

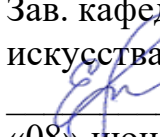
Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ »**

Факультет телерадиовещания, театрального и изобразительных искусств

Кафедра театрального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой театрального
искусства

 Гончарова Е.А.
«08» июня 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.ДВ.03.02 СЦЕНИЧЕСКАЯ РИТМИКА И ИМПРОВИЗАЦИЯ

Направление подготовки 51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки – Режиссер любительского театра

Квалификация (степень) выпускника - Бакалавр

Форма обучения - очная

Год начала подготовки – 2025 г.

Краснодар

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Сценическая ритмика и импровизация» части Б.1.В.ДВ.02.02 профессионального цикла вариативной части дисциплины по выбору студентам очной формы обучения по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» в 4 и 5 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2017 года, приказ № 1178 , и основной образовательной программой.

Рецензенты:

Заслуженная актриса Кабардино-Балкарии,
профессор кафедры театрального искусства
ФТТИ КГИК

Ливада С.А.

Заслуженный артист Кубани, председатель
Краснодарского отделения СТД РФ

Дробязко А.Н.

Составитель:

Преподаватель кафедры театрального искусства Андропова Д.А.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры театрального искусства «08» июня 2025 г., протокол №6.

Рабочая программа учебной дисциплины «Сценическая ритмика и импровизация» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «25» июня 2025 г., протокол № 11.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Структура дисциплины:
 - 4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы
5. Образовательные технологии
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
 - 6.1. Контроль освоения дисциплины
 - 6.2. Оценочные средства
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)
 - 7.1. Основная литература
 - 7.2. Дополнительная литература
 - 7.3. Периодические издания
 - 7.4. Интернет-ресурсы
 - 7.5. Методические указания и материалы по видам занятий
 - 7.6. Программное обеспечение
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Сценическая ритмика и импровизация» являются развитие чувства ритма будущих режиссеров любительского театра, умение использовать темпо-ритм сценического действия как яркое выразительное средство в процессе создания спектакля, обучение навыкам сценической импровизации.

Задачи:

- Оснастить студента методами сценической импровизации.
- Оснастить специальными навыками в области ритмического воспитания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Данная дисциплина тесно связана с профессиональными дисциплинами режиссура, актерское мастерство, сценическая речь. При освоении данной дисциплины обучающийся должен иметь базу элементарного музыкального и физического воспитания.

Учебный материал по дисциплине «Сценическая ритмика и импровизация» является вспомогательной дисциплиной для прохождения студентами преддипломной и педагогической практики, а также подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы. Содержание дисциплины позволяет студентам профессионально и творчески использовать полученные знания в профессиональной режиссерской и педагогической деятельности.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки

51.03.02 Народная художественная культура	Способность реализовывать художественный замысел спектакля, ставить и решать основные профессиональные и прикладные задачи при создании спектаклей и других театральных форм в любительском театральном коллективе, а также в процессе руководства коллективом народного художественного творчества (ПК-2)	• основные принципы создания и исполнения ритмических рисунков • основные принципы и законы импровизации	• строить и исполнять ритмические рисунки и композиции • применять в практической работе спектакле принципы импровизации	• опытом постановки темпо-ритмического действия • опытом использования в практической работе спектакле принципы импровизации
51.03.02 Народная художественная культура	Способность преподаванию театральных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-3)	• основные принципы создания и исполнения ритмических рисунков • основные принципы и законы импровизации	• строить и исполнять ритмические рисунки и композиции • применять в практической работе спектакле принципы импровизации	• опытом постановки темпо-ритмического действия • опытом использования в практической работе спектакле принципы импровизации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины «Сценическая ритмика и импровизация»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра.
				лек.	пр.	СРС	Контроль	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Темпо-ритм физического действия	4	1- 18	18	18	72		зачет
2	Импровизация	5	1- 16	16	16	49	27	экзамен
Итого:								216

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Форми- руемые компе- тенции (по теме)
1	2	3	4
__4 семестр			
Раздел 1. Темпо-ритм сценического действия.			
Тема 1.1. Понятие темпа и ритма. Ритмический тренинг.	<u>Практические занятия:</u> Ритмический тренинг. Построение индивидуального темпо-ритмического рисунка. Построение коллективной темпо-ритмической композиции	4	<i>ПК-2 ПК-3</i>
	<u>Лекции:</u> Ритм, его воспитательное значение для жизни и для искусства. Ритм, как основа сценического действия. Темпо-ритмическая структура спектакля и ее влияние на восприятие зрителя.	18	
	<u>Самостоятельная работа</u> Отработка ритмических упражнений. Создание индивидуального темпо-ритмического рисунка.	14	

	Отработка навыков координирования действий в темпо-ритмическом рисунке.		
Тема 1.2. Действие в различных темпо-ритмах.	<u>Практические занятия:</u> темпо-ритм физического действия. Темпо-ритм внутреннего действия. Согласованное и рассогласованное действие внутреннего с внешним. Техника работы контрастом ритмов.	4	ПК-2 ПК-3
	<u>Самостоятельная работа:</u> Отработка ритмических упражнений, отработка навыков ощущения внутреннего и внешнего темпо-ритма Отработка контрастного темпо-ритмического действия.	14	
Тема 1.3. Упражнения по рече-двигательной координации.	<u>Практические занятия:</u> Совершенствование рече-двигательной координации. Организация движения и речи. Согласование действия физического и речевого. Работа в рассогласованном действии. Диссонанс темпо-ритмов.	4	ПК-2 ПК-3
	<u>Самостоятельная работа</u> отработка навыков реализации сценического действия в темпо-ритмической партитуре.	14	
Тема 1.4. Техника сочинения ритмического рисунка.	<u>Практические занятия</u> Техника сочинения ритмического рисунка. Ритмические рисунки с предметом и партнером. Создание ритмических рисунков на примере музыкальных композиций разных жанров. Влияние звуко-высотного диапазона на темп и характер партитуры.	6	ПК-2 ПК-3
	<u>Самостоятельная работа</u> отработка темпо-ритмических рисунков.	14	
Тема 1.5. Этюд на основе ритмического рисунка.	<u>Практические занятия</u> Тренировка ритмичности движения под музыку. Практическое создания музыкально-ритмических этюдов. Влияние темпо-ритма на характер действия этюда.	10	ПК-2 ПК-3
	<u>Лекции:</u> принцип построения этюда на основе ритмического рисунка. Принцип построения, разработки и исполнения музыкально-ритмических этюдов. Зависимость идейно-тематической интерпретации ритмического рисунка, от художественных средств изобразительности (темпа, характера и звуко-высотного диапазона).	18	
	<u>Самостоятельная работа</u> Разработка этюда на основе ритмического рисунка.	16	
Вид итогового контроля: зачет			
5 семестр			
Раздел 2. Импровизация.			

Тема 2.1. Принцип пластической импровизации.	<u>Практические занятия:</u> Пластический тренинг импровизации.	4	<i>ПК-2 ПК-3</i>
	<u>Лекции:</u> особенности импровизации. Психологическая природа импровизации. Принцип пластической импровизации. Условия и педагогические принципы развития способности к импровизации.	8	
	<u>Самостоятельная работа.</u> Изучение литературы по данному вопросу.	20	
Тема 2.2. Тренинги на основе пластической импровизации.	<u>Практические занятия:</u> тренинг восприятия, непосредственности, ассоциативного мышления, композиционного мышления.	6	<i>ПК-2 ПК-3</i>
Тема 2.3. Принцип построения пластического этюда.	<u>Практические занятия:</u> Этюдный метод работы над пластикой роли.	6	<i>ПК-2 ПК-3</i>
	<u>Лекции:</u> Принцип построения пластического этюда.	8	
	<u>Самостоятельная работа:</u> сочинение и отработка пластического этюда.	29	
Вид итогового контроля: экзамен		27	
ВСЕГО:		216	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По направлению подготовки «Сценическая ритмика и импровизация» предусматривает в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: ролевые игры, создание и разбор пластических и ритмических ситуаций, пластические, ритмические, специальные тренинги. Внеаудиторная работа студентов заключается в поиске и просмотре видеоматериалов по разделам дисциплины, изучения литературы по вопросам предмета, сочинение и отработка этюдов.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- Устный опрос
- Показ пластических этюдных работ и упражнений

Рубежный контроль производится 3 раза в течение семестра и предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине. На контрольных мероприятиях используются следующие методы оценки знаний:

- Письменные задания
- Показ практических работ

Промежуточный контроль выставляется по результатам трех контрольных мероприятий и проходит в форме зачёта (экзамена) в виде практического показа.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) (не предусмотрено)

6.2.2. Вопросы и задания для проведения контрольных мероприятий.

4 семестр

1 контрольная точка – практическое исполнение ритмического рисунка, сочиненного студентом

2 контрольная точка - практическое исполнение ритмического рисунка с использованием предмета

3 контрольная точка - практический показ ритмического этюда

Дополнительное задание – доклад на тему:

- 1) «Ритм, его воспитательное значение для жизни и для искусства»
- 2) «Элементы музыкальной выразительности»
- 3) «Музыка как выразительное средство спектакля»
- 4) «Темпо-ритм физического действия»
- 5) «Рече-двигательная координация»
- 6) «Вокально-двигательная координация»

5 семестр

1 контрольная точка – проверка освоения принципов импровизации в упражнениях, предложенных педагогом (практический показ)

2 контрольная точка - практическое исполнение импровизационной пластической цепочки на определенную тему (по выбору студента)

3 контрольная точка - практический показ этюда на основе пластической импровизации

- 6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) (Не предусмотрено)**
- 6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля (не предусмотрено)**
- 6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций (не предусмотрено)**
- 6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине (не предусмотрено)**
- 6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине (не предусмотрено)**
- 6.2.6. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)**

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Кох И.Э. Основы сценического движения. Л., 1970.
2. Станиславский К.С. Собр. соч. в 8 томах. М., 1954-61.
3. Чехов М.А. Литературное наследие в 2-х т. М., «Искусство», 1986.
4. Волконский С.М. Ритм в сценических искусствах// Аполлон. 1912. № 3-4.
5. Волконский С. Ритмическая пластика // Листки курсов ритмической гимнастики. 1913. №1.
6. Глумов А. Музыка в русском драматическом театре. М., Музгиз, 1955
7. Далькроз Ж. Ритм. М., КЛАССИКА-XXI, 2008
8. Полищук В. Библия актерского мастерства. М., «АСТ», 2014.
9. Л.М. Шихматов, В.К. Львова. Сценические этюды. СПб., «Планета музыки». 2014.
10. А.В. Толшин «Импровизация в обучении актера». СПб., «Планета музыки». 2014.

7.2. Дополнительная литература

1. Волконский С. Человек на сцене. СПб, «Аполлон», 1912.
2. Волконский С.М. Выразительный человек. – СПб, 1913.
3. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Л., «Искусство», 1967.
4. .Голубовский Б. Пластика в искусстве актёра. М., 1986.
5. .Донской Д.Д. Биомеханика с основами спортивной техники. М., 1972.
6. Дюперрон Г.А. Теория физической культуры. Л., 1930.
7. Завадский Ю. Об искусстве актёра. М., 1975.
8. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. М., 1970.

9. Кнебель М.О. Слово о творчестве актёра. М., 1954.
- 10.Дюпре В. Как стать актёром. Ростов н/Д., 2007.
- 11.Кристи. Воспитание актёра школы Станиславского. М., 1968.
- 12.Кристерсон Х.Х. Танец в спектакле драматического театра. М., Искусство, 1957.
- 13.Кукаркин. А.В. Чарли Чаплин. М., «Искусство», 1960.
- 14.Маркова Е. Современная зарубежная пантомима. М., «Искусство», 1985.
- 15.Маркова С.В. Сценическая жизнь человеческого тела – учебное пособие для преподавателей, аспирантов и студентов вузов культуры и искусств. – Краснодар, «КГУКИ», 2004.
- 16.Марсель Марсо. Мимодрама – дыхание поэзии. «Театр», 1960. № 3.
- 17.Марсель Марсо. Искусство пантомимы. – Советский цирк, №7,1961.
- 18.Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, беседы. М., «Искусство», 1986.
- 19.Морозова Г.В. Биомеханика. 2003.
- 20.Ремез О.Я. Мизансцена – язык режиссёра. М., «Искусство», 1963.
- 21.Румнев А.А. О пантомиме. Театр. Кино. М., «Искусство», 1964.
- 22.Рутберг И.Г. Пантомима. Первые опыты. М., «Искусство», 1972.
- 23.Рутберг И.Г. Пантомима. Опыты в аллегории. М., 1976.
- 24.Серебренников Н. Поддержка в дуэтном танце. Л., «Искусство», 1969.
- 25.Смирнов-Несвицкий Ю. Ключ к образу. Л., И-во., 1970.
- 26.Данилова Н.Н. Психофизиология. М.2007.
- 27.Никитин В.Н. Пластикодрама.М.2003.
- 28.Моше Фельденкрайз. Осознание через движение. М.2007.
- 29.Лоуэн А. Психология тела. М. 2007.
- 30.Баскаков В. Свободное тело. Хрестоматия. М. 2004.
31. Товстоногов Г. Репетирует и учит. Санкт-Петербург. 2007.
32. Фильштинский В. Открытая педагогика. Санкт-Петербург, 2014.

7.3. Периодические издания

1. «Петербургский театральный журнал»

2. «Театрал» журнал
3. Журнал «Театр»

7.4. Интернет-ресурсы

1. Агентство «ЦЕХ», официальный сайт, <http://dance-net.ru/ru/action.text?id=1438>.
2. Гептахор, официальный сайт http://www.heptachor.ru/О_Дункан
3. Глэм Т., *От "голого человека на голой сцене" к мимодраме*, http://zhurnal.lib.ru/t/tatxjana_g/pantomima.shtml
4. Гребенщикова Т.А., ЭМПАТИЯ, <http://www.krugosvet.ru/articles/>
5. Каминская Н., http://www.kultura-portal.ru/tree_new/cultpaper/
6. Крылова М., *Из грязи в князи, или Принцесса на горошине* <http://www.russ.ru/culture/>
7. Кухта Е., *Театральная антропология: как понимает ее Эудженио Барба*, Петербургский театальный журнал, <http://ptzh.theatre.ru/2002/28/17/>
8. Материал из Википедии, http://www.netencyclo.com/ru/Маргарет_Моррис
9. Материал из Википедии, http://www.netencyclo.com/ru/Свободный_танец
10. Материал из Википедии, http://www.netencyclo.com/ru/Танец_модерн
11. Материал из Википедии, http://ru.wikipedia.org/wiki/Сенсорная_депривация
12. Мельникова (Юшкова) Е.В., *В ритмах человеческого духа*, <http://student.km.ru/>
13. Сироткина И., *Свободный – пластический – танец модерн*, http://www.heptachor.ru/Свободный_танец/Пластический_танец/Танец_модерн
14. 190 с
15. Шабалина Т, Готовский, <http://www.krugosvet.ru/articles/121/1012102/1012102a1.htm>
16. Якунина О., *Танец со звездой*, <http://www.vashdosug.ru/theatre/article/14041/>
17. Ubersfeld, A., *Le lieu du discours*, Pratiques, N15-16, juillet, 1977.
18. Vernant, J-P. *Mythe et société en Grèce ancienne*, Masrépo, Paris.
19. Voltz, P., *L'insolite est-il une catégorie dramaturgique.*, Klincksieck, Paris, 1974.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Краткие методические указания для студентов.

Для раздела «Сценическая ритмика и импровизация» необходимо знать основные принципы взаимодействия с партнером, соблюдать правила техники безопасности, использовать рекомендуемую литературу, использовать рекомендации педагога в области построения сценического этюда, активно искать источник информации в видео материалах.

Для оценки и текущего контроля знаний используются показы этюдов по темам: сценическая ритмика и импровизация.

7.6. Программное обеспечение

Музыкальная и видео аппаратура.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Просторная аудитория, гимнастические маты, стулья, столы, лавочки, пандусы, кубы разных размеров, гимнастические палочки, теннисные мячи, обручи, скакалки, веревки, музыкальное и световое оборудование.

**Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
«Сценическая ритмика и импровизация»
на 20__-20__ уч. год**

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

1.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры _____

(наименование)

Протокол № _____ от «___» _____ 20__ г.

Исполнитель(и):
Заведующий кафедрой

(наименование кафедры)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)