

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
факультета государственной
культурной политики
А.Ю. Единак**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Физическая культура и спорт (элективные курсы,
сценическое движение, пластика, танец)**

Название и код направления подготовки
51.03.03 Социально-культурная деятельность
Профиль подготовки Менеджмент социально-культурной деятельности
Уровень квалификации бакалавр
Форма обучения очная, заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. Цель и задачи курса.

Цель курса:

Формирование творческого сознания посредством развития сенсорных, и моторных качеств, развитие «телесного сознания» и воспитания «пластической культуры».

Задачи:

- воспитание пластической культуры и гармонизация психо – моторных функций психо – физического аппарата;
- формирование «исполнительского контроля» - главного инструмента творческого мышления;
- развитие пластического мышления посредством активизации эмоциональной и логической памяти;
- интеграция пластической оснащенности и пластической выразительности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Дисциплина «Основы сценического движения, пластики и танца» относится к циклу профессиональных дисциплин. Драматургическое действие – самый тонкий процесс со своей логикой, диалектикой и целью создания художественного образа. Эта сверхзадача логически и технологически с такими дисциплинами как: «Музыкальное оформление культурно – досуговых программ», «Сценарно – режиссерские основы», «Креативные технологии в шоу-программах», «Продюсирование и постановка шоу – программ» и т.д.

Создание драматического эффекта в драматургии сценического действия требует поэтики художественной формы, жанрового решения образа в процессе преобразования, используя выразительные средства пластики и танца.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Основы сценического движения, пластики и танца»

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Коды формируемых компетенций	Наименование компетенции и ее краткая характеристика	Характеристика обязательного (порогового) уровня сформированности компетенции у выпускника вуза		
		Знать	Уметь	владеть
1	2	3	4	5
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ				
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	основные сигналы оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны.	Быстро реагировать на сигналы оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны; обеспечить безопасность личной жизнедеятельности и безопасность окружающих людей.	Навыками оказания первой медицинской помощи.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

328 часов и зачет во 2,3,4 семестрах в очной и заочной формах обучения.

Очная форма обучения:

№	Разделы дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), в т.ч. в активных и интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра). Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				ЗЛТ	ВСТ	П/гр	М/гр	СРО	

2 семестр									
1	Понятийно – категориальный аппарат дисциплины «Основы сценического движения, пластики и танца».	1	1	2				5	
2	Сценическое движение. Пластика в работе актера над образом (по школе А.Б. Немеровского).	1	2 - 3		2		2	5	Семинар - диспут
3	Сценическая пластика.	1	4 - 5		2		2	5	
4	Организация движения в сценическом пространстве времени. (Композиция рисунка).	1	6 - 8		2	2	2	6	
5	Композиционные приемы Вс. Мейерхольда	1	9 - 11		2		2	5	Рубежный контроль Семинар - диспут
6	Значение темпа – ритма при создании пластического образа.	1	12 - 14		2	2	2	5	Семинар – диспут
7	Музыка и движение.	1	15 - 17		2	1	2	5	Дефиле 2
	Итого:			2	12	4	12	36	Контрольная работа
3 семестр									
8	Театральный жанр пантомима	2	1		2			4	
9	Пластико – драматические пантомимические техники, закрепляющие драматический эффект.	2	2		1		2	4	Семинар - диспут
10	Пластико – драматические пантомимические техники, развивающие эмоционально – пластическое действие.	2	3 - 4		1	2		4	Дефиле 3
11	Пластико – драматические пантомимические техники, развивающие гибкость кистей – мышечного аппарата. Волновая техника.	2	5 - 6		2		2	4	
12	Пластико – драматические техники в пантомиме, развивающие резонанс (чувство партнера).	2	7 - 8		2		2	4	

13	Техника пантомимических шагов.	2	9		1		2	4	Рубежный контроль
14	Пластические техники стилей движения в пантомиме.	2	10 -11		2		2	4	
15	Приемы драматических техник в сценической пластике, закрепляющие драматический эффект.	2	12-13		2	2		4	
16	Хореографический жанр «Детский танец».	2	14-16		2		2	5	
17	«Метод действенного анализа» (разведка телом) при постановке хореографического номера.	2	17		2	2		4	Семинар - диспут
	Итого:			0	17	6	12	41	Контрольная работа
4 семестр									
18	«Азбука» классического танца.	3	1 - 2		4		2	3	
19	Танец – социокультурный феномен, отражающий психопластические интонации общества, социокультурные мотивы.	3	3		3			3	Кейс – задача: задание 1
20	Историческая стилистика пластики Средневековья (XIII – XV век).	3	4 - 7		4	2	2	2	
21	Историческая стилистика пластики эпохи Возрождения	3	8 - 11		4	2	2	1	Рубежный контроль
22	Историческая стилистика «галантного» века (XVIII в).	3	12 - 14		4	2	2	1	Кейс – задача: задание 2
23	Историческая стилистика пластики XIX века.	3	15 - 17		4	2	2	1	Семинар – диспут Практическое задание
	Итого:				17	8	10	11	Зачет
5 семестр									
24	Виды танцевального творчества.	4	1		1			4	

25	Формы хореографического высказывания.	4	2		1	1		3	
26	Методическая основа сценического танца	4	3		1		1	4	
27	Основы народно – сценического танца.	4	4		1		2	4	
28	Пластическая подготовка с использованием приемов современной хореографии. Техники модерн танца.	4	5		1	1	1	4	
29	Технические принципы джаз – танца.	4	6		1	1	2	4	
30	Основные разделы урока модерн-джаз танца.	4	7		1	1	2	4	
31	Приемы пространственных композиций в модерн – джаз танце	4	8		1	1	1	4	
32	Метод спонтанного музыкального движения.	4	9		1			4	Семинар - диспут
33	Технологические основы работы с музыкальным материалом при создании композиции номера.	4	10-11		2	1	1	4	
34	Значение темпо – ритма в создании художественной формы и содержания.	4	12		1	1		4	Семинар - диспут
35	Методика импровизации. (Импровизационный танец).	4	13-14		1	1	2	4	Семинар - диспут
36	Методика создания танцевальной речи. (Эвристический метод).	4	15		1		1	4	Семинар – диспут Дефиле 1
37	Постановка хореографического номера с использованием «аттракциона».	4	16		1	1	2	4	Дефиле 4 Кейс – задача 1
38	Режиссура в построении композиции танца	4	17		2	1		4	Семинар – диспут Тестовое задание Кейс - задача написание либретто
	Итого:				17	10	14	59	экзамен

Заочная форма

№	Разделы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), в т.ч. в активных и интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра). Форма промежуточной аттестации (по семестрам).
			ЗЛТ	ЗСТ	П/гр	М/гр	СРО	
II курс III семестр								
1	Понятийно – категориальный аппарат дисциплины «Основы сценического движения, пластики и танца».	3	1				7	
2	Сценическое движение. Пластика в работе актера над образом (по школе А.Б. Немеровского).	3	1			1	8	Семинар - диспут
3	Сценическая пластика.	3		1			7	
4	Организация движения в сценическом пространстве времени. (Композиция рисунка).	3		1		1	8	
5	Композиционные приемы Вс. Мейерхольда	3			1		8	Семинар - диспут
6	Значение темпо – ритма при создании пластического образа.	3			1	1	7	Семинар - диспут
7	Музыка и движение.	3				1	7	Дефиле 2
	Итого:		2	2	2	4	52	Зачет
II курс IV семестр								
8	Театральный жанр пантомима.	4		1			4	
9	Пластико – драматические пантомимические техники, закрепляющие драматический эффект.	4					5	Семинар - диспут

10	Пластико – драматические пантомимические техники, развивающие эмоционально – пластическое действие.	4					5	Дефиле 3
11	Пластико – драматические пантомимические техники, развивающие гибкость костно – мышечного аппарата. Волновая техника.	4					5	
12	Пластико – драматические техники в пантомиме, развивающие резонанс (чувство партнера).	4					5	
13	Техника пантомимических шагов.	4			1		4	
14	Пластические техники стилей движения в пантомиме.	4			1		4	
15	Приемы драматических техник в сценической пластике, закрепляющие драматический эффект.	4					5	
16	Хореографический жанр «Детский танец».	4		1			4	
17	«Метод действенного анализа» (разведка телом) при постановке хореографического номера.	4					6	Семинар - диспут
	Итого:		0	2	2	0	46	зачет
III курс V семестр								
18	«Азбука» классического танца.	5			1	1	20	
19	Танец – социокультурный феномен, отражающий психопластические интонации общества, социокультурные мотивы.	5			1	1	10	Кейс – задача: задание 1

20	Историческая стилистика пластики Средневековья (XIII – XV век).	5		1		1	20	
21	Историческая стилистика пластики эпохи Возрождения	5		1		1	20	
22	Историческая стилистика «галантного» века (XVIII в).	5		1		1	20	Кейс – задача: задание 2
23	Историческая стилистика пластики XIX века.	5		1		1	20	Семинар – диспут Практическое задание
	Итого:			4	2	6	110	Контрольная работа (реферат)

III курс VI семестр

24	Виды танцевального творчества.	6		1			2	
25	Формы хореографического высказывания.	6				1	2	
26	Методическая основа сценического танца.	6		1			2	
27	Основы народно – сценического танца.	6			1		3	
28	Пластическая подготовка с использованием приемов современной хореографии. Техники модерн танца.	6				1	2	
29	Технические принципы джаз – танца.	6		1			2	
30	Основные разделы урока модерн-джаз танца.	6				1	2	
31	Приемы пространственных композиций в модерн – джаз танце	6				1	2	
32	Метод спонтанного музыкального движения.	6					5	Семинар - диспут

33	Технологические основы работы с музыкальным материалом при создании композиции номера.	6				1	2	
34	Значение темпа – ритма в создании художественной формы и содержания.	6					5	Семинар - диспут
35	Методика импровизации. (Импровизационный танец).	6				1	3	Семинар - диспут
36	Методика создания танцевальной речи. (Эвристический метод).	6					5	Дефиле 1
37	Постановка хореографического номера с использованием «аттракциона».	6			1		3	Дефиле 4 Кейс – задача 1
38	Режиссура в построении композиции танца	6		1			2	Семинар – диспут Кейс – задача 2 Тестовое задание написание либретто
Итого:				4	2	6	42	Зачет

Содержание курса:

Тема 1. Понятийно – категориальный аппарат дисциплины «Основы сценического движения, пластики и танца».

Понятие «сценическое движение». Биомеханика действия и движения. Драматическое действие – художественный образ в единстве пластики и переживания. «Драматический эффект». Методы преобразования биомеханика, метафизика, драматический эффект. «Эффект Станиславского» или формула триединства: персонаж, воображаемое пространство, сама жизнь персонажа в предлагаемых обстоятельствах. «Телесное сознание» - перевод механического движения в духовную категорию (метафизика). Система К.С. Станиславского. Педагогика М. Чехова. Методики Вс. Мейерхольда.

Тема 2. Сценическое движение. Пластика в работе актера над образом (по школе А.Б. Немеровского).

Тренаж физического аппарата актера. Гибкость и подвижность суставов. Наклоны, скручивания, прогибы: с поворотом, с вращением. Ходьба – причины характера походки. Бег – характер бега и применительно к поверхности (по песку, по наклонной плоскости, по скамейке и т.д.).

Прыжки: вверх, в стороны, вперед, назад, подпрыгивание, перепрыгивание и т.д. Падения. Виды падения. Тренировка скорости, темпа, контрастности движения.

Задания на выполнение самостоятельной работы над движением в драматическом ключе. Этюд «Подиум».

Тема 3. Сценическая пластика.

Драматический ключ действия. Психо – физический жест в драматическом ключе. «Система К.С. Станиславского». «Метод физических действий». «Союз четырех»- «зерно», характер, характерность, приспособления. «Предлагаемые обстоятельства». Внутренний монолог. Три круга внимания. Видение.

Методика М. Чехова. «Психологический жест» (ПЖ), воображаемый центр, излучение, окраска. Виды движений: формирующие, парящие, плавные.

Формирование исполнительского контролера – инструмент творческого мышления. Биомеханика драматического действия и методы преображения. Закон триединства.

Тема 4. Организация движения в сценическом пространстве времени. (Композиция рисунка).

Организация сценического пространства. «Зеркало» сцены. «Поле» сцены. Центр сцены. Центр мизансцены. Рисунок сольного танца. Рисунок массового танца. Симметрия и асимметрия. Психологическое воздействие рисунка мизансцены (Аристотель). Рисунок – носитель конкретного образа. Иллюзии рисунка. Динамика вектора рисунка по диагонали. Эффект концентрического и эксцентрического движения. Временные контрастные характеристики. Смена темпа и ритма передвижений в композиции рисунка.

Тема 5. Композиционные приемы Вс. Мейерхольда.

Метод контраста движения и статики в композиции мизансцены. «Локальное движение» на фоне статики. Прием «пластического аккомпанемента» (способ укрупнения движения). Контрастные характеристики движения: контрасты скоростей – кинетика движения (временные) и контрасты направления движения (пространственные). Концентрическое движения: направленное от периферии к центру и сверху вниз; эксцентрическое: направленное от центра и снизу вверх; и их эмоциональное воздействие. Повтор и вариации. Приемы встречного движения. «Посыл» - «тормоз». Пауза – предельная форма внутреннего действия.

Тема 6. Значение темпо – ритма при создании пластического образа.

Понятия «темпо», «ритм», «темпо – ритм». Внутренний ритм и темп. Психическая основа ритма. Выразительные средства темпа. Темпо – ритм внутренней атмосферы исполнителя. Темпо – ритмическая организация сценического действия: ритмический повтор, ритмические волны (смена между внутренним и внешним действием). Ритм движения, темп движения. Метро – ритм музыки. Темп музыкального сопровождения. Темпо – ритм – энергия формы и содержания. Обусловленность темпо – ритма в сценическом действии.

Тема 7. Музыка и движение.

Воспитание музыкальности и ритмичности, способности двигаться в музыку, под музыку, используя естественное движение, психо – физический жест и уровень хореографической оснащенности.

Метро – ритмическая основа музыки: две четверти, три четверти, четыре четверти. Темп – выразительное средство. Движения в быстром темпе, движения в медленном темпе. Движение в темпе музыкального произведения. Метод спонтанного музыкального движения.

Тема 8. Театральный жанр пантомима.

Пантомима – вид искусства. Художественный язык пантомимы. Жест – язык пантомимы, материал искусства. Жест – психофизическое действие. Характеристики жеста: безусловные, условные, изобразительные, сугубо изобразительные. Мимика. Психологическое значение жеста.

Ритмизированная (растанцованная) пантомима в танце. Принципы пантомимы в других видах искусств: цирк, театр, балет, танец. Ритм в пантомиме. Темп в пантомиме. Темпо – ритм мима. Коммуникативная функция жеста.

Тема 9. Пластико – драматические пантомимические техники, закрепляющие драматический эффект.

Иллюзии пространства. Иллюзии времени и скорости (внутренний темпо – ритм). Иллюзия веса. Иллюзия силы.

Тема 10. Пластико – драматические пантомимические техники, развивающие эмоционально – пластическое действие.

«Стена», основные техники «стен»: «ловушка», «противоборство».

Тема 11. Пластико – драматические пантомимические техники, развивающие гибкость костно – мышечного аппарата. Волновая техника.

Волны пальцами – развитие мелкой моторики: «веер», «мотылек», «лилия», «огонь». Овладение ритмом «кастаньет». Классические волны: «парящая шаль», «коромысло», полная волна - «перекатывающий шарик», «плоскостная волна», «поющая струна» (снизу вверх и сверху вниз), боковая волна (брейк), волна ногой «хвост дракона», интегральная волна.

Тема 12. Пластико – драматические техники в пантомиме, развивающие резонанс (чувство партнера).

«Улитка», «замок», «контакт», «воздушная походка», «тень», «зеркало», «силовое поле», «глина».

Тема 13. Техника пантомимических шагов.

«Классический шаг» (Марсель Марсо), «шаг Чарли Чаплина», «лунная походка» (Майкл Джексон), «шаг В.В.» (Валдиса Владимира).

Тема 14. Пластические техники стилей движения в пантомиме.

Пластическая техника «рапид». Техника «мульти». Техника «робот». Техника «резина».

Тема 15. Приемы драматических техник в сценической пластике, закрепляющие драматический эффект.

Метод М. Чехова: «психологический жест» («ПЖ»), внутренняя атмосфера, излучение, центр тела роли, эмоциональная окраска, виды движений (формирующие, парящие, плавные, излучающие).

Методы Вс. Мейерхольда: «закон контраста», контраст движения и статики, контрастные характеристики движения (временные, пространственные), «посыл – тормоз», «пластический аккомпанемент».

Тема 16. Хореографический жанр «Детский танец».

Содержательная форма детского хореографического номера. Направление драматургии танца. Танец «для детей» - воплощение темы, близкой к восприятию ребенка: мифология, сказка, метафорический образ природы. Танец «про детей» - отражение взаимодействия детей. Танец «на детей» - тема и лексика соответствует возрасту ребенка.

Родовой творческий метод «игра» в постановочной технологии детского танца.

Тема 17. «Метод действенного анализа» (разведка телом) при постановке хореографического номера.

Законы хореографической драматургии. Законы триединства. Общие принципы метода действенного анализа: предлагаемые обстоятельства; события («метод физических действий»), сверхзадача; сквозное действие; линия роли; внутренний монолог; видение; «союз четырех» - «зерно», характер, характерность, приспособления; атмосфера, темп – ритм, мизансцена. Этюдная работа.

Тема 18. «Азбука» классического танца.

Постановка корпуса. Основные позиции рук, ног. Основные позиции корпуса: анфас, эпольман круазе, эфасн,экарте. Элевация корпуса.Экзерсис у станка (основные элементы экзерсиса). Экзерсис на середине. Allegro (аллегро). Партерная гимнастика (перевод экзерсиса у станка в партер).

Тема 19. Танец – социокультурный феномен, отражающий психопластические интонации общества, социокультурные мотивы.

Историческое происхождение историко – бытовых танцев. Этикет поклонов и реверансов. Стилиевые особенности танцев. **Роль художественного стиля на костюм???** Воздействие костюма на стилиевое исполнение танца. Идеал эпохи. Бальный этикет разных эпох: средневековые, Ренессанс, XVIII век, XIX век.

Тема 20. Историческая стилистика пластики Средневековья (XIII – XV век).

Танцевальная культура Средневековья. Манера исполнения. Положения ног, положения рук. Этикет поклонов и реверансов. Танец – компонент рыцарского турнира. Культ прекрасной дамы. Куртуазная любовь. Манера вести даму «когтями орла». Влияние художественного стиля на костюм («романский» стиль XI – XII вв), готический стиль (XIII – XIV вв). Социальная значимость «Dance macabre». Бытовые танцы: бранль, гальярда, фарандола, ригодон, крестьянский бранль (сценический вариант). Светские танцы: салонный бранль, низкие бассдансы (танцы шествия), эстампи танец-ухаживание (позднее средневековье).

Тема 21. Историческая стилистика пластики эпохи Возрождения.

Танцевальный этикет эпохи Ренессанса. Поклон XVII века с широкополой шляпой. Реверанс с шлейфом.

Драматургия бала эпохи Ренессанса. Дивертисмент «Ballet de cour» (придворный балет). Маскарады (танцы в масках), церемониальный танец. Танцевальная сюита: павана (церемониальный танец), салонный бранль, куранта. «Главная маска» - аллегорический спектакль по мотивам мифов Древней Греции. Кульминация бала – «братание», алеманда, «одаривание». Заключали сюиту: вольта, салтарелла, гальярда. Кода бала – «прощальный танец – schmoller».

Поздний Ренессанс – танец королей и король танцев – «менуэт» XVII век.

Тема 22. Историческая стилистика «галантного» века (XVIII в).

Художественный стиль «рококо». Кринолин и особенности его ношения. Влияние костюма на хореографию. Постулат этикета. Аксессуары (веер, трость) в бальном этикете.

Ассамблеи Петра I. Драматургия бала петровской эпохи. Танцы галантного века: церемониальный танец – полонез, «скорый» менуэт, гавот (рококо в хореографии), контрданс.

Тема 23. Историческая стилистика пластики XIX века.

Пластическая культура XIX века. Бал XIX века – элемент дворянской культуры, форма социальной организации коллективного быта культурного досуга. Драматургия бала: церемониальный танец (поклоны и реверансы), полонез («ходячий разговор»), вальс, французская кадрили, кульминация бала – мазурка («веселая болтовня»), танец с шалью, «живые картинки» (ожившая инсталляция произведений живописи), заключительный танец – котильон (танец – игра).

Придворный этикет: хороший тон в костюме, хороший тон на балу.

Тема 24. Виды танцевального творчества.

Фольклорный танец – основа танцевального творчества. Понятие «сценический танец». Классический танец. Народно – сценический танец. Исторический танец. Характерный танец. Действенный танец. Дивертисмент. Современные направления в хореографии: модерн, постмодерн. Социальный танец. Спортивно – бальный танец. Современные танцевальные направления молодежной hip hop культуры – брейк данс.

Тема 25. Формы хореографического высказывания.

Композиционные формы танцевального жанра: монолог, вариация (соло), дуэт, малые формы (до шести человек), ансамбль.

Драматические формы: действенный (сюжетный) танец, дивертисмент, характерный танец (танец на народной основе или гротесковый). Специфика симфонического танца. Понятие «симфонизм в хореографии». Специфика и законы эстрадного танца. Понятие «стилизация».

Тема 26. Методическая основа сценического танца.

Основные танцевальные позиции рук и ног. Постановка корпуса в академическом танце, элевация корпуса. Шаги, проходки, кросс.

Основы классического танца: экзерсис у станка, на середине, аллегро. Партерная гимнастика.

Тема 27. Основы народно – сценического танца.

Экзерсис на середине на материале русского танца и танцев народов мира. Шаги, проходки. Комбинирование. Коммуникативная роль танца.

Танцевальная речь – эсперанто – язык, понятный всем. Создание этюдов на лексике народных танцев (по выбору).

Тема 28. Пластическая подготовка с использованием приемов современной хореографии. Техники модерн танца.

Релаксация позвоночника: техника М. Каннингема – сочетание различных спиралей и изгибов

позвоночника с движением ног, заимствованных из экзерсиса классического танца.

Техника М. Грэхем – contraction и release (сжатие и расширение).

Техника Д. Хамфри, а затем Х. Лемона. Позвоночник расслаблен и свободен. Движение строится по синусоиде: движение – задержка в кульминационной точке и обратный возврат. Выполняется за счет подъема и падения тяжести корпуса.

Тема 29. Технические принципы джаз – танца.

Поза «коллапса». Изоляция и полицентрия. Полиритмия в джаз – танце. Свинг. Мультипликация. Координация в джаз – танце.

Тема 30. Основные разделы урока модерн-джаз танца.

Особенности положения рук и ног. Сходство и различие с классическим танцем. Позиции ног (система Джордано).

Основные разделы урока модерн – джаз танца: разогрев, изоляция, релаксация позвоночника, уровни, кросс, комбинации или импровизация.

Технические приемы построения танцевальной речи: передвижения в пространстве, кросс, использование шагов в сочетании с вращением (4 уровня) и стабильными позами, contraction и release во время передвижения, вращение как способ передвижения в пространстве, комбинация прыжков как способ передвижения, нетрадиционные передвижения, нетрадиционные передвижения на полу (перекаты, кувырки и т.д.).

Тема 31. Приемы пространственных композиций в модерн – джаз танце.

1. Динамика мизансцены. 2. Смена «уровней». 3. Пристройки: объемные пристройки, плоские, многоуровневые, симметрия и асимметрия, фронтальные, дорсальные, вертикальные.

Тема 32. Метод спонтанного музыкального движения.

Пластическое интонирование. Тематизм. Связь между формой и внутренним состоянием на фоне тематизма в музыкальном произведении.

Метод музыкального сопровождения: технический метод – движение соответствует зафиксированному музыкальному отрывку; творческий метод – эвритмический принцип движения.

Тема 33. Технологические основы работы с музыкальным материалом при создании композиции номера.

Две концепции раскрытия действенной и эмоционально – смысловой сущности режиссерского замысла. Первая – замысел диктуется музыкой. Вторая – музыка дает логику чувств, по которой находится логика действия. Источник действия – внутренний монолог. Лидерские функции музыки. Интонация и динамические оттенки – музыкальные средства выразительности. Метод внутримышечной коммуникации. Метод спонтанного музыкального движения. Взаимосвязь эмоционального проявления и движения (идеомоторика, мышечно – физиологический тонус). Метод «пластического» интонирования. Метод действенного анализа, адаптированного в педагогический процесс. Методы работы с музыкой. Мелодия, фраза, раздел. Опорные пункты эмоционально – смыслового контекста. Способы трактовки музыкальной драматургии в контексте драматургии действия.

Тема 34. Значение темпа – ритма в создании художественной формы и содержания.

Ритм – основа упорядоченности эмоций, движения. Ритм в психической жизни человека. Ритм – основа внутренней техники актера. Ритм в пантомиме. Ритм в танце. Выразительные средства темпа. Темпо – ритм – основа художественного принципа построения композиции. Музыкальный ритм. Ритм («темпо – ритм») – основа организации зрелищного искусства. Тишина и сложные художественные рисунки ритмических стыков. Метрический ряд в музыке. Ритм как диалектика. Ритмический повтор (один из принципов композиции). Типы ритмических повторов и их воздействие на зрителя.

Тема 35. Методика импровизации. (Импровизационный танец).

Методы импровизации движения: полифония, контрапункт, полиграфия рисунка и пластического мотива. Соединение движения с процессом размышления: внутренний монолог, «психологический жест», психо – физический жест. «Метод семантического радикала» - два вида движения: «изнутри во вне» и «извне во внутрь». Три круга внимания: ближний, средний, дальний. Тактильные ощущения. Предлагаемые обстоятельства. Видения. Сценическое самочувствие. Источник посыла, его развитие и завершение. Драматический эффект. Внутренняя атмосфера, внутренний темпо – ритм. Контактная импровизация. Контакт – импульс к посылу. Значение резонанса в пантомимических приемах дуэтного взаимодействия. Метафизика прикосновения. Перцептивно – коммуникативный процесс в физиологии контакта.

Тема 36. Методика создания танцевальной речи. (Эвристический метод).

«Метод физических действий». «Союз четырех»: «зерно», характер, характерность, приспособления. Внутреннее сценическое самочувствие. Окраска движения. Графика тела. Мизансцена тела. Пластический мотив – образ. Пластический мотив – характер. Формы движения: плавные, формирующие, парящие, излучающие. Характер движения: амплитуда, рисунок, скорость, темпо – ритм. Психологический жест («ПЖ»). Поза – стратегия будущего события. Значение паузы. Центр тела – роли. Метод «игры» - интрига, сюжет (ролевой метод). Игровая или сюжетно – игровая форма. Драматургия номера. Роль композиции рисунка. «Иллюзии» рисунка. Хореографическая драматургия.

Тема 37. Постановка хореографического номера с использованием «аттракциона».

Прием драпировки – линии движений, линии сил, создающих движение, эффект «нигиляции». Метод контрастного движения и статики. Прием «двух кадров». Пластические стилистики: рапид, мультипликация, волновая техника, техника робот. Приемы: тень, зеркало, статуя (инсталляция). Использование говорящих аксессуаров и реквизита (тактильный метод). Аттракцион Ж.-Ж. Новерра «черный кабинет». «Говорящие аксессуары» - использование предмета в соответствии танцевальной метафоре.

Тема 38. Режиссура в построении композиции танца.

Режиссура движения: выразительного и изобразительного. «Метод физических действий», «психологический жест», «союз четырех», центр тела роли, окраска, предлагаемые обстоятельства, излучение, виды движений: парящие, плавные, излучающие, формирующие. Предметная режиссура: «говорящие» аксессуары, костюм – компонент выразительного и изобразительного в создании «зерна» образа. Беспредметная режиссура: с воображаемыми предметами, танцевальная метафора, тактильные компоненты, мизансценирование, интеллектуальный монтаж. Режиссура ситуаций: предлагаемые обстоятельства, «аттракцион», драпировка – линии сил и движений, создающих метафору. Методы развития движения: механические (кинетика движения), метроритмические, метафорические. «Динамика» сценического пространства и сценического времени (темпо – ритм, атмосфера). Эвристика движения, эвритмический метод.

5. Образовательные технологии и инновации проведении занятий:

В процессе проведения всех видов занятий – лекционных, семинарских, практических, используются формы:

- докладов, сообщений, интерактивных вопросов с целью развития у студентов навыков публичных выступлений;
- тренинги, методы «мозгового штурма» с целью развития творческого мышления;
- формы наглядных пособий – видеоматериалы;
- творческие показы практических работ (самостоятельных и общегрупповых) и рецензентские семинары по их разбору;

- посещение творческих показов других групп, участие в обще факультетских и университетских мероприятиях с целью приобретения профессионального практического опыта.

Самостоятельная работа относится к творческой форме учебной работы.

Самостоятельная работа студентов делится на теоретическую и практическую части.

Теоретическая: включает в себя такие формы как дискуссия, конспектирование изучаемых источников, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме в форме реферата контрольной работы.

Дискуссия предполагает выработку и активное продвижение своей точки зрения по изучаемой проблеме, умение выслушать альтернативную точку зрения, вступить в полемику, на основе изложения и учета всех точек зрения прийти к объективному результату. Конспектирование источников включает предварительное прочтение и запись основных, принципиальных положений изучаемых текстов, цитирование наиболее значимых мыслей автора.

Аналитический обзор новой литературы связан с анализом журнальных статей, которые непосредственно касаются темы, но не были представлены в основной и дополнительной литературе по причине их непосредственной публикации. Такой обзор позволяет студенту проявить самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в устной, так и письменной форме.

Практическая: индивидуальная - работа над созданием пластического номера от замысла до воплощения: написание либретто, подбор музыкального материала, подбор реквизита, пошив костюма, репетиционный процесс; групповая - создание единого сценария культурно – досуговой программы, постановка культурно – досуговой программы.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Темы семинарских занятий

Тема: Характер телесной пластики как отражение феноменологии психической жизни человека.

Вопросы:

1. Пластическое воспитание – психолого педагогическая основа.
2. Активизация эмоциональной и логической памяти (методы, формы).
3. Метафоризм пластического образа (танцевальная метафора).

Тема: Методика пластического воспитания актера в отечественной театральной школе.

Вопросы:

1. Методы развития внимания.
2. Механизмы активизации эмоциональной и логической памяти.
3. Методы развития музыкальности, ритмичности, пластичности. (Пластическое интонирование, «метод спонтанного музыкального движения»).

Тема: Темпо – ритм – компонент художественной формы.

Вопросы:

1. Роль ритма в энергетизме формы и содержания.
2. Музыкальный ритм, темп, метро – ритм.
3. Внутренний темпо – ритм, внешний ритм и темп.

Тема: Метод спонтанного музыкального движения («МСМД»).

Вопросы:

1. Биомеханика драматического действия (идеомоторика).
2. Внутри музыкальная коммуникация.
3. Пластическое интонирование.

Тема: Средства пластической выразительности.

Вопросы:

1. Психодинамическая метафора мимики и жеста.
2. Волевой жест («психологический жест», психофизический жест).
3. Поза – стратегия будущего события (роль паузы в психологизме момента до позы и в драматическом эффекте после позы).

Тема: Моделирование сценического действия. «Метод действенного анализа».

Вопросы:

1. Формула триединства.
2. Метод физических действий.
3. Искусство мизансцены.

Тема: Танцевальный этикет – пластическая форма выражения эстетических и этических норм общественного сознания.

Вопросы:

1. Придворный балльный этикет. Влияние костюма на историческую стилистику пластики.
2. Зарождение придворного общества в России. Ассамблеи Петра I.
3. Драматургия бала XIX века.

Тема: Драматический эффект выразительных средств режиссуры.

Вопросы:

1. Роль мизансцены.
2. Роль атмосферы.
3. Роль темпа – ритма.

Тема: Эвристический поиск движения.

Вопросы:

1. Психодраматические методы пантомимических техник.
2. Внутренняя техника драматического эффекта (метафизическая основа).

3. Эвритмический метод работы с музыкой.

Тема: Методика имажитивного творчества.

Вопросы:

1. Драматические приемы актерских техник.
2. Драматический эффект и «эффект Станиславского» (формула триединства).
3. Метод спонтанного музыкального движения.

Тестовое задание

Курс _____ Группа _____ Ф.И.О. _____

Вопрос 1. «Пластическая культура» - это....?

1. Искусство движения
2. Объёмные осязательные качества художественной формы.
3. Ваяние.

Вопрос 2. Истоки зарождения танцевальных форм?

1. Сценические подмостки.
2. Ярмарочные гуляния
3. Быт и трудовая деятельность

Вопрос 3. Автохтонный характер пластики проявляется в ...?

1. Балете
2. Сценическом народном танце
3. Фольклоре

Вопрос 4. Дополнить фразу: «Танец, изображающий мелодию, является эхом, повторяющим то, что говорит...!» (Ж. Ж. Новер)

1. Тело
2. Музыка
3. Фантазия

Вопрос 5. Характеристика хореографического (художественного) образца?
(Уберите лишнее)

1. Музыкальность
2. Сенситивность
3. Соответствие изобразительного «языка» и содержания
4. Каноничность

Вопрос 6. Пантомима - это своего рода....?

1. Отражение ритмической закономерности музыки
2. «Пластическая декламация»
3. Обезьянничество

Вопрос 7. Различие при создании художественного образа средствами пантомимы и хореографии?

1. Сенситивность
2. Ритмичность
3. Метафоричность
4. Развитие во временном музыкальном пространстве

Вопрос 8. Музыкальный ритм - это...?

1. Повторяемость и закономерность чередований явлений.
2. Повтор элементов и форм через равные промежутки
3. Организованная последовательность длительных звуков

Вопрос 9. Организующее начало при создании пластического образа в танце и пантомиме? (Уберите лишнее)

1. Ритм
2. Пластическая идея
3. Темп

Вопрос 10. Балет - вид театрального искусства, сочетающий (уберите лишнее):

1. Хореографию

2. Музыку
3. Драматический замысел
4. Декламацию

Вопрос 11. Воздействие пластической линии на эстетическое чувство зрителя в искусстве (уберите лишнее):

1. Живописи
2. Хореографии
3. Пантомиме
4. Музыка

Вопрос 12. Виды хореографического искусства (уберите лишнее):

1. Классический танец
2. Танец модерн
3. Сценический народный танец
4. Бальный танец
5. Пантомима

Вопрос 13. Возрождение художественных идеалов и форм античности в эпоху:

1. Средневековья (IX - XIII вв.)
2. Ренессанса (XV- XVI вв.)
3. Барокко (XVII вв.)
4. Рококо (XVIII вв.)
5. Классицизм (XIX вв.)

Вопрос 14. На историческую стилистику пластики влияет (уберите лишнее):

1. Эстетический идеал эпохи
2. Костюм (мода)
3. Личный вкус

Вопрос 15. Истоки зарождения салонного танца:

1. Сценический танец
2. Фольклорный танец

Вопрос 16. Формированию сценического танца в 30-ых XVIII годах столетия способствовал:

1. Салонный танец
2. Фольклорный танец
3. Скоморохи

Вопрос 17. Танцы, доминирующие в светском обществе Средневековья и в эпоху Ренессанса (Уберите лишнее):

1. Променадные «низкие» бассдансы
2. Салонный бранль
3. Крестьянский бранль

Вопрос 18. Постулат светского этикета XVIII века:

1. Обычай
2. Хореография
3. Религиозные догмы

Вопрос 19. «Король танца, и «танец королей»:

1. Бранль
2. Менуэт
3. Полонез
4. Вальс

Вопрос 20. Воплощение эстетических эмоций в высокохудожественной форме в искусстве (уберите лишнее):

1. Хореографии
2. Музыки
3. Поэзии
4. Пантомиме
5. Архитектуре

Ключ к тесту: 1 - 1,2; 2 - 3; 3 - 2,3; 4 - 2; 5 - 4; 6 - 1,2; 7 - 1,2,3; 8 - 3; 9 - 3; 10 - 4; 11 - 4; 12 - 5; 13 - 2,5; 14 - 3; 15 - 2; 16 - 1; 17 - 3; 18 - 2; 19 - 2; 20 - все варианты.

Примерные вопросы теоретического курса дисциплины «Сценическое движение, пластика и танец»

1. Пластика, как средство творческого метода.
2. История зарождения танца и развитие его как вида искусства хореография
3. Историческая стилистика пластики. Эстетический идеал эпохи - отражение этических норм общества.
4. Историческая стилистика. Салонные танцы 18 века. Хореография - постулат этикета.
5. Влияние художественного стиля эпохи на стилистику пластики:
 - готический стиль
 - барокко
 - рококо
 - ампи́р
 - классицизм, романтизм 19 века
6. Природа естественного гармоничного движения. Психофизическая основа движения (ассоциативность, эмоциональность, сенситивность).
7. Универсализм актеров 18 и 19 века факторы определяющие «пластическую культуру» актера.
8. Историческая стилистика пластики. Этикет - пластическая форма выражения эстетических и этических норм эпохи.
9. Историческая стилистика пластики. Историко-бытовой танец эпохи просвещения и романтизма (19в.).
10. Историческая стилистика пластики. Танцы, доминирующие в эпоху Средневековые и Ренессанса. Променадные «низкие» бассдансы.
11. Изобразительный язык пантомимы. Бытовая пантомима. Сценическая пантомима (театр, хореография). Пантомима - жанр пластического искусства.
12. Роль музыки в пантомиме и хореографии.

13. Значение ритма в пантомиме и хореографии (характер сходства и различия).

14. Ритм - основа мироздания

- внутренний ритм и темп
- танцевальный ритм и темп
- музыкальный метроритм
- ритм и темп в пантомиме

15. Изобразительный «язык» пластических видов искусств. Жест. Поза «Па».

16. История зарождения пантомимы как пластического жанра.

17. Основные законы пантомимического действия

- ритм
- акцент
- действие

18. Поза - стратегия будущего события. Поза - движение - жест.

Психодинамическая метафора позы. Психологическая характеристика жеста.

19. Семантика жеста. Классификация жестов. Жест - выразительный «язык» пластических искусств.

20. Пантомима - невербальная форма общения с «собеседником».

Универсальность жеста - тайное делать явным. Разнообразие жеста и его роль в невербальном общении.

21. Жест - психофизическое действие

- психология жеста
- психология поединка
- информативность жеста

22. Хореография - искусство создания танцевальных форм. Классификация хореографических жанров.

23. Эстетическое начало в хореографии. Специфика и природа образности в искусстве танца.

24. Специфика хореографического отображения действительности.

25. Специфика хореографической образности с точки зрения ее синтетического начала (музыка, живопись, танец, пантомима).
26. Соотношение выразительных и изобразительных начал в танцевальном образе.
27. Национальное и интернациональное в хореографическом образе.
28. Определяющее свойство образности в российской хореографии.
29. Принципы симфонического мышления в хореографии.
30. Музыкально - хореографический образ. Роль музыки в хореографии.
31. Связь музыкальной и хореографической драматургии. Музыка - фактор, влияющий на подсознание (эмоциональное восприятие музыки).
32. Специфика драматургии в хореографии.
33. Специфические средства художественной выразительности в хореографии (пластическое прочтение музыки, танцевальный язык, композиционные приёмы).
34. Композиционный план хореографического номера - балетмейстерско-режиссерская программа будущего хореографического произведения.
35. Композиция танца - основа создания хореографического образа и целостного хореографического произведения.
36. Метафоричность, символичность искусства хореографии.
37. Выразительные средства хореографии: танцевальный текст, музыкальное прочтение, ритм, темп, композиция рисунка.
38. Основные опорные точки сценического действия средствами пантомимы.
39. Основные опорные точки сценического действия средствами хореографии.

40. Методы работы режиссера - хореография с исполнителями.

- сольный номер
- камерный номер
- массовый номер
- развернутая хореографическая композиция (стадионы, площади, дефиле).

Требования к теоретической части зачета (экзамена):

- четко формулировать ответ на поставленный вопрос зачетного или экзаменационного билета;
- апеллировать тезисами из литературных и учебных источников;
- знать историческую хронологию того или иного периода;
- выкристаллизовывать наиболее известных и влиятельных на творческий и педагогический процесс личностей в сфере сценического движения, пластики и хореографии;
- делать ссылки на научные исследования специалистов культурно – досуговой деятельности.

Самостоятельная работа

Индивидуальные творческие задания (проекты):

Постановка одного из блоков, эпизодов или номеров программы (авторская сценарная разработка в соответствии с общей задачей показа):

1. Написание либретто (сценарная заявка) номера.
2. Подбор музыкального материала и художественных выразительных средств для постановки эстрадного номера.
3. Подбор исполнителей, организация репетиционного процесса.

Дефиле 1.

Задания:

1. Чтобы зримым стал звук – метод СМД (спонтанного музыкального движения)

2. Метод семантического радикала (развитие импульса движения «извне - во внутрь» и «изнутри - во вне»)
3. Метод физических действий
4. Метод психо - драматических пантомимических техник

Дефиле 2

Задания:

1. Эмоциональная окраска атмосферы действия (темпо - ритм, темп)
2. Психологическая насыщенность пластических мотивов (темпо-ритм)
3. Влияние эмоциональной окраски темпа музыки на внутреннее самочувствие ассистента - стажера (авторская характеристика)

Дефиле 3

Задания:

1. Пространственное построение композиции на основе музыкальной драматургии (кинетические качества движения: темп, ритм, направление, ускорение, замедление). Постановка партитуры действия:
 - мизансцены и рисунок передвижения массовых сцен;
 - взаимоотношение мизансцен персонажей (солистов) и рисунка передвижения антуража.
2. Сочинение пластических мотивов:
 - метод спонтанного музыкального движения
 - наборный метод («ритмизованная пантомима»)
3. Импровизация абстрагированных движений соответственно стилю музыки

Дефиле 4

Задания:

1. Создание художественного образа средствами драпировки.
- 2.Создание пластической композиции средствами теневого театра
- 3.Художественный монтаж видео ряда и пластического действия

Задания построены на методе « аттракцион».

Самостоятельная постановка хореографического номера

- «зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует пластическую культуру, стиль, художественную форму;
- «не зачтено» выставляется студенту, если он не справился с заданием.

Критерий оценки:

- Оценка «отлично»

1. Участие в проекте.
2. Демонстрация танцевально-пластических навыков.
3. Ответ на теоретическую часть экзамена.

- Оценка «хорошо»

1. Участие в проекте.
2. Ответ на теоретическую часть экзамена.
3. Демонстрация танцевально-пластических навыков связанных с разнообразной стилистикой пластики (точность стиля).

- Оценка «удовлетворительно»

1. Участие в показе.
2. Неуверенный ответ на теоретическую часть экзамена.
3. Отсутствие пластических навыков. Импровизация выразительного движения.

- Оценка «неудовлетворительно»

1. В показе не участвовал.
2. Незнание теоретической части экзамена.
3. Отсутствие «пластической культуры».

Контрольная работа (I семестр).

Тема. Средства пластической выразительности.

1. Психодинамическая метафора мимики и жеста.
2. «Психологический жест». Психо – физический жест. Драматический эффект.
3. Метафизика и биомеханика – методы перевоплощения – перевод физического в духовную категорию (методы М. Чехова, методики Вс. Мейерхольда, элементы «системы Станиславского»).

Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по теме «Хореографический жанр – детский танец».

В постановке танцевальной композиции используется метод «игра», как прием драматического отражения (преобразования). Сообразность приема раскрывается в драматическом ключе по драматическому канону: экспозиция – завязка – развитие действия – кульминация – развязка (финал). В логике драматического отражения, посредством выразительных средств хореографии (язык танца) появляется следующее триединство («формула Станиславского»):

- персонанс (фигура в сценическом объеме);
- воображаемое пространство (место действия персонажа в предлагаемых обстоятельствах);
- жизнь персонажа, развивающаяся по контуру логики действия в пластическом рисунке «мизансцены тела» и «кинетики» движения (композиция рисунка передвижений). Лексика соответствует возрасту – «хореографическая образность: «союз четырех» - «зерно», характер, характерность, приспособления; «метод физических действий» - биомеханика), хореографическая оснащенность - простые естественные движения: шаги, бег, прыжки, подскоки и их комбинирование. Виды движения: формирующие, парящие, плавные, волнообразные.

Кейс – задача по теме «Историческая стилистика танца».

Задание 1.

1. Подобрать музыкальный материал, отражающий исторический стиль эпохи.
2. Проанализировать социальное деление бытового танца. Стилиевые отличия. Содержательная тематика крестьянских и салонных танцев.
3. Согласовать музыкальные средства выразительности и характер пластики в манере исполнения исторических танцев и добиться стилистического единства музыки и хореографии.

Задание 2.

1. Проанализировать музыкально – танцевальные связи на примере историко – бытовых танцев:
 - алеманда (XVI век);
 - менуэт (XVII век);
 - «скорый менуэт» (XVIII век);

- полонез (XIX век).

2. Соединить несколько простых одноплановых танцевальных рисунков, в которых отображались бы логически развивающиеся взаимоотношения танцующих.

3. Сочинить несколько многоплановых танцевальных рисунков, отображающих взаимодействие и взаимоотношение танцующих.

Методические рекомендации к самостоятельной работе

по теме «Историческая стилистика танца».

Рабочая модель практической работы над композицией танца (этюда).

1. Определить соотношение между музыкальной структурой и структурной организацией хореографического материала от мизансцены и рисунка к лексическому компоненту. Движения подчинены метро – ритму и темпу музыкального произведения.
2. Сочинить хореографический текст определенной исторической стилистики. Хореографический текст включает: графику тела – элементы телодвижений (стилевые черты и манера исполнения), кинетику движения (пространственно – временные передвижения).
3. Сочинить композицию танца на выбранную или предложенную музыку определенной исторической стилистики. Музыкальный эпизод по объему должен включать достаточное количество музыкального высказывания и признаков стиля.

Практическое задание.

Литературный сценарий бала.

1. Изучить и проанализировать литературу по теме: «Бал – форма социальной организации коллективного быта, культурного досуга».
2. Написать либретто (краткое литературное изложение события) – замысла будущего сценария программы.
3. Выделить наиболее важное событие (интригу, конфликт) в драматургическом действии.
4. Выбрать модель драматургии бала, характеризующую определенную эпоху.

Кейс – задача по теме «От физического движения к духовному преобразению»

Задание 1.

1. Выявить и охарактеризовать отдельные детали, из которых складывается образная картина сценического хореографического действия.
2. Определить, что собой представляет каждая конкретная деталь художественного воплощения: знак, символ, метафора.
3. Выявить и проанализировать изобразительную и выразительную стороны художественных деталей, из которых складывается образная картина сценического действия.

Задание 2.

1. Выявить и охарактеризовать элементы композиционной структуры рисунка танца.
2. Определить выразительные стороны (средства) рисунка в раскрытии характера образа.
3. Проанализировать роль рисунка в организации лексического материала в контексте драматургии танца.

Задание для самостоятельной работы

Либретто и танцевальное действие

1. Создать сюжет абстрактного содержания – метафору чувственно воспринимаемого образа.
2. Описать словесно содержание художественно – образного решения.
3. Найти пластическое решение через «танцевальную метафору чувственно – воспринимаемого образа.
4. Определить общность и различие в художественно – образном моделировании пластического мотива и слова.
5. Подобрать музыку в соответствии драматургии замысла, стиля и жанра танцевального действия: анализ музыкальных форм и поиск формы пластического воплощения, создание полифонического пластического мотива, создание полиграфических мизансцен.

Методические рекомендации к самостоятельной работе по теме «От физического движения к духовному преображению»

Рабочая модель практической работы над композицией танца.

1. Закон триединства или «эффект Станиславского».
2. Построение хореографического номера по драматургическому канону: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка (финал).
3. Метод физических действий. «Союз четырех».
4. Метод действенного анализа – «разведка телом».

Закон этюдной работы.

1. Делая этюд, ясно представляйте, какой будет результат.
2. Держите образ в вашем сознании, он будет направлять вашу работу.
3. Стремитесь, чтобы каждый этюд заключал в себе законченное произведение (начало – середина – конец).

Для достижения цели необходимо учитывать основные признаки, определяющие значимость анатома – морфологических и психологических факторов в развитии пластической культуры. Роль генетически обусловленности в формировании телесного сознания.

1. Анатомическое строение (внешний вид) – морфологическая структура тела определена генотипом.
2. Оптимально строение человеческого тела, обусловленное развитием двух ведущих психофизиологических функций: силы и пластичности - закреплено филогенетически.
3. Морфология ткани не является константной характеристикой, а изменяется в процессе развития пластической культуры.
4. Психомоторное развитие человека генетически обусловлено и имеет определенные границы телесных

Рекомендации к самостоятельной работе

Практические задания студент выполняет самостоятельно, опираясь на содержание лекционного курса, семинарских и практических занятий, а также рекомендуемую литературу (основную и дополнительную) указанную в программе.

Кроме того, часы самостоятельной работы также предусматривают приобретение студентом навыка постановочной работы:

- уметь обосновать музыкально-драматургическую мысль с идеей сценического действия;
- уметь использовать художественные и нехудожественные выразительные средства.

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы предполагает следующие оценки знаний.

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;

- активное использование основной рекомендованной по курсу литературы;
- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;
- уметь ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- наличие конспекта источников по теме, изучаемой студентом самостоятельно.

студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;
- умение достаточно полно раскрыть тему;
- наличие конспекта источников по изучаемой теме.

студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- умение достаточно полно раскрыть тему.

Зачет поводится в виде творческого показа, где каждый студент самостоятельно разрабатывает и ставит собственный хореографический номер или эпизод программы.

Для подготовки студент должен:

1. Изучить теоретические основы технологии методики и постановки хореографического номера.
2. Овладеть сценарно – режиссерскими основами технологии создания хореографического номера.
3. Овладеть практическими навыками постановки хореографических номеров.

Оценка «отлично» предполагает:

- участие в творческой разработке сценария пластико-хореографических программы (разработка общей концепции, разработка отдельных блоков, эпизодов, номеров будущей программы; разработка сценарного плана с примерным таймингом; написание литературного сценария программы, написания текстов стихов и песен для сценария, написание монтажных листов, музыкальной и световой партитур);
- организационная деятельность по подготовке, постановке и проведению творческого показа курса (организация репетиционного процесса: репетиции номеров, эпизодов, блоков, монтажные и сводные репетиции, технические и монтировочные репетиции, генеральный прогон, подготовка музыкального и художественного оформления показа, пошив костюмов; материально-техническое обеспечение показа; организация раусной части показа; подготовка и оформление зала; полиграфия: афиши, либретто написание, планов по подготовке и проведению показа с указанием ответственных лиц и времени исполнения, организационная и техническая работа во время показа);
- постановка одного из блоков, эпизодов или номеров программы (авторская сценарная разработка блока, эпизода или номера в соответствии с общей задачей показа, сценарный и режиссерский замысел постановки, подбор музыкального материала и художественных выразительных средств для постановки, подбор актерского состава, организация репетиционного процесса);
- участие в качестве актёра или ведущего в различных блоках, эпизодах или номерах программы (ведущий, актер – солист, массовка).

Оценка «хорошо» предполагает:

- участие в творческой разработке сценария курсового показа или организационная деятельность по подготовке, постановке и проведению творческого показа курса;
- постановка одного из блоков, эпизодов или номеров программы;

- участие в качестве ведущего или актёра в различных блоках, эпизодах или номерах программы.

Оценка «удовлетворительно» предполагает:

участие в качестве актера или ведущего в различных блоках, эпизодах и номерах программы либо организационная деятельность по подготовке, постановке и проведению творческого показа курса.

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, работа которого не отвечает вышеперечисленным требованиям.

Критерии рейтинговой оценки на зачете

«Зачтено» выставляется, если студент показал глубокое и полное знание материала учебной дисциплины, усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины.

«Незачтено» выставляется, если при ответе выявились существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, неумение студента даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы экзаменационного билета.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература:

1. Жарков А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности: учебник. – М.: МГУКИ, 2012.
2. Жарков А.Д. "Теоретико – методологические основы культурно - досуговой деятельности" - М., МГУКИ, 2012
3. Никитин В.Ю. Джазовый танец. История. Методика. Практика: уч. пособие – М., МГУКИ, 2014.
4. Корякина Г.М. Технологические основы управления проектом: курс лекций. – М.: МГИК, 2015.

7.2 Дополнительная литература:

1. Богданов Г.Ф. Основы хореографической драматургии: уч. пособие для студентов вузов. Изд-е 2-е, доп. – М., МГУКИ, 2010.
2. Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник. Изд-е 9, стер., - М.; СПб.; Краснодар: Планета музыки: Лань, 2007.
3. Ершова О.В. История, становление и развитие спортивно – балльных танцев: курс лекций. – М., МГУКИ, 2011.
4. Ершова О.В. Методика преподавания латиноамериканских танцев в фитнес – клубе: курс лекций. – М., МГУКИ, 2012
Ершова О.В. "Основы сценического движения и пластики"- М.2009
5. Жарков А.Д. "Технология культурно - досуговой деятельности" -М., МГУКИ, 2009
6. Корякина Г.М. Технологические основы постановки пластико-хореографических программ: курс лекций. – М.: МГУКИ, 2011.
7. Корякина Г.М. Технологические основы работы с музыкальным материалом при постановке пластико - хореографических программ: метод. пособие – М.: МГУКИ, 2008.
8. Кох И.В. Основы сценического движения. – СПб., Планета музыки, 2010
9. Никитин В.Ю., Шварц И.К. Композиция в современной хореографии: учеб-метод. пособие. – М.: МГУКИ, 2007.

7.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек,

содержащих материалы по дисциплине «Основы сценического движения, пластики и танца».

Доступ в ЭБС:

- ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».
- ООО «Издательство Лань».
- ООО «Компания Ай Пи Ар Медиа».
- ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».

Образовательный портал (<http://moodle.msuc.org>), на котором находится учебная литература, материалы для углубленного изучения дисциплины.

Лицензионное базовое программное обеспечение:

- серверные операционные системы Windows XP и свободно распространяемый Linux, Kubuntu;
- офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open Office;
- антивирусные программы с лицензионным обеспечением

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

8.1. Общие положения

Основная доля самостоятельной работы обучающихся приходится на подготовку к практическим занятиям, тематика которых полностью охватывает содержание дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к практическим занятиям по дисциплине предполагает умение работать с первичной информацией и выполнение определенных заданий, которые помогут наиболее полно раскрыть тему, обсуждаемую на практических занятиях.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие формы как: подготовка к семинару, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к практическому занятию.

8.2. Подготовка к семинару

Семинар - это обсуждение какого либо спорного вопроса, проблемы.

Семинар предполагает выработку и активное продвижение своей точки зрения по изучаемой проблеме, умение выслушать альтернативную точку зрения, вступить в полемику, на основе изложения и учета всех точек зрения прийти к объективному результату.

Основные шаги при подготовке к семинару: выбор темы, которая определяется целями обучения и содержанием учебного материала. При этом на обсуждение обучающихся выносятся темы, имеющие проблемный характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки обучающихся. Тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются обучающимся. Указывается литература, справочные материалы, необходимые для подготовки к дискуссии.

Проведение семинара:

формулирование проблемы и целей;

создание мотивации к обсуждению - определение значимости проблемы,

указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.;

установление регламента выступления и его основных этапов;

совместная выработка правил выступления;

выяснение однозначности понимания темы, используемых терминов, понятий.

Приемы введения:

предъявление проблемной производственной ситуации;

демонстрация видеосюжета;

демонстрация материалов (статей, документов);

анализ противоречивых высказываний - столкновение противоположных точек зрения на обсуждаемую проблему;

постановка проблемных вопросов;

альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких точек зрения или способов решения проблемы).

8.3. Конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме

Конспектирование изучаемой литературы включает в себя предварительное прочтение и запись основных принципиальных положений изучаемых текстов, цитирование наиболее значимых мыслей автора.

Аналитический обзор новой литературы связан с анализом журнальных статей, которые непосредственно касаются изучаемой темы, но не были представлены в основной и дополнительной литературе по причине их непосредственной публикации. Такой обзор позволяет обучающемуся проявить самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в устной форме, так и в письменной форме.

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения практических занятий по следующим критериям: посещаемость практических занятий, наличие конспектов изучаемой литературы, выступления на практических занятиях.

8.4. Подготовка к практическому занятию

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов:

- 1) теоретический, на котором происходит знакомство с рекомендованной литературой, оформленной в виде конспектов, рефератов, докладов;
- 2) теоретико - практический, который помогает обогатить теоретические знания фактическим материалом. На этом этапе деятельности обучающиеся фиксируют результаты исследований, подбирают практический материал (таблицы, графики, справки, аннотации);
- 3) презентационный, который позволяет обучающимся продумать тактику выступления перед аудиторией.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для

получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные технологии:

«ручная» информационная технология, инструментарий которой составляют: карандаш, ручка, книга. Основная цель технологии - представление информации в рукописной форме (написание конспектов и т.д.);

«компьютерная» информационная технология, инструментарий которой составляют: компьютер, оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel и др.); автоматизированные системы управления; информационно-поисковые системы, оснащенные широким спектром базовых и специализированных программных комплексов, в том числе информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». Основная цель технологии - анализ и формирование содержательной стороны информации.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется лицензионное программное обеспечение (см. пункт 7.3).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные справочные системы (см. пункт 7.3).

10. Описание материально – технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Перечень материально-технического обеспечения образовательного процесса по дисциплине включает в себя:

учебная аудитория кафедры культурно – досуговой деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры» (далее соответственно – кафедра культурно – досуговой деятельности, МГИК) для проведения теоретических занятий, оснащенная специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья);

учебная аудитория кафедры культурно – досуговой деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры» (далее соответственно – кафедра культурно – досуговой деятельности, МГИК) для проведения практических занятий, оснащенная зеркалами, хореографическим станком, музыкальным центром;

аудиторию кафедры культурно – досуговой деятельности для самостоятельной работы обучающихся, оснащенную персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», принтерами, сканерами;

просмотровые залы МГИК, оснащенные проекционным оборудованием;

зал учебно – творческого центра МГИК, оснащенный свето -, звуковым оборудованием;

библиотеку МГИК с читальным залом.

Аудитория для самостоятельной работы – 302 (2 уч. корпус)

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», *профиль подготовки: Менеджмент и технологии социально-культурной деятельности.*