Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра сольного пения и оперной подготовки

(секция «Актерское искусство»)

С.Б. Мартемьянов

Рабочая программа учебной дисциплины

«Сценическое движение»

Направление подготовки

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

(уровень бакалавриата)

Профиль: Эстрадно-джазовое пение

Астрахань

Содержание

1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3.	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям и студентам

1.Цель и задачи курса

Цель дисциплины «Сценическое движение» - освоение необходимых теоретических и практических навыков по сценическому движению, способствующих становлению и развитию оперного певца (артиста музыкального театра).

Задачи дисциплины:

* познание возможностей своего физического тела для воплощения полноценного сценического действия;
* совершенствование и улучшение природных данных соответствующими тренировками на базе разработанных упражнений;
* овладение системой знаний о сложных движенческих навыках, особенностях этикета и стилевого поведения.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины «Сценическое движение» студент должен обладать следующими компетенциями:

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных, театральных и студийных условиях, работе с режиссером, звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-13).

В результате изучения данной дисциплины студент должен:

знать:

* основы сценического движения;
* основные упражнения для разогрева двигательного аппарата, мышц, позвоночника, специфику сценического движения;
* виды пантомимы;
* базовые элементы акробатики;
* закономерности сценического боя и фехтования;
* методы и приемы пластического воплощения драматического характера сценического образа; особенности работы режиссера над пластическим образом спектакля.

уметь:

* органично соединять в сценическом движении музыкальный материал и пластику, чувствовать пространственные перемещения по сценической площадке;
* управлять своим дыханием для достижения органичности действия на сцене;
* придать движениям выразительность, синхронизировать свои движения с партнером, коллективом, подчиняясь единому ритму музыки;
* импровизировать на основе изученного материала и воплощать в индивидуальной манере наиболее полно свои музыкальные ощущения;
* работать с дирижером и режиссером в музыкальном спектакле, согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения;

владеть:

* культурой движения, различными стилями, пластическими формами;
* профессиональной терминологией;
* зрительной и мышечной памятью для быстрого освоения нового материала;
* набором необходимых упражнений для разогрева двигательного аппарата, правильной постановкой позвоночника, свободой корпуса, умением естественно держаться на сцене;
* способностью сочетать вокал с актерским мастерством и пластикой,
* навыками работы со сценическим реквизитом, аксессуарами и деталями театрального костюма, техническими основами пластической выразительности;
* культурой этикета;
* умениями составлять пластическую партитуру спектакля

3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины - 252 часа, практическая работа – 144 часа, самостоятельная работа – 108 часов. Время изучения – 1- 4 семестры. Формой контроля: 4 семестр - экзамен.

4.Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы		Всего часов
	1 семестр		
1.	Вводный урок. Анализ психических и психофизических качеств.		2
2.	Подготовка костно-мышечного аппарата к активной творческой работе.		2
3.	Комплексы упражнений: ходьба, бег, прыжки.		2
4.	Комплексы упражнений: подтягивание, вращение.		2
5.	Комплексы упражнений: равновесие.		2
6.	Комплексы упражнений: координация и реакция.		2
7.	Комплексы упражнений: прыгучесть и подвижность стопы.		2
8.	Комплексы упражнений: ощущение центра тяжести.		2
9.		Комплексы упражнений: гибкость и растяжка.	2
10.		Комплексы упражнений: сила и выносливость.	2
11.		Тренинг пластический.	2
12.		Комплексы упражнений: напряжение и расслабление.	2
13.		Комплексы упражнений: подвижность и ловкость.	2
14.		Комплексы упражнений: чувство непрерывного движения.	2
15.		Комплексы упражнений: чувство инерции.	2
16.		Комплексы упражнений: принципы и приемы биомеханики.	2
17.		Развитие ритмичности. Слуховое, зрительное и мышечное восприятие ритмики.	2
18.		Проработка этюдов на память психофизических движений.	2
		2 семестр	
1.		Вводный урок.	2
2.		Анализ психофизических движений.	
3.		Специальные навыки сценического движения.	2
4.		Упражнения на распределение движения в сценическом пространстве.	2
5.		Упражнения на различные способы преодоление препятствий.	2
6.		Подготовительные упражнения для акробатических этюдов.	2
7.		Тренировка вестибулярного аппарата, страховка.	2
8.		Упражнение на силу рук и ног, пресс, исполнение кувырков.	2
9.		Индивидуальная акробатика: стойки на лопатках, кувырок через голову, «колесо», перекаты, элементы акробатики.	2
10.		Специальные навыки сценического движения.	2
11.		Упражнения на различные способы переноски партнера.	2
12.		Упражнение на реакцию и развитие движения после толчка, броска, удара.	2
13.		Сценические падения.	2
14.		Сценические падения: способы падений.	2
15.		Сценические падения: страховка при падении.	2
16.		Сценические падения: воспроизведение реального падения.	2
17.		Работа с предметом: развитие ловкости рук и тела.	2
18.		Упражнения с тростью, мячом, скакалкой, стулом, плащом.	2
		3 семестр	
1.		Вводный урок.	2
2.		Психофизический тренинг. Техника простых двигательных навыков.	2
3.		Разминочные упражнения. Осанка, походка, построение, перестроение.	2
4.		Разминочные упражнения. Целенаправленность физического действия.	2
5.		Конкретность, точность, экономичность.	2
6.		Разминочные упражнения. Освобождение мышц.	2
7.		Непрерывность и прерывность движений.	2
8.		Разминочные упражнения. Развитие гибкости тела.	2
9.		Координация движений.	2
10.		Упражнения в равновесии. Упражнения на координацию движений.	2
11.		Разминочные упражнения. Акробатические упражнения.	2
12.		Кувырок вперед, кувырок назад.	2
13.		Переворот вперед, переворот назад.	2
14.		Фиксация. Сценические падения.	2
15.		Координация, скорость, пространство.	2
16.		Изучение техники простейших приемов.	2
17.		Специальные сценические навыки. Элементы сопротивления и борьбы. Работа в паре.	2
18.		Специальные сценические навыки. Элементы сопротивления и борьбы. Работа в паре.	2
		4 семестр	
1.		Вводный урок.	2
2.		Разминка физического аппарата.	2
3.		Психофизический тренинг.	2
4.		Техника сложных двигательных навыков.	2
5.		Построение, перестроение, ход по залу.	2
6.		Скручивание, ломание. Укладывание тела влево и вправо.	2
7.		Падение назад. Падение назад с переворотом.	2
8.		Падение назад от толчка.	2
9.		Лягушка. Лягушка в сторону.	2
10.		Колесо. Неваляшка малая, неваляшка большая.	2
11.		Восточный кувырок, переворот вперед, переворот назад.	2
12.		Падения. Импровизация.	2
13.		Падения: стоя, на ходу, бегом.	2
14.		Прыжок партнеру на руки.	2
15.		Прыжок партнеру на руки с разбегом.	2
16.		Переворот на столе. Падение со стола. Колесо со стола.	2
17.		Прыжок через стол.	2
18.		Переворот на столе. Падение со стола. Колесо со стола.	2
		Всего:	144

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется в форме контрольного урока, а также неавтоматизированного тестирования ограниченного объема (15-20 мин.).

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена и включает в себя показ приобретенных навыков.

Критерии оценок

Оценка **«отлично»** ставиться, если показ соответствует полному знанию и отличному владению навыками соответствующих тем курса обучения и с учётом вышеперечисленных критериев.

Оценка **«хорошо»** ставиться, если показ соответствует достаточно полному уровню знаний и владений навыками, с небольшим количеством недоработок и с учётом вышеперечисленных критериев.

Оценка **«удовлетворительно»** ставиться, если показ соответствует неполному уровню знаний и слабому уровню владения навыками, с учётом вышеперечисленных критериев.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставиться, если показ соответствует слабому уровню знаний и полному отсутствию приобретённых профессиональных навыков по темам, оцениваемым на экзамене.

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Сценическое движение» используется танцевальный зал - Рояль Essex – 1 шт., рояль Ренеш – 1 шт., рояль Красный Октябрь – 1 шт., стул – 9 шт., мат гимнастический – 3 шт., зеркало – 1 шт., стенка – 1 шт., опора – 2 шт., стойка – 4 шт., ширма – 2 шт., стенд (маркерная доска) – 1 шт., банкетка – 1 шт.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Кох, И.Э. Основы сценического движения [Электронный ресурс]: учебник / И.Э. Кох. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103132. — Загл. с экрана.
2. Шихматов, Л.М. Сценические этюды [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Шихматов, В.К. Львова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55710. — Загл. с экрана.
3. Шрайман, В.Л. Профессия — актер. С приложением тренинга для актеров драматического театра [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Л. Шрайман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 148 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107023. — Загл. с экрана.

Дополнительная

1. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.И. Санникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99114. — Загл. с экрана.
2. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Савина А. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102390. — Загл. с экрана.
3. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103134. — Загл. с экрана.
4. Толшин, А.В. Тренинги для актера музыкального театра [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53672. — Загл. с экрана.
5. Чечётин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений [Электронный ресурс]: учебник / А.И. Чечётин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 284 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102391. — Загл. с экрана.
6. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, или Игра в миф [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.Б. Шубина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92668. — Загл. с экрана.
7. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура. Экспрессия рекламного видео [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Б. Шубина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103119. — Загл. с экрана.

Приложение 1

Методические рекомендации для студентов

Организация самостоятельной работы студентов по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей задачей. Специфика преподавания дисциплины «Сценическое движение» в музыкальном вузе подразумевает, что определенный объём работы студента ложится на самостоятельные формы изучения и совершенствования своего костно – мышечного аппарата посредством самостоятельного выполнения комплекса тренировочных упражнений.

Основная цель этой формы работы студента заключается не только в самостоятельном осмыслении возможностей своего телесного аппарата, но и в закреплении технических элементов, отрабатываемых на занятиях с преподавателем. Поэтому, помимо чисто технических задач, ставящихся перед студентом, немаловажное значение в самостоятельной работе приобретает самостоятельное усвоение неартикулированного содержания художественного творчества.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности преподавателя:

* следить за ростом физических возможностей студента;
* оценить уровень заинтересованности студента, его психологичес­кую мотивацию;
* понять объективные физические возможности студента;
* точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обуча­ющем процессе.