показывает неуверенные знания основного учебного материала, слабо справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой. Умеет работать с созданными программами с недостатками, но удовлетворяет минимальные критерии
неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не выполняет практическую задачу – создание рабочих программ, проведения практических занятий

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. — 3-е изд. — М. : Искусство, 1986. — 574 с.](#)
2. [Гиппиус, С. В. Тренинг развития креативности : Гимнастика чувств. — СПб. : Речь, 2001. — 285 с.](#)
3. [Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учеб. пособ. / под ред. П. Е. Любимцева. — 5-е изд. — М. : ГИТИС, 2008. — 432 с.](#)
4. [Карпов Н. Уроки сценического движения. — М. — 42 с.](#)
5. [Карпушкин М. А. Уроки мастерства : Конспекты по театральной педагогике А.А. Гончарова. / М.А.Карпушкин. — М. : Изд-во "ГИТИС", 2005. — 216 с.](#)
6. [Кнебель М. О. Слово о творчестве актера / М.О. Кнебель. — М. — 92 с](#)
7. [Кох И. Э. Основы сценического движения : учебник / И. Э. Кох. — 2-е изд., испр. — СПб. : Планета музыки, 2010. — 512 с](#)
8. [Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. — 2-е изд. — М. : Искусство, 1978. — 430 с.](#)
9. [Попков В. А., Коржуев А. В. Дидактика высшей школы : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М. : Академия, 2001. — 138 с.](#)
10. [Станиславский К. С. Работа актера над собой : учебник актерского мастерства, Кн. 2 : Работа над собой в творческом процессе воплощения. Дневник ученика. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 345 с.](#)
11. [Станиславский К. С. Актерский тренинг : учебник актерского мастерства: Работа актера над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения. — М. : АСТ, 2010. — 448 с.](#)
12. [Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Кн. 2: Статьи.Записки репетиций / сост. Ю. С. Рыбаков. — 2-е изд., испр. и доп. — Л : Искусство, 1984. — 261 с.](#)

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.

13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой