

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ярошенко Николай Николаевич

Должность: проректор по учебно-методической деятельности

Дата подписания: 16.09.2026 10:15:02

Уникальный программный ключ:

25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

**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                                            |
| <b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                              |
| 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).<br><br>Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
|---|--------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                    |         |                 | ЗЛТ                                                                                                                              | ЗСТ | 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<br>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                              |
|           | <b>Итого:</b>                                                                                                         |   |         | <b>2</b> | <b>12</b> | <b>4</b> | <b>12</b> | <b>36</b> | <b>Контрольная работа</b>             |
| 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                         |
|                  | <b>Итого:</b>                                                                                             |   |         | <b>0</b> | <b>17</b> | <b>6</b> | <b>12</b> | <b>41</b> | <b>Контрольная работа</b>                |
| <b>4 семестр</b> |                                                                                                           |   |         |          |           |          |           |           |                                          |
| 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<br>Практическое задание |
|                  | <b>Итого:</b>                                                                                             |   |         |          | <b>17</b> | <b>8</b> | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>Зачет</b>                             |
| <b>5 семестр</b> |                                                                                                           |   |         |          |           |          |           |           |                                          |
| 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<br>Дефиле 1                                                |
| 37 | Постановка хореографического номера с использованием «аттракциона».                             | 4 | 16    |  | 1         | 1         | 2         | 4         | Дефиле 4<br>Кейс – задача 1                                                 |
| 38 | Режиссура в построении композиции танца                                                         | 4 | 17    |  | 2         | 1         |           | 4         | Семинар – диспут<br>Тестовое задание<br>Кейс - задача<br>написание либретто |
|    | <b>Итого:</b>                                                                                   |   |       |  | <b>17</b> | <b>10</b> | <b>14</b> | <b>59</b> | <b>экзамен</b>                                                              |

## 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).<br><br>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         |
|                           | <b>Итого:</b>                                                                                                         |   | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>46</b> | <b>зачет</b>             |
| <b>III курс V семестр</b> |                                                                                                                       |   |          |          |          |          |           |                          |
| 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<br>Практическое задание |
|    | <b>Итого:</b>                                                   |   |  | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>110</b> | <b>Контрольная работа (реферат)</b>      |

### 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<br>Кейс – задача 1                                                   |
| 38            | Режиссура в построении композиции танца                                                | 6 |  | 1        |          |          | 2         | Семинар – диспут<br>Кейс – задача 2<br>Тестовое задание<br>написание либретто |
| <b>Итого:</b> |                                                                                        |   |  | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>42</b> | <b>Зачет</b>                                                                  |

## 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». Заклучали 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 кадриль, 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

позвочника 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 бальный 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 световым, 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.*