

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Михеева Светлана Владимировна

Должность: Заведующая кафедрой театрального искусства

Дата подписания: 02.06.2025 17:26:15

Уникальный программный ключ:

92ad93990bab7f6d077056183cbf46d09ce5e43b

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет телерадиовещания и театрального искусства

Кафедра театрального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой театрального
искусства

Михеева С.В.

«08» июня 2025 г., протокол № 6

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.ДВ.01.01 СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И АКТЕРСКОЕ
МАСТЕРСТВО**

Направление подготовки 53.04.02 – Вокальное искусство

Специализированная магистерская программа – Академическое пение

Квалификация (степень) выпускника – магистр

Форма обучения – очная

**Краснодар
2025**

Рабочая программа предназначена для преподавания учебной дисциплины раздела Блок 1, части, формируемой участниками образовательных отношений очной формы обучения по направлению подготовки 53.04.02 – Вокальное искусство, профиль подготовки (специализированная магистерская программа) – Академическое пение, в 1-4 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.02 – Вокальное искусство, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. № 82, и основной профессиональной 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

Агарков Д.В.

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

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «25» июня 2025 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
4. Структура и содержание дисциплины	4
4.1. Структура дисциплины:	4
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	5
5. Образовательные технологии	12
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	12
6.1. Контроль освоения дисциплины	12
6.2. Фонд оценочных средств	13
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	13
7.1. Основная литература	13
7.2. Дополнительная литература	16
7.3. Периодические издания	16
7.4. Интернет-ресурсы	17
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	17
7.6. Программное обеспечение	17
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	19
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	21

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Сценическое движение» - создание условий для самореализации, саморазвития посредством танца; развитие пластики, координации; совмещение физических действий и звукоизвлечения.

Задачами дисциплины являются изучение художественных принципов различных видов сценического, бытового и народного танца, танцевальных композиций разных направлений и стилей, выработка техники исполнения движений, развитие координированности движений, танцевальности, умения придать движениям выразительность, свободно владеть телом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

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

Требования к «входным» знаниям: владение студентом объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику ОПОП по направлению 53.04.02 Вокальное искусство уровня «бакалавр». Умение демонстрировать сценический артистизм. Для изучения дисциплины необходимы входные знания по предметам Сценическая речь, Танец, Актерское мастерство.

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо для прохождения государственной итоговой аттестации, дальнейшей сценической и концертной деятельности.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПК-2 Способен к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над вокальным произведением, подготовки программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса и концертной работы сольно и в составе ансамбля.	• подбирать и воплощать на сцене движения и манеры, соответствующие характеру вокального произведения, эпохе его написания.	• знанием и умением передать ученику элементы сценического движения.	• основы сценического движения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).

№ 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) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л	ПЗ	ИЗ	СР	
1	Танцевальная культура XV- XVII веков	1	1-16		32		40	контрольный урок
2	Танцевальная культура XVIII - XIX веков	2	1-18		36		18	экзамен (18)
3	Экзерсисы. Пластические этюды	3	1-16		32		31	Зачет (9)
4	Совершенствование координационных способностей артиста. Светские манеры и этикет	4	1-12		24		21	Экзамен (27)
	Итого 288				124		110	54

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
Раздел 1. Танцевальная культура XV- XVII веков			
Тема 1.1 Танцевальная культура XV-XVI веков	<u>Практические занятия:</u> <i>Введение.</i> Роль народного и историко-бытового танца в вокальном образовании. Танец - обязательная дисциплина в системе вокального образования. Его место в практике музыкального и драматического театров. Происхождение историко-бытового танца, возникновение придворных бальных танцев, их отличие от танцев простого народа. Значение музыки в определении характера исполнения танцев различных эпох. Позиции ног в историческом танце. Влияние костюма на манеру и технику исполнения танцев бытовой хореографии. Примеры сценической обработки бытового танца. Теоретические труды по бальной хореографии. Задачи предмета «танец». <i>Характеристика эпохи, стилевые особенности и</i>	16	ПК- 2

	<i>манера исполнения танцев.</i> Эпоха средневековья. Праздники простого народа и их незатейливые пляски и хороводы. Связь народных танцев с трудовой деятельностью крестьян и ремесленников. Праздники и танцы знати. Убранство дворцовых залов, костюмы и украшения феодалов. Один из средневековых балов, получивший название «Маскарада пламенных». Танцы раннего средневековья: основные движения, построение танцев и музыкальное сопровождение. Танцы позднего средневековья. Появление парного танца. Усложнение рисунка и движений танцев, музыкальное сопровождение. Положение стопы в танцах средних веков. Наиболее популярный танец средних веков — «Бранль», который, развиваясь и видоизменяясь, дал начало многим танцам. Происхождение «Бранля». Основа «Бранля». Различная манера исполнения и различные названия «Бранля» в разных частях Франции. Основные виды «Бранля». Крестьянский и салонный «Бранль» — различие в манере их исполнения. <i>Поклоны и реверансы</i> а) Салют и поклон кавалера. б) Реверанс дамы. Составление комбинации из поклонов и реверансов, соединяя их с шагом салонного «Бранля». <i>Основные элементы танцев</i> а) Простой «Бранль» б) Двойной «Бранль» в) Двойной «Бранль» с репризой г) Веселый «Бранль» д) Основной ход «Паваны» е) Основное па «Куранты» ж) Основные шаги «Алеманды» <i>Примеры композиции танцев</i> а) Салонный «Бранль» б) Крестьянский «Бранль» в) «Павана» г) «Алеманда» или «Куранта»		
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа над элементами танцев «Бранль», «Павана», «Куранта»	20	
Тема 1.2. Танцевальная культура XVII века	<u>Практические занятия:</u> <i>Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев</i> Культурная жизнь Франции XVII века. Организация Парижской Академии танца и ее значение в развитии танцевальной культуры Франции. Балы. Влияние костюмов XVII века (их покроя и ткани) на развитие бытовой хореографии, обогащение ее новыми движениями, более сложными и изящными. Музыка в	16	ПК- 2

	танцевальной культуре XVII в. Роль бытовой хореографии Франции XVII в. в развитии балетного театра. Популярный танец XVII столетия – Менуэт. Происхождение Менуэта. Отличительные черты исполнения Менуэта. Различие между Менуэтом, возникшим в народе, и Менуэтом королевского двора. Композиционный рисунок Менуэта (разновидности схем,). Положение рук в Менуэте XVII в. <i>Поклоны и реверансы</i> а) Реверанс дамы. б) Поклон кавалера. Составление комбинации из поклонов и реверансов, соединение их с маленькими шагами pas menus. <i>Основные элементы танцев</i> 1) Pas menus. 2) Основной шаг Менуэта XVII в. и его разновидности 3) Pas grave. 4) Balancee — menuet. 5) Основной ход «монтаньяра», 6) Основные движения «романески» jete, pas de bourree, 'hasse, pas ballote. nssamble, pas de bourree ballote. <i>Примеры композиции танцев</i> 1) Медленный Менуэт . 2) «Монтаньяр». 3) «Романеска».		
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа над элементами танцев: Медленный Менуэт, «Монтаньяр», «Романеска».	20	
Раздел 2 Танцевальная культура XVIII - XIX веков			
Тема 2.1. Танцевальная культура XVIII века	<u>Практические занятия:</u> <i>Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев</i> Реформы и преобразования в хореографическом искусстве Франции XVIII в. Великий реформатор балетного театра XVIII в. Ж. Ж. Новерр, его книга «Письма о танце». Искусство рококо и его влияние на убранство балов, наряды, манеру поведения и стиль бальной хореографии. Придворные балы XVIII века. Влияние народного танцевального искусства в эпоху французской буржуазной революции на бытовую и профессиональную хореографию. Массовые празднества на площадях и улицах Парижа. Песни и танцы французской революции. Язык бального танца XVIII в., его близость к сценическому танцу. Музыка и ее значение в танцевальной культуре XVIII в. Наиболее популярные танцы XVIII столетия - скорый менуэт, гавот, контрданс и полонез, в эпоху революции - «тампет», «матредур» и «танец с шалью». Стилевые особенности и манера исполнения скорого	18	ПК- 2

	менуэта, его отличие от медленного менуэта. Происхождение гавота. Второе рождение гавота в XVIII в. и отличие его от первоисточника. Особенности исполнения этого танца. <i>Поклоны и реверансы</i> а) Реверанс дамы. б) Поклон кавалера. Составление комбинации из поклонов и реверансов, соединяя их. <i>Основные элементы танцев</i> 1) pas shasse 2) pas balancee 3) balancee—menuet 4) pas menus 5) pas glissade 6) pas assamble 7) pas Jete 8) entrechal quatre 9) pas emboite. 10) Основной шаг тампета <i>Примеры композиции танцев</i> 1) Менуэт скорый. 2) Тампет. 3) Гавот. 4) Полонез		
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа над элементами танцев: Менуэт скорый. Тампет. Гавот. Полонез	9	
Тема 2.2. Танцевальная культура XIX века	<u>Практические занятия:</u> <i>Характеристика эпохи, стилевые особенности и манера исполнения танцев XIX в.</i> Развитие массовых бальных танцев. Общественные балы и маскарады, особый их церемониал и порядки. Организация специальных танцевальных классов, где учителя-профессионалы обучают искусству бального танца. Россия - крупный хореографический центр Европы. Покрой одежды, манера носить платье, держать руки. Техника бытовых и бальных танцев XIX в. Связь бальной хореографии с народным танцем и со сценической хореографией. Происхождение вальса, танцы, предшествовавшие вальсу. Вальс - наиболее популярный танец XIX столетия. Влияние вальса на лексику классической хореографии. Вальсы Штрауса и их роль в дальнейшей популяризации вальса. <i>Поклоны и реверансы</i> а) Реверанс дамы. б) Поклон кавалера. Составление комбинации из поклонов и реверансов, соединяя их с танцевальными шагами. <i>Основные элементы танцев</i>	18	ПК- 2

	1) Все формы chasse. 2) Pas balancee. 3) Вальс в три па. 4) Вальс в два па. <i>Примеры композиции танцев</i> 1) Французская кадрили. 2) Лансье. 3) Вальс Алеман. 4) Вальс (все сценические формы).		
	<u>Самостоятельная работа.</u> Работа над элементами танцев: Французская кадрили. Лансье. Вальс	9	
Раздел 3. Экзерсисы. Пластические этюды			
Тема 3.1 Классический экзерсис. Пластические этюды (целенаправленные физические действия)	<u>Практические занятия:</u> Экзерсис является фундаментом для совершенствования выразительности тела. Упражнения экзерсиса позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу четыре цели: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц, создать основу для освоения эталонной осанки и походки. Эти упражнения способствуют исправлению недостатков в корпусе и ногах, помогают вырабатывать выворотность ног, развивать гибкость, эластичность стоп. Движения экзерсиса исполняются исключительно у станка: Plie, tendu, tendu jete, rond de jambe par terre, fondu, frappe, adagio, grand battement Пластические этюды (целенаправленные физические действия) В этюдах объединены пластические разработки предшествующих тем: задействованы корпус, шея, руки, ноги. Вводятся элементы актерского мастерства: внимание, воображение, чувство веры и правды. Упражнения этого раздела решают важнейшие задачи в воспитании пластической культуры артиста. Они: - вырабатывают навыки сознательного построения движений по словесному заданию педагога (сознательная координация); - совершенствуют способность к подсознательному осуществлению заданного действия; - воспитывают все виды внимания и особенно – многоплоскостное внимание; - тренируют двигательную память; - развивают быстроту реакции. Высокий уровень развития координации и большая скорость реакции – качества, обеспечивающие высокий уровень ловкости; тренируют рассредоточенное внимание и координационные способности; способствуют организации движения в различных сочетаниях в установленном пространстве и в постоянных или	16	ПК- 2

	меняющихся по ходу выполнения темпах		
	<u>Самостоятельная работа</u> Выполнение движения экзерсиса. Самостоятельная работа над пластическими этюдами.	16	
Тема 3.2. Совершенствование осанки и походки. Совершенствование ритмических способностей	<u>Практические занятия:</u> Упражнения темы создают эталон правильного ощущения осанки (5 признаков) и походки (3 признака); совершенствуют пластичность и выразительность корпуса; способствуют исправлению недостатков осанки (сутулость, разновысотность плеч, дряблость мышц живота, кривизна ног и т.д.) и походки (раскачивание, подпрыгивание, шлепание, вихляние бедрами и т.д.). В этот раздел входят упражнения, развивающие и совершенствующие способность тела к ритмичности и музыкальности в движениях. Психофизическое качество, называемое ритмичностью, является одним из важнейших в пластической культуре актера. В воспитании пластической культуры музыка играет большую роль; она помогает организовать движение во времени и пространстве, находить характер движения, его органический темпо-ритм. Этим обстоятельством объясняется обязательное и активное использование музыки в преподавании дисциплины «Сценическое движение». Музыкальное сопровождение на уроке воспитывает внимание к музыке, развивает чувство ритма, музыкальность и вкус у обучающихся. В задачи этого раздела входит пластическое освоение учениками всех длительностей, простых и сложных ритмов (пунктирный ритм, синкопа и т.д.), понятий о такте и затакте и т.д. Итогом обучения является освоение и демонстрация ритмического канона (т.е. последовательное вступление ритмических голосов в создаваемую композицию).	16	ПК- 2
	<u>Самостоятельная работа</u> Совершенствование выразительности рук Специально разработанные упражнения этой темы развивают гибкость и подвижность рук с акцентом на кисть и пальцы, создают пластическую связь между движениями рук и всего тела; способствуют обогащению выразительных возможностей рук путем освоения разнообразных пластических характеристик движений (плавных, мягких, широких, сильных, быстрых и замедленных и т.д.).	15	
Раздел 4. Совершенствование координационных способностей артиста. Светские манеры и этикет			
Тема 4.1	<u>Практические занятия:</u>	12	ПК- 2

Гимнастика. Акробатические упражнения	Общеразвивающие упражнения (гимнастика) Упражнения этой темы должны поднять физиологический и эмоциональный тонус – «размять», подготовить мускулатуру, сердечно-сосудистую и дыхательную системы для последующей нагрузки. Развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц туловища, живота (пресс) и спины – прямых и косых. Развитие гибкости и точности движений; развитие правильного ощущения во времени и пространстве. Тренинг скорости реакции, развитие смелости и решительности, развитие координации движений. Акробатические упражнения выполняют и профессиональную задачу – они готовят психофизический аппарат студента к освоению навыков сценического падения и сценической борьбы. Раздел акробатики не преследует достижения подлинных спортивных результатов – речь идет о, так сказать, прикладной акробатике, доступной человеку с нормальным здоровьем.		
	<u>Самостоятельная работа</u> Занятия общеразвивающими упражнениями. Работа над развитием координации движений	11	
Тема 4.2. Сценические падения Светские манеры и этикет	<u>Практические занятия:</u> Сценические падения. Два принципа сценических падений. Изучение этих принципов. Освоение биомеханики различных схем сценических падений. Сценическая борьба. Освоение техники приемов нападения и защиты без оружия; создание и изучение приемов сценической драки бытового типа. Освоение приемов самбо. Светские манеры и этикет 16, 17, 18, 19 вв. В задачи этого раздела входит ознакомление студентов с основными правилами пластической характеристики поведения людей в различные исторические эпохи и практическое освоение некоторых конкретных элементов этого поведения. Особое внимание уделяется историческому костюму, умению носить его, двигаться, танцевать, фехтовать и т.д., поскольку основой репертуара музыкальных театров является историческая классика. Элементы манер и этикета изучаются в специально воссозданных этюдах. Разработан ряд упражнений на пользование веером, большим плащом, широкополой шляпой, шляпой-треуголкой, цилиндром, военными головными уборами, шпагой, кинжалом, саблей, дагой, алебардой и т.д.	12	ПК- 2
	<u>Самостоятельная работа</u> Освоение биомеханики различных схем сценических падений. Развитие речедвигательных и вокально-двигательных координаций. Построение на основе ритмического рисунка речедвигательной координации	10	

	Построение на основе ритмического рисунка вокально-двигательной координации		
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)		<i>Экзамен</i>	
ВСЕГО:		288	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение дисциплины «Сценическое движение» проводится в форме практических занятий. Освоение дисциплины направлено на воспитание гармоничной личности и формирование широкого исполнительского диапазона и творческих возможностей артиста в сфере профессиональной деятельности. Изучение модуля происходит с ориентацией на основной вид деятельности академического вокалиста.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы ведущих музыкантов России и зарубежья. Обязательным является прослушивание аудио- и видеодисков, посещение концертов классической музыки.

Интерактивной форме обучения отводится 72 часа.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Основой для определения оценки на экзаменах служит объём и уровень усвоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой соответствующей дисциплины.

При определении требований к экзаменационным оценкам по дисциплинам с преобладанием теоретического обучения предлагается руководствоваться следующим:

– оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные рабочей программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании и показе учебного материала;

– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности не принципиального характера при выполнении экзаменационных заданий;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

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:

- контрольный урок

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета (3 семестр) и экзамена (2 и 4 семестр).

6.2. Фонд оценочных средств

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

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

Контрольный урок проводится в форме показа.

Примерные задания

Поклоны и реверансы

а) Салют и поклон кавалера.

б) Реверанс дамы.

Составление комбинации из поклонов и реверансов, соединяя их с шагом салонного «Бранля».

Основные элементы танцев

а) Простой «Бранль»

б) Двойной «Бранль»

в) Двойной «Бранль» с репризой

г) Веселый «Бранль»

д) Основной ход «Паваны»

е) Основное па «Куранты»

ж) Основные шаги «Алеманды»

Примеры композиции танцев

- а) Салонный «Бранль»
- б) Крестьянский «Бранль»
- в) «Павана»
- г) «Алеманда» или «Куранта»

Общеразвивающие упражнения (разминка).

Экзерсис: plie (на середине, по 1, 2 позициям).

Работа над осанкой (эталон - aplomb).

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций *(не предусмотрено)*

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине

На зачет выносятся 1-2 танца каждого пройденного раздела программы, в которых студенты должны показать уровень своего профессионального развития. Зачет проводится в форме показа (класс-концерт).

Пример показа

Поклоны и реверансы

- а) Реверанс дамы.
- б) Поклон кавалера.

Основные элементы танцев

- 1) pas shasse
- 2) pas balancee
- 3) balancee—menuet
- 4) pas menus
- 5) pas glissade
- 6) pas assamble

Примеры композиции танцев

Романеска.

Французская кадриль.

Лансье.

Вальс Алеман.

Экзерсис (у станка).

Упражнения для рук.

6.2.2 Вопросы к экзамену по дисциплине

На экзамен выносятся по два-три пластических этюда или танца каждого пройденного раздела программы, в которых студенты должны показать уровень своего профессионального развития. Экзамен проводится в форме показа (класс-концерт).

Пример показа

Пластические этюды

Манеры и этикет: схемы композиций.

Исторический танец: 19-е столетие – «Па де катр» или «Па де грас».

Координация: речедвигательная координация, вокально-двигательная координация.

Ритмика: ритмический канон.

Дивертисмент: музыкально-пластические композиции; «зримая» песня, сцены из музыкальных спектаклей.

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено).

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

7.1. Основная литература

1. Григорьянц, Т. А. Сценическое движение : практикум / Т. А. Григорьянц ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт театра. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 82 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472617> (дата обращения: 05.05.2023). – Текст : электронный.
2. Дрозин, А. Б. Дано мне тело... Что мне делать с ним?. Книга первая / А. Б. Дрозин. – Москва : Navona, 2011. – 464 с. : ил. – Текст (визуальный) : непосредственный.
3. Кох, И. Э. Основы сценического движения : учебник / И. Э. Кох. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Планета музыки : Лань, 2010. – 512 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст (визуальный) : непосредственный.
4. Маркова, С. В. Сценическая жизнь "человеческого тела" : учебное пособие / М-во культуры РФ; КГУКИ. – Краснодар : КГУКИ, 2004. – 191 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.
5. Чечетин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений : учебник / А. И. Чечетин. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 283 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст (визуальный) : непосредственный.

7.2. Дополнительная литература

1. Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые уроки : учебное пособие / М. Е. Александрова. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. – 95 с. – (DVD). – Текст (визуальный) : непосредственный.
2. Волконский, С. М. Человек на сцене : учебное пособие / С. М. Волконский. – Изд. 6-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. – 140, [2] с. : нот. – Текст (визуальный) : непосредственный

7.3. Периодические издания

Журналы

1. Музыкальная жизнь
2. Музыкальная академия

3. Народное творчество
4. Культура
5. Традиционная культура

Газеты

6. Музыкальное обозрение
- Электронные периодические издания**
7. Культура культуры (новый электронный журнал с 2014 г.): <http://www.cult-cult.ru/>
8. Музыкальный Клондайк (Газета): <http://www.muzklondike.ru/archive/>
9. Наше наследие: <http://www.nasledie-rus.ru/>
10. Педагогика искусства: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive.htm>
11. Старинная музыка: <http://stmus.ru/arhive.html>
12. Человек и культура: <http://e-notabene.ru/ca/>

7.4. Интернет-ресурсы

1. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>
2. Образовательные ресурсы интернета <http://www.alleng.ru/edu/>
3. Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>
4. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>
7. Информационная интернет-база по американскому шоу-бизнесу <http://allmusic.com>
8. Электронная библиотека студента (<http://studylib.com/humanitarian/>)

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Дисциплина «Сценическое движение» направлена на практическое освоение разнообразных по характеру музыки и пластики танцевальных жанров, необходимых для участия в оперном спектакле, создание танца-этюда; изучение оперных танцевальных сцен, вокальное отображение эмоционального ряда музыкального материала в гармонии с пластикой. Выработка координации сценического движения и речи, воспитание чувства времени и пространства, освоение действенного жеста. Приобретение навыков работы в историческом костюме, столь необходимых в создании полноценного сценического образа.

Основной целью программы является изучение предмета по нескольким направлениям:

- непосредственно практическое направление – студент должен знать и уметь танцевать определенные танцы, которые могут пригодиться для использования в оперных спектаклях.

- научиться управлять своим телом, в заданных музыкой драматургических задачах, настроении, эмоциях, т.к. свободное владение пластикой увеличивает амплитуду выразительных средств оперного артиста.

Все это требует знаний и практических навыков в области народного и историко-бытового танцев.

Задачи программы данной дисциплины заключаются:

- в изучении танцевальной культуры исторических эпох;
- в знакомстве с традициями и стилями художественной культуры различных веков;
- в освоении манеры исполнения танцев;
- в овладении практическим материалом по историко-бытовому танцу, включающему поклоны, реверансы, основные элементы и хореографические композиции.

В современном оперном спектакле артист, обладая великолепными вокальными данными, должен, в то же время, быть убедительным в пластическом решении образа, великолепно двигаться в историческом костюме, профессионально фехтовать, владеть элементами историко-бытового танца соответствующей эпохи. Поэтому в системе пластического воспитания будущего артиста выделяются три основных направления: совершенствование ритмических способностей, совершенствование координационных способностей и овладение светскими манерами и историческим этикетом предшествующих эпох. Остальные разделы программы являются подготовительными и дополняющими вышеназванные основные темы.

Только овладение всем комплексом системы пластического воспитания актера позволит выпускнику консерватории приступить к профессиональной деятельности в современном музыкальном театре.

Предмет «Сценическое движение», как и остальные дисциплины, должен воспитывать в первую очередь студента-профессионала. Студентов консерватории нужно готовить к самостоятельной творческой деятельности. Эта деятельность должна находить воплощение в отличном сценическом исполнении, в соблюдении актерами и режиссерами правил поведения в театре, в повседневной общественной работе.

Роль преподавателя сценического движения весьма ответственна. От того, на каких эстетических позициях он стоит, в какой степени методика его работы соответствует системе обучения драматическому искусству, принятой в данном учебном заведении, будет зависеть многое в успехе правильной подготовки пластического аппарата занимающихся.

Предмет «Сценическое движение» готовит базу - основу для создания осмысленного и выразительного физического действия в роли, и эта задача является второй педагогической целью предмета. Она положена в основу упражнений и методики применения этих упражнений.

Поскольку подготовка по движению есть создание сценической пластичности в самом широком понимании, в методике, исходя из требований системы К.С. Станиславского, необходимо опереться на физиологию, психологию и биомеханику - это поможет вначале осуществить верную «настройку тела», а в дальнейшем физически правильно действовать в роли.

Воспитание пластической культуры актера - это воспитание движения как внешней части действия. Иначе говоря, основным критерием, определяющим качество двигательной культуры актера, является уровень целенаправленности, последовательности и точности в исполнении движений, составляющих физическое действие в роли.

Готовность тела выполнить приказ, продиктованный мыслью, и выполнение этого приказа есть результат функции двигательных центров высшей нервной деятельности. Таким образом, проявление хорошей физической выразительности в движении на сцене - это, в первую очередь, показатель того, насколько развита область движения высшей нервной деятельности актера. Следовательно, задача подготовки студента по движению заключается, в достижении высокого уровня деятельности двигательных центров. И очень важно, чтобы методика предмета «Сценическое движение» связывала его с другими предметами кафедры.

Главная цель при подготовке студента по движению заключается в умении переносить навыки из тренировочных предметов в драматическое искусство. Задачи предмета «Сценическое движение» вытекают из необходимости создать такой педагогический процесс, в котором могли бы сочетаться: воспитание воли, тренировка психофизических качеств и обучение двигательным навыкам. Для этого разработан комплекс специальных упражнений, которые систематизированы по темам, а в темах - по степени возрастающей трудности.

В подготовке актеров следует выделить, в первую очередь, четыре главные педагогические задачи, успешное выполнение которых обеспечивается не упражнениями, а главным образом правильной методикой, и пятую, где наряду с верной методикой необходимы и специальные упражнения.

I. Научиться создавать физическое действие по тексту пьесы. Этот навык находит применение при работе актера над каждой новой ролью, овладение им - одна из задач предмета драматического искусства. В предмете «Сценическое движение» это умение приобретается только благодаря верной методике.

II. Воспитать у учащихся потребность увлеченно и целеустремленно выполнять любое, самое простое физическое задание. Такая увлеченность необходима, чтобы предупредить и исключить боязнь показаться смешным, неловким. Освободиться от самой боязни и зажимов, как результата этой боязни можно только воспитав способность увлеченно действовать при выполнении любой сценической задачи. В предмете «Сценическое движение» эта цель может быть достигнута также благодаря у правильному применению принципов основной методики.

III. Привить актеру чувство ответственности за каждое выполняемое им на сцене действие и даже отдельные движения. И опять-таки, нет специальных упражнений для воспитания этого важнейшего качества. Требовательность педагога на уроках приучает занимающихся к точному, активному выполнению движений, а эта привычка помогает выработать

чувство ответственности, столь необходимое для точного выполнения каждого задания.

IV. Довольно часто занимающиеся слабо представляют свои потенциальные двигательные возможности, даже на том уровне развития, с которым они приходят в учебное заведение. Этот недостаток в большей степени наблюдается у девушек. Как правило, двигательные возможности у большинства учеников уже в самом начале работы по воспитанию движения раскрываются быстро и активно, сразу создавая верную психологическую настройку, увлеченность предметом, вызывая веру в свои силы. Если активность и повышенный эмоциональный тонус будут на каждом уроке в течение всего учебного периода, то и фактические результаты окажутся весьма высокими, у учащихся появится потребность в ярком многокрасочном выполнении всех упражнений и убежденность в возможности двигаться и действовать именно так.

V. Научиться связывать между собою словесные и физические действия. Отсутствие такой взаимосвязи является тормозом при создании и исполнении роли. Известно, что когда нет координации между движениями речи и движениями скелетной мускулатуры, то нет и возможности создавать верный темпоритм словесного и физического действий. Если темпоритм физических действий и речи был верно создан другими исполнителями, то плохо подготовленный в этом навыке актер может разрушить его - и ансамбль распадется. Навык взаимодействия между словом и движением создается специальными упражнениями, но успех подготовки решается не самими упражнениями, а главным образом верной методикой их применения.

В основе методики преподавания предмета «Сценическое движение» - система профессора И.Э. Коха, а также система К.С. Станиславского. Эти системы явились обобщением и развитием творческих исканий деятелей русского театра.

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплины обеспечивается следующими программными продуктами: операционные системы – Astra Linux 1.6, P7-Офис, MuseScore, Google Chrom, Firefox, Яндекс

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех видов учебной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Оборудованы учебные для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны

быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:

большой концертный зал на 450 посадочных мест, достаточный для выступления вокального и инструментального ансамблей, симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов, с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

камерный зал на 70 посадочных мест, с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

конференц-зал на 50 мест;

библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека);

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, соответствующие направленности (профилю) программы;

аудитории, оборудованные персональными компьютерами и соответствующим программным обеспечением.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

В организации обеспечены условия для содержания и профилактического обслуживания учебного оборудования, в том числе для ремонта музыкальных инструментов.

Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением в соответствии с рабочими программами дисциплин.

**Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)**

_____ на 20__-20__уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

_____;
_____;
_____.
_____.
_____.
_____.

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

(наименование)

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

Исполнитель(и):

_____/_____/_____/_____

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

_____/_____/_____/_____

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Заведующий кафедрой

_____/_____/_____/_____

(наименование кафедры)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)