

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Режиссерско-педагогический факультет
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Направление подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование»

Направленность (профиль)
«Арт-педагогика (театральное творчество)»

Уровень высшего образования
«Бакалавриат»

Форма обучения:

Очная
Заочная

Кемерово 2023

Рабочая учебная программа «Сценическое движение» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование», Профиль: «Арт-педагогика (театральное творчество)»

Утверждена на заседании кафедры театрального искусства 01.07.2022 г., протокол № 12

Переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 03.07.2023 г., протокол № 9

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru>

Сценическое движение : рабочая программа дисциплины, для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профилю: «Арт-педагогика (театральное творчество)», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Сост. Т.А. Григорьянц. – Кемерово: Кемеров. Гос. Ин-т культуры, 2022. -37 с. – Текст непосредственный.

Составитель:
кандидат культурологии,
профессор
Григорьянц Т.А.

1. Цель освоения дисциплины

привить профессиональную пластическую культуру;

Задачи:

- воспитать способность, готовность и потребность в художественно оформленном движении;
- сформировать практические умения и навыки в организации пластического текста;
- сформировать системные знания в области танцевального искусства и элементарных практических умений и навыков использования хореографии в учебной и практической деятельности любительского театра, театра-студии, для создания и выражения художественного образа героя, спектакля и его пластического наполнения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: курс принадлежит к базовой части Блока1.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;	- общие правила профессиональной деятельности, используя элементы акробатики, трюковой пластики, пантомимы, сценического фехтования;	- применять общие практические навыки для поддержания полноценной физической подготовленности	- основными понятиями и практическими навыками акробатики, трюковой пластики, пантомимы, элементов этикета разных эпох;
ПК-1 Способен к созданию художественного проекта в АРТ педагогике;	- функциональные предназначения элементов акробатики, трюковой пластики, пантомимы, сценического фехтования;	- самостоятельно создавать акробатические, трюковые, пантомимические, фехтовальные высказывания	- общими и специальными практическими навыками
ПК-4 Способен поддерживать профессиональную форму творческого коллектива при помощи тренингов и применять (использовать) традиционные и инновационные формы и методы работы.	- основные понятия профессионального пластического тренинга; -	- организовывать и вести тренинги; -	-методикой работы над созданием и проведением тренинга.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профилю «Арт-педагогика (театральное творчество)».

Изучение учебной дисциплины «Сценическое движение» направлено на формирование трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами (ПС):

4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля) «Сценическое движение»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 432 часа. В том числе 192 часа контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 132 часа самостоятельной работы обучающихся.

130 часов (30%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интерактивные формы обучения	СРО
			лекции	практические	Инд. занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Развитие и воспитание психофизического аппарата актера школьного театра. Общие двигательные навыки.		2				
1.1.	Общий пластический тренинг.	2	2	12			2
1.2.	Виды и формы пластического тренинга			6			
1.3	Навыки координации	2		8			
1.4.	Пластика рук	2		4			
	Итого	36	4	30			2

2.	Пластичность и скульптурность	3					
2.1.	Скульптурность тела. Сценическая осанка.	3	2	10			
2.2.	Сценическая походка. Основные «точки» сценической осанки и походки		2	10			
2.3.	Пластика животных		2	4			
2.4.	Музыкально-пластические импровизации	3		6			
	Экзамен						
	Всего:	36	6	30			
3.	Основы трюковой пластики	4	2				
3.1.	Природа сценического трюка. Сценические падения.	4	2	6			8
3.2.	Виды сценических падений			8			8
3.3.	Сценический бой без оружия	4		10			12
3.4.	Режиссура трюковой сцены	4	2	6			8
	Всего:72		6	30			36
4.	Сценическое фехтование. История фехтования. Школы	5	2				
4.1.	Боевая стойка. Основные виды перемещения в бою	5		6			6
4.2.	Этикетные действия шпагой.	5	2	4			8
4.3.	Боевые действия шпагой	5		14			16

4.4.	Режиссура фехтовальной сцены	5	2	6			6
	зачет						
	Всего: 72		6	30			36
5.	Манеры и этикет						
5.1.	Манеры и этикет. Стилизовое поведение западно-европейского общества XVI – XVII вв.	6	2	4	2		2
5.2.	Школа большого плаща и шпаги	6		6			4
5.3.	Особенности в поведении русского боярства XVI-XVII вв.	6	2	2			
5.4.	Стилевые особенности в поведении европейского общества XVIII в.	6	1	4	2		2
5.5.	XIX – XX вв. Русское и западно-европейское общество. Особенности стилового поведения.	6	1	4	2		2
	экзамен						
	Всего:	36	6	20			10
	Итого:	252	28	140			84

4.2. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
Раздел 1. Развитие и воспитание психофизического аппарата актера школьного театра. Общие двигательные навыки.			

1.1.	Общий пластический тренинг.	Формируемые компетенции ПК-4В результате изучения темы студент должен знать: основные понятия профессионального тренинга; уметь: организовать и вести тренинг; владеть: навыками ведения и исполнения пластического тренинга.	Пластический диктант
1.2.	Виды и формы пластического тренинга	Формируемые компетенции ПК-4В результате изучения темы студент должен знать: виды и формы пластического тренинга; уметь: организовывать и проводить разные виды тренингов; владеть: навыками ведения пластического тренинга и его видов.	Пластический диктант
1.3.	Навыки координации	Формируемые компетенции ПК-4В результате изучения темы студент должен знать: установку и структуру координационных упражнений, место их в тренинге; уметь: проводить координационные упражнения, уметь их исполнять; владеть: навыками координационных упражнений	
1.4.	Пластика рук	Формируемые компетенции ПК-4В результате изучения темы студент должен знать: установку и структуру координационных упражнений, место их в тренинге; уметь: проводить координационные упражнения, уметь их исполнять; владеть: навыками координационных упражнений	Пластический диктант
Раздел 2. Пластичность и скульптурность			
2.1.	Скульптурность тела. Сценическая осанка.	Формируемые компетенции ПК-1 В результате изучения темы студент должен знать: основные позиции, формирующие осанку и походку человека ; уметь: использовать упражнения в тренинге владеть: упражнениями, формирующими основные позиции в осанке и походке.	Упражнения показы -

		УК-7 знать основные термины темы, структуру осанки и походки; уметь: создавать и моделировать осанку и походку персонажа; владеть: практическими навыками по моделированию осанки и походки	
2.2.	Сценическая походка. Основные «точки» сценической осанки и походки	ПК-1 знать основные позиции рук и место жестикуляции в организации художественного образа роли; уметь: создавать и моделировать жесты и жестуальность персонажа; владеть: практическими навыками в упражнениях на руки; ПК-4 В результате изучения темы студент должен знать: основные упражнения комплекса «Выразительные руки»; уметь: использовать упражнения в тренинге; владеть: упражнениями «Выразительные руки».	Упражнения показы
2.3.	Пластика животных	ПК-4 знать структуру и варианты упражнений; уметь: создавать и моделировать упражнения «Животные»; владеть: навыками моделирования упражнений «Животных».	Показы
2.4.	Музыкально-пластические импровизации	ПК-4 знать структуру упражнений; уметь: создавать и моделировать музыкально-пластические импровизации; владеть: навыками музыкально-пластических импровизаций.	Показы
Раздел 3. Основы трюковой пластики			
3.1.	Природа сценического трюка. Сценические падения	ПК-1 знать структуру и варианты сценических падений; уметь: создавать и моделировать ситуации, имеющие в своей структуре «падения». владеть: навыками сценических падений. УК-7 знать основные термины темы, структуру сценического трюка; уметь: создавать и моделировать сценический трюк; владеть: практическими навыками по моделированию сценического трюка	Контрольный показ

3.2.	Виды сценических падений	ПК-1 знать структуру и варианты сценических падений; уметь: создавать и моделировать ситуации, имеющие в своей структуре «падения». владеть: навыками сценических падений.	
3.3.	Сценический бой без оружия	ПК-1 знать структуру сценического трюка, структуру и варианты сценических схваток; уметь: создавать и моделировать ситуации, имеющие в своей структуре «боевые действия». владеть: навыками сценического боя без оружия. УК-7 знать основные термины темы, структуру одного приема; уметь: создавать и моделировать сценический бой; владеть: практическими навыками по моделированию сценического боя	Творческий показ
3.4.	Режиссура трюковой сцены	ПК-1 знать структуру трюковой сцены, основные принципы мизансценирования трюковых сцен; уметь: моделировать и исполнять трюковые сцены; владеть: практическими навыками по организации трюковых сцен.	Творческий показ
Раздел 4. Сценическое фехтование. История фехтования. Школы			
4.1.	Боевая стойка. Основные виды перемещения в бою	ПК-1 знать: историю фехтовального искусства и сценического фехтования. уметь: применять на практике знания из истории фехтовального искусства; владеть: практическими навыками по организации боевой стойки, способами перемещения. УК-7 знать основные термины темы, структуру боевой стойки; уметь: создавать и моделировать основную стойку и способы перемещения; владеть: практическими навыками по моделированию боевой стойки и перемещениям в сценическом бое.	
4.2.	Этикетные действия шпагой	ПК-1 знать правила этикетного поведения со шпагой; уметь: применять на практике знания по этикету; владеть: практическими навыками по организации этикетных действий на шпаге.	Пластический диктант
4.3.	Боевые действия	ПК-1 знать приемы боевых	Пластический

	шпагой	действий шпагой; уметь: применять на практике знания по боевым действиям шпагой; владеть: практически навыками по организации боевых действий на шпаге.	диктант
4.4.	Режиссура фехтовальной сцены.	ПК-1 знать основные режиссерские приемы в создании фехтовальной сцены; уметь: применять на практике режиссерские приемы создания фехтовальной сцены; владеть: практически навыками по организации сцен боевых действий на шпаге. УК-7 знать основные термины темы, структуру фехтовальной сцены; уметь: создавать и моделировать фехтовальную сцену; владеть: практически навыками по моделированию фехтовальной сцены	Пластический диктант
Раздел 5. Манеры и этикет			
5.1.	Манеры и этикет. Стилизовое поведение западно-европейского общества XVI – XVIIвв	ПК-1 знать основные положения по стилю и манерам поведения Западно-европейского общества XVI – XVIIвв, уметь: телесно моделировать основные признаки стиля Западно-европейского общества XVI – XVIIвв и исполнять их; владеть: практически навыками по манерам и этикету Западно-европейского общества XVI-XVIIвв УК-7 знать основные термины темы, манеры и этикетное поведение; уметь: создавать и моделировать осанку и походку персонажа; владеть: практически навыками по моделированию осанки и походки	Пластический диктант
5.2.	Школа большого плаща и шпаги	ПК-1 знать основные приемы в создании верного поведения с плащом и шпагой; уметь: применять на практике основные приемы драпировки при наличии шпаги; владеть: практически навыками по действиям с плащом и шпагой.	Пластический диктант
5.3.	Особенности в поведении русского	ПК-1 знать основные положения по стилю и манерам поведения	Пластический диктант

	боярства XVI-XVII вв.	русского боярства XVI-XVII вв. уметь: телесно моделировать основные признаки стиля русского боярства XVI-XVII вв. и исполнять их; владеть: практическими навыками по манерам и этикету русского боярства а XVI-XVII вв	
5.4.	Стилевые особенности поведения европейского общества XVIII в.	ПК-1знать: основные положения по стилю и манерам поведения европейского общества XVIII в. уметь: телесно моделировать основные признаки стиля европейского общества XVIII в.и исполнять их; владеть: практическими навыками по манерам и этикету Европейского общества XVIIIв. УК-7знать основные термины темы, структуру внешнего поведения; уметь: создавать и моделировать осанку и походку персонажа; владеть: практическими навыками по моделированию осанки и походки	Пластический диктант
5.5.	XIX – XX вв. Русское и западно-европейское общество. Особенности стилового поведения.	ПК-1знать: основные положения по стилю и манерам поведения. Русского и западно-европейского общества XIX-XXвв. уметь: телесно моделировать основные признаки стиля европейского общества XX в.и исполнять их; владеть: практическими навыками по манерам и этикету Русского и Европейского общества XIXв. УК-7знать основные термины темы, структуру внешнего поведения; уметь: создавать и моделировать осанку и походку персонажа; владеть: практическими навыками по моделированию осанки и походки	Творческий показ

Образовательные технологии: традиционные и интерактивные формы занятий, метод малых групп в процессе практических занятий, доступ к электронным ресурсам.

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы: зачет, экзамен.

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профилю «Арт-педагогика (театральное творчество)». реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Преподавание дисциплины осуществляется на основе лично-ориентированного обучения, с использованием моделирующих технологий.

Учитывая специфику предмета – 90% знаний студенты получают на практике, основу образовательного процесса по предмету составляют практические групповые и индивидуальные занятия. В проведении различных тренингов применяется игровые технологии. В образовательном процессе по данной дисциплине используются технологии творческой деятельности, применение которых способствует формированию новаторского телесно-ориентированного мышления. На практических занятиях, имеющих деятельностьную основу применяются интерактивные методы:

- пластические тренинги, направленные на формирование и выработку определенных профессиональных навыков – аналитических, практических, коммуникативных, творческих, а также навыка самоанализа;
- творческие задания на сочинение и исполнение пластических зарисовок, композиций, этюдов, фрагментов и т.д., импровизации на заданную тему, (музыкальное произведение);
- активный проблемно-ситуационный анализ, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций, моделирующих будущую профессиональную деятельность;
- творческие показы – лаборатории;
- мастер-классы;

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. Формы и направления использования информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения: поиск текстовой информации в сети Интернет (учебники, учебные пособия, словари, справочники, энциклопедии, периодические издания); использование ресурсов ЭБС «Университетская библиотека online», Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, Национальная электронная библиотека (НЭБ); Информационными базами данных: РОСИНФОРМКУЛЬТУРА, Официальный интернет портал правовой информации, ТЕХЭКСПЕРТ. Электронный фонд правовой и нормативно - технической документации из любой точки, подключенной к сети Internet, в т.ч. и из дома.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины «Сценическое движение» включают так называемые статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому студенту посредством логина и пароля. Студенту могут работать со статичными ресурсами, читая их с экрана или сохраняя на свой локальный компьютер для дальнейшего ознакомления. В процессе изучения учебной дисциплины для студента важно освоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки.

При освоении указанной дисциплины наряду со статичными электронно-образовательными ресурсами применяются интерактивные элементы: задания, показы, пластические диктанты и др. Использование указанных интерактивных элементов

направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов. Работа с указанными выше элементами дисциплины требует активной деятельности студентов, регламентированной как необходимостью записи на курс, так и сроками, требованиями к представлению конечного продукта и др.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Список литературы

Основная литература:

1. Григорьянц Т.А. Сценическое движение. Трюковая пластика [Текст]: учеб. Пособие для вузов / Т.А. Григорьянц; науч. ред. Г.А. Жерновая; Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – Кемерово: Кемеров. Гос. Ун-т культуры и искусств, 2010. – 130с.
2. Немеровский, А. Б. Пластическая выразительность актера [Текст]: учебное пособие для студентов театральных институтов искусств / А. Б. Немеровский и ГИТИС. - Москва : РАТИ-ГИТИС, 2010. - 255 с.
3. Маркова, Е. В. Уроки пантомимы [Текст]: учебное пособие / Е. В. Маркова. - Санкт-Петербург: Лань; Санкт-Петербург: Планета музыки, 2012. - 283с.
4. Тышлер Д.А., Мовшович, А.Д. Искусство сценического фехтования [Текст]: учебное пособие/ Д.А.Тышлер, А.Д. Мовшович. – М.:«Академический проект», 2011. - 240 с.
5. Волконский С.М. – Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту) [Текст]: Учебное пособие / С.М. Волконский. - 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2012. – 175 с.
6. Куриленко, Э.Р. Мастерская педагога-кукольника [Текст]: методическое пособие / Э.Р. Куриленко. – Новосибирск, 2012. – 24 с.

Дополнительная литература:

- 1.Вербицкая А.В. Основы сценического движения (раздел общеразвивающих и корригирующих упражнений). Часть 1. М.: ГИТИС, 1982
- 2.Григорьянц, Т. А.. - Сценическое движение. Пластический тренинг [Текст]: учебное пособие для вузов / Т. А. Григорьянц, Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ и КемГУКИ ; Под ред. Г. А. Жерновой. - Кемерово:КемГУКИ, 2004. - 96 с.
3. Кох И.Э. Сценическое фехтование. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2008. – 440с.
4. Кох И.Э. Основы сценического движения: учебник. 3-е изд. - СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. – 512с.
5. Морозова Г.В. О пластической композиции спектакля. – М.: ВЦХТ, 2001.
6. Никитин, В. Н. - Пластикодрама: Новые направления в арт-терапии [Текст] / В.Н. Никитин. - Москва:Когито-Центр, 2003. - 182 с.

8.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сайт Министерства культуры РФ, сайт министерства образования РФ, Сайт Российской государственной библиотеки, Федеральный портал «Российское образование», портал «Архивы России», портал «Музеи России».

8.3. Программное обеспечение и информационные справочные системы

- лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MSWindows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)

- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Система оптического распознавания текста - ABBYYFineReader
- АБИС – Руслан, Ирбис
- Графические редакторы – Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics SuiteX6
- Видеоредактор – Adobe CS6 Master Collection
- Информационная система 1С: Предприятие 8
- Музыкальный редактор – Sibelius
- Система оптического распознавания текста – ABBYYFinerReader
- АБИС – Руслан, Ирбис
- *свободно распространяемое программное обеспечение:*
 - Офисный пакет – LibreOffice
 - Браузер - Mozilla Firefox (Internet Explorer)
 - Программа архиватор – 7-Zip
 - Звуковой редактор – Audacity, Cubase5
 - Среда программирования – Microsoft Visual Studio
 - ФИБС – МАРК –SOL (демо)
 - Редактор электронных ресурсов – Learning Content Development System
 - Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player
- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
 - Консультант Плюс

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур *текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации* обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.
- при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

9. Перечень ключевых слов

1. Акробатика
2. Дыхательный аппарат
3. Жанр
4. История холодного оружия
5. Композиционный прием
6. Координация
7. Музыкальность
8. Общие двигательные навыки
9. Осанка и походка
10. Пантомима
11. Пластика рук
12. Пластическая культура тела
13. Пластическая партитура роли
14. Пластическая форма
15. Пластический навык
16. Пластический тренинг
17. Практические умения
18. Психофизический аппарат
19. Рабочее напряжение мышц
20. Режиссура пластической сцены релаксация
21. Ритмичность
22. Ритуальные действия (на холодном оружии)
23. Скульптурность
24. Специальные частные навыки
25. Стил
26. Сценическая пластика
27. Сценический трюк
28. Сценическое движение
29. Сценические падения
30. Сценическая борьба (без оружия)
31. Сценическое фехтование
32. Телесное воображение
33. Телесно-ритмическая организация
34. Действия
35. Техника исполнения
36. Техника приемов борьбы (на холодном оружии)
37. Технология трюка
38. Трюковая пластика
39. Упражнения пластические
40. Холодное оружие
41. Этикетные и ритуальные действия