

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Первый Музыкальный лицей имени А.В. Александрова

УТВЕРЖДЕНО:
И.о.директора
ПМЛ им. А.В.Александрова
Киселева И.Л.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ»**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(по видам инструментов: оркестровые духовые и ударные инструменты)

КВАЛИФИКАЦИЯ
Артист-инструменталист, преподаватель

Форма обучения
ОЧНАЯ

Химки 2024

Пояснительная записка

«Хорошее движение – это не красивость, пластичность и изящество вообще, а действие логическое, последовательное, целенаправленное по смыслу, точное и экономное по качеству исполнения» (К.С.Станиславский).

Цель предмета «Основы сценического движения» – научить учащихся через осознанную работу с телом прийти к целостному включению личности в эмоциональное креативное действие. Дисциплина входит в вариативную часть профессионального модуля специальности среднего профессионального образования 53.02.03 «Инструментальное исполнительство».

Исходя из учебного плана, на предмет «Основы сценического движения» отведено 52 часа.

Предполагается проведение занятий 1 раз в неделю по 45 минут в 7 классе с 1 по 4 четверть и 1 раз в неделю по 45 минут в 8 классе в первые две четверти.

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

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

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

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

Работа с подростками 14-15 лет имеет определенные сложности. Возрастные процессы, характерные для этого периода, приводят к дисбалансу между внутренним миром и возможностями активно формирующегося тела. От этого возникает внутренний зажим, неудовлетворенность собой и своим телом и т.д. Педагогу необходимо, не травмируя психику ребенка, помочь ему перенести возникающие эмоции, представления и фантазии в безопасные и привлекательные для него игровые

и художественные формы (этюды и композиции, пантомима, пластические импровизации), именно такие формы организации работы способствуют развитию его творческих способностей. В процессе обучения происходит самоанализ и самопознание учащимися собственных психофизических действий.

Таким образом, предмет «Основы сценического движения» становится еще одной ступенью на пути самосозидания личности.

Учебным планом предусмотрены часы самостоятельных занятий.

Задачи предмета:

- способствовать развитию физических и психофизических качеств учащихся (реакции, координации движений, внимания, чувства ритма, умения понимать другого человека без слов по его жестам, осанке, походке, взгляду);

- приучить внимательнее относиться к своей осанке;

- научить убирать лишнее мышечное напряжение в любой, даже самой неудобной позе (человек, умеющий контролировать и убирать лишнее мышечное напряжение, более работоспособен и меньше устает);

- умение безопасно падать; - совершенствование пластической выразительности, что способствует более полному раскрытию творческих способностей учащихся в этюдах и спектаклях.

Планируемые результаты:

Обучающиеся, освоившие программу должны обладать следующими навыками:

- необходимыми знаниями в области физической культуры и техники безопасности при выполнении пластических заданий на сцене;

- знаниями технических приемов сценического движения, в том числе с использованием различных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;

- знаниями профессиональной терминологии;

- умением использовать элементы пластической техники при создании художественного образа;

- умением использовать технические приемы сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;

- умением распределять движения во времени и пространстве навыками владения средствами пластической выразительности, комплексом физических упражнений.

В процессе изучения дисциплины реализуется следующая компетенция:

ОК-11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования в профессиональной деятельности.

ОК-12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

Содержание дисциплины

Раздел I . Движение как основа жизнедеятельности человека.

1. Культурологические основы пластического воспитания:

- способы достижения и сохранения психического и физического здоровья на примере культуры тела в исторических традициях Востока и Запада.
- основы физиологии человеческого организма.
- основы биомеханики движения. Принципы театральной биомеханики, основывающиеся на неразрывной связи внешнего воздействия окружающей среды и психофизического состояния человека.

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

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

Раздел II. Формирование специальных двигательных навыков.

1. Рече-двигательная и вокально-двигательная координация:

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

2. Основы композиции:

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

3. Акробатические упражнения:

- сохранение равновесия (конструирование множества позиций, когда точкой опоры, поддерживающей равновесие тела,

могут стать, обе ноги, одна нога, одно плечо, одна рука, палец руки, пятка или любая другая точка тела;

- падения;
- прыжки;
- кувырки;
- поддержки;
- переноски.

4. Основы пантомимы:

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

5. Работа с предметом:

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

6. Приемы сценического боя без оружия:

- удары, пощечина;
- отыгрывание удара;
- захваты, броски;
- использование подсобного реквизита.

7 класс

Тематический план

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
1	Культурологические основы физического воспитания.	2
2	Подготовка психофизического аппарата к нагрузкам.	2
3	Основы композиции.	2
4	Рече-двигательная координация.	4
5	Комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений.	8
6	Основы пантомимы.	4
7	Работа с предметом.	4
8	Акробатика.	10
Всего		36

Содержание учебного материала первого полугодия

1. Подготовка психофизического аппарата к нагрузкам:
 - самомассаж мышц рук, ног, шеи, спины;
 - вращательные движения в суставах (плечевого пояса, шейного, грудного, поясничного, тазобедренного отделов позвоночника и т.д.).
2. Основы композиции:
 - построения-перестроения (в шеренгу, колоны, различные геометрические фигуры).
3. Упражнения на соединение движения с дыханием:
 - простейшие упражнения на месте - наклоны, повороты, поднятие рук, ног, приседания скоординированные с дыханием.
4. Комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений:
 - упражнения на развитие подвижности в суставах;
 - упражнения на развитие мышц спины и подвижности в позвоночнике;
 - упражнения на развитие растяжимости (мускулатуры и связок);
 - координационные упражнения на сохранение равновесия в индивидуальном порядке: конструирование множества позиций с опорой на 1, 2, 3 точки опоры (на одной ноге;
 - на двух ногах, на одной ноге и одной руке и т.п.).
 - упражнения на формирование правильной осанки и походки.
5. Основы пантомимы. «Волновая техника» прямая (к себе), обратная (от себя):
 - одной рукой - только кистью, кисть-локоть, кисть, локоть-плечо;
 - двумя руками;
 - корпусом;
 - боковая – «зигзаг»;
 - ногой.
6. Работа с предметом:
 - жонглирование двумя однородными предметами.
7. Акробатические элементы:
 - падения, кувырок вперед, назад, осуществляемые в медленном темпе;
 - прыжки;
 - поддержки, переноски.

Содержание учебного материала второго полугодия

1. Подготовка психофизического аппарата к нагрузкам.
2. Основы композиции:
 - построения-перестроения со стулом (в шеренгу, колоны, различные геометрические фигуры).
3. Упражнения на соединение движения с озвученным дыханием:
 - простейшие упражнения на месте – наклоны, повороты, поднятие рук, ног, приседания скоординированные с озвученным дыханием.
4. Комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений:
 - совершенствование упражнений на развитие подвижности в суставах и позвоночнике;

- растяжка с выходом в поперечный и продольный шпагаты;
 - координационные упражнения на сохранение равновесия в паре: упражнения с опорой на 4, 2 точки опоры (каждый - на двух ногах, на одной ноге и т.п.).
 - упражнения на совершенствование правильной осанки и походки.
5. Основы пантомимы.
- совершенствование «волновой техники»;
 - комплексная «волна»;
 - виды походки;
 - иллюзия скорости.
6. Работа с предметом:
- жонглирование двумя разнородными предметами.
7. Акробатические элементы:
- падения, кувырок вперед, кувырок назад, кувырок с опорой через руку, осуществляемые с увеличением темпа.

Форма контроля – в конце *первого полугодия и второго полугодия* проводится контрольный урок.

На **контрольный урок** выносятся:

- комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений;
- комплекс акробатических элементов;
- работа с предметом.
- комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений;
- упражнения на соединение движения с озвученным дыханием;
- работа по скоростям;
- акробатические элементы и связки;
- жонглирование двумя предметами.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса:

Учащийся должен **знать**:

- Строение и функции человеческого тела, способы совершенствования мышечного аппарата.

Учащийся должен **уметь**:

- Выполнять комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений.
- Сохранять равновесие в статических позах и в движении.
- Выполнять «волновую технику».
- Жонглировать двумя предметами.
- Правильно выполнять предложенные акробатические упражнения.
- Контролировать правильное положение тела стоя, сидя и в движении.

8 класс

Тематический план

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
1	Современные этические нормы поведения	1
2	Подготовка психофизического аппарата к нагрузкам	2
3	Рече-двигательная и вокально-двигательная координация	2
4	Основы композиции	2
5	Комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений	2
6	Основы пантомимы	1
7	Работа с предметом	2
8	Акробатика	2
9	Приемы сценического боя без оружия	2
Всего		16

Содержание учебного материала первого полугодия

1. Подготовка психофизического аппарата к нагрузкам.
2. Основы композиции. Работа в паре:
 - «Тень»; «Зеркало».
3. Рече-двигательная и вокально-двигательная координация:
 - соединение речи и движения в различных темпоритмах действия.
4. Комплекс корректирующих упражнений.
5. Основы пантомимы:
 - работа с преградой;
 - иллюзии силы, веса.
6. Работа с предметом:
 - жонглирование тремя однородными предметами.
7. Акробатические элементы:
 - падения, кувырок вперед-назад, с опорой на одну руку, каскадный кувырок, осуществляемые в различных темпоритмах;
 - «Колесо».
8. Приемы сценического боя без оружия:
 - упражнения на управление центром тяжести партнера при работе в паре.
9. Подготовка психофизического аппарата к нагрузкам.
10. Основы композиции: Работа в группе:
 - «Тень»; «Зеркало».
11. Рече-двигательная и вокально-двигательная координация.
 - соединение речи, движения и музыки.
12. Комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений.
13. Основы пантомимы:
 - совершенствование работы с преградой, иллюзии силы, веса.
14. Работа с предметом:

- жонглирование тремя разнородными предметами.
15. Акробатические элементы:
- падения, кувырок вперед-назад, с опорой на одну руку, каскадный кувырок, «Колесо», осуществляемые в различных темпоритмах;
 - стойка на голове и руках.
16. Приемы сценического боя без оружия:
- упражнения на управление центром тяжести партнера при работе в группе.

Форма контроля – в конце *полугодия* проводится контрольный урок.

На контрольный выносятся:

- комплекс динамической нагрузки (общеразвивающие и корректирующие упражнения, основы композиции, упражнения на управление центром тяжести партнера);
- жонглирование тремя однородными предметами;
- упражнения и этюды на соединение речи и движения в различных темпоритмах действия;
- пантомимическая работа с преградой; иллюзия силы, веса;
- акробатические элементы и связки, осуществляемые в различных темпоритмах.
- комплекс динамической нагрузки (общеразвивающие и корректирующие упражнения, акробатические элементы и связки, упражнения на управление центром тяжести партнера при работе в группе);
- жонглирование тремя разнородными предметами;
- упражнения на соединение речи, движения и музыки;
- простейшие этюды с использованием пантомимических техник.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса.

Учащийся должен **знать**:

- Современные этические нормы.

Учащийся должен **уметь**:

- Сочетать движение и речь в предложенных темпоритмах.
- Выполнять предложенные акробатические элементы.
- Владеть приемами сценического боя без оружия.
- Выполнять основные элементы и техники пантомимы в этюдной работе.
- Применять полученные знания по этикету в повседневной жизни.

Материально-техническое обеспечение

Учебный класс для групповых и индивидуальных занятий

(ауд. 205, корпус 2)

Аудитория на 20 человек для проведения практических занятий, оснащенная зеркалами и станками

Список литературы

Основная литература

1. Никитин В.Ю. Композиция в современной хореографии. М.: МГУКИ, 2007.
2. Корякина Г.М. Технологические основы постановки пластико-хореографических программ. М.: МГУКИ, 2011.
3. Соснова М.Л. Искусство актера. М., 2007.

Дополнительная литература

1. Баскаков В.Ю. Свободное тело. М.: ИОИ, 2001.
2. Бернштейн Н.А. О построении движений. М.: Медгиз, 1947.
3. Голубовский Б. Пластика и искусство актера. М.: Искусство, 1986
4. Далькроз Е.Ж. Ритм и его воспитательное значение для жизни и для искусства. Театр и искусство, 1913.
5. Ершов П.М. Технология актерского искусства. М.: РОУ, 1992.
6. Кох И.Э. Основы сценического движения. Л.: Искусство, 1970.
7. Кох И.Э. Основы сценического движения. 38 уроков. Л.-М.: Искусство, 1962
8. Кох И.Э. Сценическое фехтование: Учебное пособие. Л.: Искусство, 1948
9. Лукьянова Е.А. Дыхание в хореографии. М.: Искусство, 1979
10. Маркова Е.В. Марсель Марсо. Л.: Искусство, 1983
11. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. М.: Искусство, 1988.
12. Никитин В.Н. Энциклопедия тела. М.: Алетейя, 2000.
13. Новицкая Л.П. Уроки вдохновения. М.: Искусство, 1984.
14. Кузнецов С.П. Пластическое воспитание актера в театральном вузе: Сборник научных трудов. Л.: ЛГИТМиК, 1987
15. Пиз А. Язык телодвижений. Новгород: Ай кью, 1992.
16. Рутберг И.Г. Пантомима. Движение и образ. М.: Советская Россия, 1981.
17. Сенчуков Ю.Ю. Искусство пресечения боя. Мн.: Современное слово, 2000.
18. Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. М.: Искусство, 1954-1961. – Т.2, Т.3.

19. Стулова Л. Вопросы вокального воспитания актера драматического театра: Методическое пособие. М.: ИТИ им А.В.Луначарского, 1974
20. Чехов М.А. Литературное наследие. Т.2. М.: Искусство, 1995