

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Альмухаметов Ильмар Разинович

Должность: и.о. ректора

Дата подписания: 05.11.2023 19:11:42

Уникальный программный ключ:

5c40dd1ca2d924f372ffcd204ada9b77160ea

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова

ФАКУЛЬТЕТ

музыкальный

КАФЕДРА

вокального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

ПЛАСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

(название дисциплины)

для направления

подготовки/специальности

52.05.04. Музыкально – театральное искусство

специализация:

Искусство оперного пения

(название специальности)

квалификация

Солист – вокалист. Преподаватель.

(название квалификации)

форма обучения

очная

(очная, заочная – указать)

курс

I - III

(номер курса)

семестр

I- 6

(номер семестра)

объем дисциплины

практические занятия

(групповые)

330

(количество часов по УП)

самостоятельная работа (СРС)

(количество часов по УП)

экзамен

-

(номер семестра)

зачет

1, 3 - 6

(номер семестра)

всего

330

(полное число часов на дисциплину по УП)

Уфа – 2023

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
2017 г.
(год утверждения ФГОС ВО)

Составитель Доцент кафедры режиссуры и мастерства актера
(должность составителя, название кафедры)
Байкова Альмира Адхатовна
(ФИО составителя) _____ (подпись)

Рабочая программа одобрена кафедрой вокального искусства
Протокол № 1 от « 30 » августа 2023 г.

Зав. кафедрой профессор
(ученое звание) _____ Сагитова Ф. Ф.
(ФИО) _____ (подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел	Стр.
1. Цели и задачи дисциплины. Ее место в структуре образовательной программы (пояснительная записка)	4
2. Требования к освоению дисциплины	5
2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
3. Содержание и организация изучения дисциплины	6
4. Методические указания для обучающихся	23
5. Примерные оценочные и методические материалы	24
5.1 Требования для <i>текущего</i> контроля успеваемости	24
5.2 Экзаменационные требования для <i>промежуточной</i> аттестации	25
5.3 Критерии оценки	25
5.4 Примерный учебный программный список этюдов	
5.5 Примерный план аннотации	
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:	
6.1 Рекомендуемая литература (основная)	27
6.2 Рекомендуемая литература (дополнительная)	27
6.3 Литература, представленная вЭБС	29
6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	30
7. Материально-техническая база	31

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Пояснительная записка)

Дисциплине «Пластическое воспитание» принадлежит ведущая роль в деле подготовки развитых и высококвалифицированных артистов, сочетающих профессиональное мастерство с высокой идеально – художественной направленностью в творческой деятельности.

Среди выразительных средств солиста - вокалиста особое место занимает пластическая культура: именно в движении воплощается жизнь сценического образа, спектакля. Внешняя характеристика роли и мизансцены требует точности, ясности, органичности и выразительности пластического рисунка. Это возможно лишь при наличии специальной техники и знания приемов выполнения определенных движений в условиях сценического действия.

В цикл пластических дисциплин, рассматриваемых в данной программе, входят такие предметы, как «Основы сценического движения», «Сценический бой», «Танец (историко – бытовой, народный)», «Стилево – пластический тренинг», «Пантомима». Все эти дисциплины направлены на тренировку тела артиста, его пластику. При этом каждый из курсов имеет свои цели и задачи.

Но конечной целью они создают первооснову для формирования сценического аппарата воплощения.

При разработке данного курса учитывалось, что в последнее время стали множиться театральные направления, творческие манеры и режиссерские почерки, театры осваивают новые жанры, в результате чего возросли технологические требования, как в сфере психотехнической оснащенности, так и в сфере их телесной подготовки.

Важным является совершенствование сценической пластики: обучение сознательному управлению движениями тела, участвующими в выполнении того или иного физического действия; развитие подвижности и гибкости суставов, силы мышц, чувства ритма и музыкальности, развитие мышечного чувства (ощущение мышечного напряжения), чувство партнера, выработка смелости; освоение основных законов сценической выразительности.

Для всего комплекса дисциплин, которые включены в курс «Пластическое воспитание» общими являются: развитие общей пластичности студентов; расширение выразительных возможностей будущего артиста; умение действовать в различных ритмах одновременно, развитие способности откликаться на музыку и ритм движением; развитие музыкальности, творческой инициативы и фантазии, достижение ритмической культуры, необходимой для работы над музыкально-пластической композицией в спектакле; расширение диапазона двигательных возможностей, развитие навыков тренирующий двигательный аппарат и отдельные группы мышц; ознакомление с основами специальных сценических приемов и навыков; развитие способностей легко и

мгновенно осуществить заданное целесообразное действие; сознательное понимание реакции и возможностей тела для углубленного познания самого себя и возможности контролировать своё поведение; ознакомление с основами специальных приемов и навыков классической пантомимы; развитие способностей легко и логически осуществить пластическую форму заданного действия; дать будущему солисту опыт осознанного взаимодействия с основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнером /или группой партнеров/, пространством и предметной средой; развитие творческого мышления, воспитание чувства формы; совершенствование естественных, бытовых движений, добиваясь предельной выразительности при минимальном использовании жеста в любых предлагаемых обстоятельствах.

Занятия направлены на то, чтобы активизировать инициативу студента, выявить качества его актерского дарования: способность аккумулировать чувство жизненной правды и самобытность образного мышления, характер творческого темперамента, подвижность воображения и фантазии, наблюдательность, художественный вкус.

Следует учитывать, что особенностью работы со студентами – вокалистами является необходимость иного подхода в обучении, что обусловлено прежде всего более слабой базовой подготовкой вокалистов по сравнению с драматическими актерами. Во -первых, для пластической культуры актера – певца особо важное значение имеет пластическая музыкальность, что подразумевает тесную внутреннюю связь сценического и музыкального действия. Также важным вопросом остается соотношение вокальной и пластической подготовки, что является определяющим в творчестве артиста оперного театра.

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным, проветриваемым, желательно с зеркалом. Необходимо наличие оборудования: гимнастические палки, стулья, маты, скакалки, станки, мячи теннисные, гимнастические скамейки, костюмы разных эпох или детали исторического костюма.

Занимающиеся должны быть одеты в удобные тренировочные костюмы, легкую спортивную обувь.

Дисциплина входит в часть программы специалитета, формируемую участниками образовательных отношений и является обязательной для изучения.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, являющихся результатом освоения ООП:

- УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
- ПКО-2 Способен исполнять публично ведущие партии в оперных спектаклях, спектаклях жанров оперетты и мюзикла

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре;

– основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко - бытового танца;

– основы сценического боя, специфику пластики в музыкальном театре;

уметь: – демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение;

– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями

владеть: – базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле;

– координацией сценического движения и речи, специальным стилевым пластическим тренингом артиста музыкального театра в связи с участием в конкретном спектакле, навыками сценического движения;

– практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов;

– свободой мышц, динамичностью, силой, гибкостью, ловкостью, равновесием, сценической гимнастикой, сценическим боем, основами акробатики.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	330
В том числе	
Практические (П)	330

Весь курс «Пластического воспитания» состоит из подготовительно – тренировочного раздела и раздела специальных сценических навыков. Подготовительно – тренировочный раздел состоит в основном из гимнастических, акробатических, ритмических упражнений и упражнений, направленных на достижение мышечной свободы, развитие выразительности рук. Главная задача этого раздела – устранение недостатков физического развития, неверных навыков в манере держаться и двигаться, развитие подвижности и гибкости суставов, силы мышц, чувства ритма и музыкальности, чувства партнера, выработка легкости, выносливости, ловкости, ориентировки в пространстве, координация движений. Без этой первичной базы невозможно овладение специальными сценическими навыками.

Во второй части разрабатывается специальный раздел, направленный на воспитание решимости, необходимой в сильных кульминационных местах, развитие опыта партнерства в экстремальных ситуациях, расширение диапазона движений, приобретение ряда прикладных навыков и умений, создание базы для ряда других разделов (сценическое фехтование, трюковая пластика).

При работе со студентами – вокалистами необходимо заострять внимание на соотношении вокальной и пластической подготовки. При составлении тренинга следует учитывать особенности дыхания и пения. Упражнения должны развивать правильное дыхание во время движения, координацию движений с дыханием и пением.

Необходимо воспитывать у студента способность переходить от расслабления к максимальной собранности и наоборот, тренировать умение владеть всей гаммой движений. Очень важно воспитывать в будущем артисте чувство формы, скульптурность, чтобы любая статичная сцена была выразительной и таила в себе возможность активного продолжения действия.

Немаловажны также упражнения на сочетания движения с текстом. Цель этих упражнений – освобождение от излишнего напряжения, развитие координации и свободы движения, умение действовать в различных ритмах одновременно. Во всех движениях необходимо добиваться свободы, музыкальности и определенной точности их выполнения.

Некоторые упражнения специального раздела выполняются в простейших предлагаемых обстоятельствах. Предлагаемые обстоятельства даются для оправдания и конкретизации движений в различных условиях сцены.

При подборе упражнений необходимо руководствоваться степенью освоенности материала предыдущих занятий. Полезно изменять задание для сохранения интереса студентов к материалу. Самые сложные по двигательной технике упражнения – комплексные, воспитывающие одновременно несколько качеств и позволяющие студентам почувствовать возможности своего тела.

В воспитании движения большую роль играет музыка: она помогает находить органический ритм и характер движения. Однако при освоении техники некоторых упражнений музыка должна быть устранина, и лишь по овладении движениями музыка вводится вновь, помогая организовать движения и придать им законченную форму.

В процессе обучения необходимо развивать инициативу обучающихся, приучать их к самостоятельной работе. В работе над этюдами студентам необходимо находиться в контакте с педагогами.

Тематический план

№ п/п	Наименование тем (разделов)	семестр	аудиторные практические
1	Физический тренинг.	I	10
2	Ритмический тренинг. «Школа ритма»	I	10
3	Координация движений. Движенческая память.	I	6
4	Освоение музыкально - профессиональных навыков	I	4
5	Музыкально - ритмические этюды.	I	4
6	Пластический тренинг.	II	6
7	Элементы жонглирования.	II	8
8	Комплексные упражнения (тренинг).	II	4
9	Скорости движения. Выносливость.	II	4
10	Баланс. Переноски.	II	4
11	Сценические падения.	II	6
12	Взаимодействие с пространством и предметной средой	III	10
13	Элементы индивидуальной и парной акробатики.	III	10
14	Упражнения на взаимодействие элементов акробатики с партнером и с предметной средой.	III	14
15	Основные элементы классического экзерсиса.	III	16
16	Элементы историко-бытового танца: полонеза, польки паваны, вальса, менуэта.	III	14
17	Основные элементы чарльстона, танго.	III	4
18	Совершенствование выразительности рук.	IV	6
19	Упражнения из области техники классической пантомимы Беспредметные действия.	IV	12
20	Развитие мимической выразительности. Жест.	IV	6
21	Ракурс. Скульптурность..	IV	8
22	Основные позиции ног, рук в народно-сценическом танце. Экзерсис народно-сценического танца (1 часть):	IV	20
23	Основные движения народно - сценического танца: русского, татарского, башкирского, цыганского, испанского.	IV	12

24	Сценический этикет. Понятие «этикет».	V	4
25	Стилевые признаки бытовой пластики испанского дворянства XVI – XVII вв.	V	10
26	Стилевые признаки бытовой пластики французского дворянства XVIII века	V	12
27	Стилевые признаки бытовой пластики различных слоев общества России XIX в. Современные навыки.	V	8
28	Рукопашный бой. Удары руками. Удары ногами.	V	14
29	Элементы сопротивления и борьбы. Падения.	V	12
30	Комбинации и фразы из элементов борьбы, ударов, и падений.	V	8
31	Сценическое фехтование. Основные элементы техники сценического фехтования. Обучение с оружием.	VI	8
32	Простые и сложные боевые приемы.	VI	12
33	Действия в бою, вытекающие из боевой ситуации.	VI	12
34	Историко-бытовой танец. Композиции (сольные, групповые)	VI	8
35	Народно – сценический танец. Композиции (сольные, групповые)	VI	8
36	Рукопашный бой. Сценическое фехтование. Взаимодействие в работе с партнером при исполнении боевой схемы.	VI	8
37	Сценический этикет. Пластические композиции.	VI	8
			330

Содержание дисциплины

ТЕМА 1. Физический тренинг.

Задачи раздела: создать надежную базу для всех остальных разделов предмета; снабдить актера программой, методикой и комплексами упражнений для постоянной работы над собой.

Выявление индивидуальных проблем студента. Разработка необходимого комплекса упражнений, помогающих исправить недостатки.

Осанка. Выявление дефектов осанки и походки. Определение индивидуальных особенностей походки и выработка «мышечного контролера» за осанкой и походкой.

Развитие физических качеств (сила, выносливость), необходимых артисту в дальнейшей работе.

Упражнения для «разогревания» тела. Последовательный тренинг всех частей тела /голова, плечевой пояс, корпус, бедра, колени, голеностоп, кисти рук/.

Упражнения на координацию движений /соединение разных частей тела последовательно и одновременно в различных ритмических сочетаниях, рисунках/. Упражнения, развивающие ориентацию в пространстве.

Упражнения для выразительности рук: одновременное и попеременное сгибание и разгибание, сведение и разведение пальцев; отведение кистей во всех направлениях, круговые движения кистями, упражнения на расслабление кистей.

Выработка точности, свободы, эластичности, координации движений. Развитие музыкальности, чувства ритма, умения действовать в предлагаемых обстоятельствах.

ТЕМА 2. Ритмический тренинг. «Школа ритма».

Задачи раздела: всестороннее развитие тела путем разнообразной тренировки; развитие координации и свободы движения; воспитание чувства ритма, как одного из

компонентов актерской пластики /от «внешнего» чувства ритма к «внутреннему»; развитие подвижности и гибкости суставов, силы мышц, музыкальности.

Значение элементов музыкальной выразительности в профессиональной деятельности актера.

Музыкальные размеры: простые 2/4, 3/4, 4/4. Дирижерский жест. Дирижирование в этих размерах: стоя на месте, одновременно с исполнением легких ритмических рисунков. Основные длительности: четверти, восьмые, половинные, целые. Исполнение их хлопками, шагами, корпусом. Пауза /знак молчания/.

Знакомство с пунктирными ритмами.

Способы исполнения: легато /связно, напевно/, стаккато /отрывисто, резко/. Умение передавать в движении характер музыкального отрывка. Понятие о синкопе.

Темп: понятие темпа и его значения, медленные темпы, умеренные, быстрые; ускорение, замедление.

Понятие произвольного деления длительностей: «триоль», «квинтоль». Исполнение произвольных длительностей с использованием «звучящих жестов».

Динамика звучания. Выявление динамики музыки в движении.

Пластическая и музыкальная пауза.

Определение на слух музыкального размера, передача сильных и слабых долей, затаакта, агогики в движении /ускорение и замедление темпа и движения, сохранение темпа движения по прекращении музыки/.

Строение музыкального произведения. Научиться различать в музыке логические членения /по смыслу/ музыкального произведения, вовремя начинать движение вместе с музыкой и заканчивать. Начало и окончание движения по сигналу педагога.

Сочинение простых ритмических рисунков. Запоминание и исполнение несложных ритмических рисунков знакомых мелодий хлопками, шагами (стоя, сидя на полу, на стульях).

Исполнение ритмического рисунка каноном /хлопками, шагами, корпусом/. Дирижирование одновременно с исполнением ритмических рисунков. Исполнение ритмических рисунков с логическим текстом разной трудности /таблица умножения, стих, песня/.

Парные пластические упражнения, создаваемые студентами на основе сочиненного ими ритмического рисунка.

ТЕМА 3. Координация движений. Движенческая память.

Упражнения на развитие ловкости тела.

Развитие ловкости рук с предметами и без них.

Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух, трех плоскостях и со сменой плоскостей.

Упражнения на сочетания движений рук и ног в разных рисунках и темпах с логическим текстом разной трудности /таблица умножения, скороговорки, стих/.

Воспроизведение движения партнера непосредственно в процессе движения: синхронные прыжки, «тени», «зеркало», «живая картина» и т.д.

ТЕМА 4. Освоение музыкально - профессиональных навыков

Освоение музыкально - профессиональных навыков имитации исполнения музыкальных произведений на соответствующих музыкальных инструментах, а также пения.

Имитация игры на «музыкальных инструментах»: рояль, скрипка, флейта, кубыз и т. д. «Исполнение» отрывков из музыкальных произведений, разнообразных по характеру и стилю.

Имитация исполнения песен различных жанров в разных темпах, динамических звучаниях.

Ударные и шумовые оркестры.

Освоение простых схем игры на ложках. Общий ансамбль с включением простых метроритмических задач.

Композиции для двух-трех человек в форме этюда.

Ансамбли ударных инструментов. Композиции на ударных инструментах /деревянные ложки, кастаньеты, маракасы, трещотки, бубны и т.п./.

Исполнение сочиненных студентами самостоятельно или совместно с преподавателем оркестровых композиций.

ТЕМА 5. Музыкально - ритмические этюды.

Работа со студентами по организации пространства, времени и энергии в ритмическом этюде. Развитие творческого мышления, воображения, чувства партнера.

Поиск органического ритма и характера движений, организация движений с музыкой и приданье им законченности формы, выражение пластикой элементов музыкальной выразительности: устойчивость в темпе и ритмическом рисунке, восприимчивость к динамическим оттенкам и характеру исполнения музыки, мышечное восприятие ритма.

Импровизационные упражнения /на предложенные педагогом музыкальный и ритмический материал/. Сочинение схем по заданию педагога.

Этюды с ритмическим сопровождением на ударных инструментах на основе: народной песенно - танцевальной музыки; современной танцевальной музыки; с включением «звучящих жестов».

ТЕМА 6. Пластиический тренинг.

Всестороннее развитие тела путем разнообразной тренировки: расширение диапазона двигательных возможностей; повышение общего тонуса, развитие легкости движения, ловкости и подвижности; упражнения на сочетание высокого уровня координации движений, гибкости, чувства равновесия.

Исправление отдельных недостатков телосложения, неверных навыков в манере держаться и двигаться, воспитание внимания. Упражнения для выработки хорошей осанки, походки.

ТЕМА 7. Элементы жонглирования.

Задачи раздела: изучение техники простейших приемов манипуляции предметами различной формы, величины, веса.

Упражнения с мячами: развитие хватательного жеста руки, её подвижности, мягкости, округленности движений.

Упражнения с одним и двумя теннисными мячами. Различные хваты мяча: сверху, снизу, сбоку в различных ритмических сочетаниях и комбинациях. Различная передача мяча друг другу: по воздуху, с ударом об пол.

Жонглирование мячами, кольцами, булавами.

ТЕМА 8. Комплексные упражнения (тренинг).

Всестороннее развитие тела путем разнообразной тренировки: расширение диапазона двигательных возможностей; повышение общего тонуса, развитие легкости движения, ловкости и подвижности; упражнения на сочетание высокого уровня координации движений, гибкости, чувства равновесия.

Упражнения, укрепляющие мышцы всего корпуса.

Упражнения, развивающие силу мышц ног: приседания, прыжки. Упражнения, развивающие эластичность и гибкость мышц ног: маховые движения, выпады, покачивания в выпадах, наклоны вперед.

Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса: различные упражнения, исполняемые лежа в упор спереди; наклоны корпуса в стороны, вперед, назад; круговые движения корпуса; повороты корпуса в стороны из различных исходных положений.

Упражнения на гибкость. Упражнения (парные) на прогибы.

Пластическая и музыкальная пауза, понятие уровней в пространстве, управление инерцией тела, амплитуда движения, использование движения в качестве средства общения.

ТЕМА 9. Скорости движения. Выносливость.

Движение в различных скоростях. Эмоциональная зависимость от скорости движения. Развитие пространственной ориентации.

Тренировка движений в 1, 2, 3, 4, 5, 6- скоростях. Упражнения на развитие быстроты и длительности движения.

Выполнение определенных заданий в разных скоростях и обстоятельствах.

Чувство времени на сцене.

Упражнения на повышение выносливости при интенсивных и длительных нагрузках. Многократное повторение упражнений с увеличением количества движений и скорости их выполнения.

Упражнения для восстановления сил после интенсивных физических нагрузок.

ТЕМА 10. Баланс. Переноски.

Повышение чувства равновесия (тренировка вестибулярного анализатора). Повышение устойчивости тела на различных поверхностях со смещением центра тяжести и уменьшением площади опоры.

Упражнения: стоя на полу, на возвышении, на двух ногах и на одной ноге; упражнение на равновесие движения.

Упражнения на балансирование индивидуальное, парное. Упоры. Стойки.

Подъем партнера с пола, опускание партнера на пол, сбрасывание партнера на пол. Перетаскивание партнера (все способы). Переноска партнера на руках, на спине, на обоих плечах.

Различные способы переносок в предлагаемых обстоятельствах.

ТЕМА 11. Сценические падения.

Подготовительные упражнения к сценическим падениям: перекаты вправо, влево из положения стоя на коленях с упором о пол двумя руками. Поворот назад через плечо с шагом назад.

Пассивные падения: падения из положения сидя, стоя на коленях, пассивные падения из различных направлений.

Активные падения: приемы самостраховки, падения в различных направлениях. Падения со стула, падение с возвышения из различных положений.

Падения с фиксацией удара (выстрела) в живот, в спину и т.д

ТЕМА 12. Взаимодействие с пространством и предметной средой

Передвижение в различных условиях сценической площадки (со станками, ступенями и другим оформлением сцены). Преодоление препятствий с опорой на две руки. Преодоление препятствий без опоры.

Различные приемы лазания, ползания, подлезания с различными техническими задачами: бесшумность передвижения, изменение амплитуды и темпа движения.

Упражнения по ориентации на плоскости (сцене) по направлению. Ориентации на плоскости по расстоянию: понятие дистанции, выработка чувства дистанции.

Работа с палкой. Переброска палки из одной руки в другую с различным количеством оборотов.

Вращение палки различными способами: вокруг кисти, вращение двумя руками – «мельница», вращение пальцами – «солнышко». «Ключ» обеими руками.

Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами, базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном учете пространства и времени; упражнения, развивающие фантазию и находчивость актера при обыгрывании предмета в сценическом действии – стул, шляпа.

Упражнения на доверие, на согласии движений и действия партнера во времени и пространстве.

ТЕМА 13. Элементы индивидуальной и парной акробатики.

Задачи раздела: способствовать воспитанию решимости, необходимой в кульминационных местах роли; дать опыт партнерства в экстремальных ситуациях; расширение динамического диапазона движений; повышение ориентировки в пространстве и времени; приобретение ряда умений и навыков для создания базы для сценического боя, трюковой пластики.

Освоение основных элементов индивидуальной акробатики: упражнения в балансировании, шпагаты, мосты, упоры, стойки, перекаты, перевороты колесом.

Кувырки: вперед и назад. Различные сочетания кувыроков вперед и назад. Перекаты на грудь из положения стоя на коленях.

Освоение основных элементов парной акробатики: парные кувырки (колобок, скоморохи - кувырок втроем); парные стойки (стойка на бёдрах нижнего лицом к нему и спиной к нему), флажок на одной ноге, стойка на пояснице (верблюд),

Упражнения по индивидуальной и парной акробатике с выполнением на столе. Безопасность при выполнении трюков.

Акробатические комбинации.

ТЕМА 14. Упражнения на взаимодействие элементов акробатики с предметной средой.

Упражнения, улучшающие навыки обращения с предметами со сложностью координации движений.

Перенос техник на бытовые предметы: бутылки, швабры, шапки и т.д.

Перевороты через партнера с опорой на спину с предметом.

Подготовка к упражнениям на столе: заскакивание на стол, прыжки со стола, перелезание на стол и т. д.

Упражнения на столе: падения из положения лежа на животе, лежа на спине, сидя на столе, заскакивая на стол с фиксацией точки удара.

ТЕМА 15. Основные элементы классического экзерсиса.

Тренировочные упражнения.

Задачи и общие законы классического танца.

Классический экзерсис как способ развития и укрепления костно–мышечного аппарата тела, разностороннее развитие мускулатуры ног, и выворотности, постановка дыхания; воспитания правильной осанки, выработки точности, свободы, эластичности, координации движений, а также развития силы и выносливости, необходимые для будущего артиста.

Работа над правильной постановкой корпуса, головы. Позиции ног. Позиции рук.

Исправление отдельных недостатков телосложения, неверных навыков в манере держаться и двигаться, воспитание внимания, овладение первыми навыками координации.

Классический экзерсис у станка.

1. Положение у станка лицом и боком к станку. Постановка корпуса. Нахождение центра тяжести.

2. Позиции ног - I, II, III, V, IV.

3. Demi – plie (полуприседание) по I, II, V позициям.

4. Grand plie (большое приседание) по I, II, V позициям.

5. Battement tendu (открывание ноги носком в пол) из I позиции в сторону, вперед, назад (позднее из V позиции).

6. Battement tendu et demi plie (вытягивание ноги, соединенное с поуприседанием) по I, V позициям.

7. Battement tendu jete (маленький бросок ноги на 25*) из I позиции в трех направлениях (позднее из V позиции).

8. Battement tendu jete et battement pique (колющий, отскакивающий бросок ноги).

9. Rond de jambe par terre (полукруг ногой по полу) –по 1/4 круга, потом по 1/2 круга.

10. Положение ног sur le cou de pied - впереди, сзади, и условное из V и II позиций.

11. Battement fondu (плавное приседание на одной ноге, вторая на cou de pied) на 45*

12. Passé (положение, при котором согнутая в колене нога подводится ступней под колено опорной ноги).

13. Releve lent (медленное поднимание вытянутой ноги из battement tendu вверх на 45* и 90*).

14. Battemen developpe (сгибание и разгибание ноги на высоту 90*) в трех направлениях.

15. Grand battement jete (большой бросок ноги на 90* и выше) в трех направлениях, с паузами, через passé par terre.

Упражнения на середине зала.

Позиции рук и ног.

Положение корпуса eraulement: efface (открытое положение), croise (закрытое положение).

Port de bras I, II, III (упражнения для рук, головы и корпуса)

Перегибания корпуса в стороны и назад.

Повороты, наклоны и вращения головы.

Движения плеч вперед и назад, вверх и вниз, отдельно, вместе и попеременно.

Releve (приподнимание на полупальцы) по I, II, IV, V позициям.

III port de bras - как заключение к различным упражнениям.

Прыжки в классическом танце.

Выработка правильного толчка пятками от пола, вытягивание коленей, подъема стопы, пальцев ног.

1. Sauté (трамплинный прыжок с двух ног на две) по I, II, V позициям.

2. Echappe (прыжок из V позиции на II и обратно со сменой ног).

3. Changement de pieds (прыжок с переменой ног по V позиции).

ТЕМА 16. Элементы историко-бытового танца: полонеза, польки паваны, вальса, менуэта.

Элементы историко-бытового танца.

Позиции ног и рук в исторических танцах. Отличие манеры исполнения движений

в классике и историко – бытовых танцах.

Танцевальные шаги: pas glisse (скользящий шаг), pas chasse (двойной скользящий, подбивающий шаг), па balance.

Смыслоное содержание композиций историко – бытового танца. Осознанность выполнения движений: правила подачи руки, правдивая манера поведения в танце, выполнение поклонов, движение в разных ритмах и темпах.

Мужские и женские поклоны исходя из исторических эпох: XVI- XVII вв., XVII – XVIII вв., XIX - XX вв.....

Основные элементы польки.

Происхождение от богемской народной пляски. Массовость танца, излюбленность танца (общественные балы, ученические и домашние вечера) и т. д.

Отличия в исполнении народной польки от классической: положение корпуса, позиции рук, позиции ног. Положение корпуса. Положение рук.

Па польки на месте, вперед, назад и боковое; с продвижением вперед и назад; в повороте без построения в пары, фигура до-за-до.

Pas chasse вперед и назад (с поворотом вправо и влево). Па галопа.

Вращения отдельно и в парах, поддержки.

Основные элементы полонеза.

Происхождение полонеза. Полонез как шествие в XVII в. Полонез XVIII века как торжественный танец, открывавший балы.

Особенности исполнения.

Положение корпуса. Положение рук.

Поклоны кавалеров. Поклоны дам.

Основной шаг. Променад- promenade.

Vis – a - vis. Traverse. Dos a dos.

Основные элементы паваны

История возникновения паваны. Характер движений и манера исполнения.

Костюмы соответствующей эпохи.

Большие и малые мужские поклоны, женский реверанс.

Шаги паваны: простой, боковой. Двойной шаг 2/4. Двойной шаг 4/4.

Основные элементы вальса

Различные теории возникновения танца. Употребление названия «вальс» с середины XVIII века. Строгость и гонения в обществе. Признание вальса и популярность.

Виды вальса. Положение корпуса. Положение рук.

Pas balance — на месте, с продвижением вперед и назад с движением рук.

Dos a dos. Pas de bourree. Pas de basque. Chaine. Pas Chasse.

Па вальса (в три па) в правую сторону и в левую (по линии вперед, назад, соло по кругу). Вальсовая «дорожка» (променад).

Основные элементы менуэта.

Происхождение танца. Королевский двор Людовика XIV. Манера исполнения танца. Медленный и скорый менуэт.

Элементы костюмов эпохи менуэта.

Положение корпуса. Положение рук.

Поклоны кавалеров. Реверансы дам.

Plie. Основной шаг (pas menuet). Chasse с правой ноги. Chasse с левой ноги.

Pa grave. Pas de bourree с правой ноги. Pas de bourree с левой ноги.

Проходы вперед, назад и в сторону; скольжение.

ТЕМА 17. Основные элементы чарльстона, танго

Основные элементы чарльстона: позиции рук, ног, положения корпуса.

Подготовительные движения (разведение каблуков, боковой шаг с приставкой).

Шаг чарльстона.

Основной ход (на месте, на месте с одной ноги, на месте с обеих ног, вперед, назад, в сторону). Основной ход в паре.

Танго. Основные положения в паре и соединение рук.

Подготовительные движения: шаги в сторону, левый квадрат, левый квадрат в повороте, покачивание, покачивание и левый квадрат;

Основные движения: левый поворот (открытый и закрытый); рокк-поворот, променад (открытый и закрытый); корте назад; браш-теп; твист-поворот.

ТЕМА 18. Совершенствование выразительности рук.

Упражнения для действенной выразительности рук. Разминка всех суставов руки и всех групп мышц, осуществляющих движение руки в целом и каждой её отдельной части. Моторные упражнения для развития гибкости и подвижности рук, особенно кистей.

Упражнения с мелкими предметами в усложненных предlagаемых обстоятельствах.

Совершенствование выразительности рук при выполнении действий в сценических условиях (приветствие, прощание, указательные и изобразительные движения рук).

ТЕМА 19. Упражнения из области техники классической пантомимы.

Изучение жеста. Жест – как основной носитель действия во время показа. Практика в жестикуляции. Отбор нужного жеста

Упражнения на тренировку лицевых мышц (мышц верхней и нижней части лица).

Выразительная или невыразительная мимика. Несоответствие ее субъективным психическим переживаниям. Гримасничанье.

Упражнения классической пантомимы: шаги на месте, бег, передвижения в различных условиях пространства, лазание по канату, хождение по лестнице.

Упражнения на фиксацию реального предмета в пространстве. Контроль работы мышц.

Отработка действия с различными (по весы, объему) предметами. Актёрское оправдание заданного действия и предмета.

Наблюдения: «животные», «зажимы», «повадки людей», «пластика предмета», ритмико-музыкальный вариант этюда.

Беспредметные действия.

Огромные возможности беспредметного действия. «Враги» беспредметного действия. Упражнения на работу с воображаемыми предметами.

Определение и показ веса предмета, его объем, каков он на ощупь, и т.д. Невидимое сделать видимым («стена», «дверь», «нарезка», выбрать предмет, и т.д.) Предел. Открыть и закрыть. Точное «раздевание» и «одевание».

ТЕМА 20. Развитие мимической выразительности. Жест.

Упражнения на тренировку лицевых мышц (мышц верхней и нижней части лица).

Выразительная или невыразительная мимика. Несоответствие ее субъективным психическим переживаниям. Гримасничанье.

Упражнения для развития «живой» мимики. «Копирка» эмоций. «Ваятель масок».

Жест. Упражнения для выразительности рук Упражнения с мелкими предметами в усложненных предлагаемых обстоятельствах. Проявление эмоциональных состояний в движениях и позах рук.

Создание пластических образов при помощи рук (медузы, кораллы, крабы, подводные растения, цветы, паутинки, пушинки).

Жест – как яркое проявление внешней выразительности; игровые упражнения в предлагаемых обстоятельствах («зовем-гоним», «веер», «карты», «говорящие пальцы», «театр рук» и т.д.). Жест – как основной носитель действия во время показа.

ТЕМА 21. Ракурс. Скульптурность.

Расширение диапазона подвластных актеру форм пластического выявления.

Индивидуальные и групповые упражнения, направленные на поиск пластического языка, стилистических особенностей, необходимых в отрывке или спектакле.

Рассказ реальной истории, сказки (индивидуально) средствами тела, жеста, мимики. Действия в условиях вынужденного молчания.

Фантазирование пластического рисунка по заданию педагога, индивидуальные, парные, групповые импровизации на предложенные тему, сюжет, предмет, явление и т. д.

Самостоятельные предложения студентов.

Создание пластических образов предметов и явлений, используя выразительность тела.

Создание групповой композиции с использованием техники классической пантомимы.

ТЕМА 22. Основные позиции ног, рук в народно-сценическом танце. Экзерсис народно - сценического танца (1 часть):

Первоначальное знакомство с техникой полуповоротов на двух ногах. Выработка необходимых выразительных средств (мягкость, гибкость, танцевальный шаг, прыжок и т.д.) являются общими задачами классического и народного танца.

Постановка корпуса, ног, рук и головы (у станка и на середине).

Овладение элементарными навыками координации движений.

Основные позиции ног (закрытые, прямые и свободные), позиции и положения рук: (подготовительное положение - руки опущены вдоль корпуса; 1, 2, 3 позиции - аналогичны позициям рук в классическом танце); 4-я позиция - руки на талии).

Упражнения для рук из движений и поз народных танцев: характерные различия классического и народного танца следующие:

1. Положения и движения рук в народном танце (движения рук от плеча до локтя, сгибание кисти в запястье, круговые вращательные движения руки и кисти, пальцы собраны в кулак.)

2. Положения ног (невыворотная VI позиция, скошенный подъем, расслабленная стопа).

Все движения исполняются в характере и манере того или иного народного танца.

Развитие выносливости путём повторения пройденных упражнений. Проработка пройденных упражнений у станка.

Экзерсис народно-сценического танца (1 часть):

Экзерсис у станка:

Demi-pliés u grand-pliés (полуприседания и полные приседания).

Battements tendus (скольжение стопой по полу)

Battements tendus jetés (маленькие броски).

Pas tortillé (развороты стоп).

Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу)

Flic-flac (мазок ногой к себе, от себя).

«Веревочка».

Подготовка к battements fondus.

Дробные выступивания.

Grand battements jetés (большие броски).

В ходе занятий педагог может использовать тот или иное движение или упражнение в зависимости от поставленной задачи и строить урок по своему усмотрению.

ТЕМА 23. Основные движения народно – сценических танцев.

Основные движения русского народного танца

Основные положения и движения рук: ладони, сжатые в кулаки, на талии (подбоченившись), руки скрещены на груди, одна рука, согнутая в локте, поддерживает локоть другой, указательный палец которой упирается в щеку,

Положения рук в парах: держась за одну руку, за две, под руку, «воротца».

Положения рук в круге: держась за руки, «корзиночка», «звездочка».

Движения рук: подчёркнутые раскрытия и закрытия рук, раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в 3 позицию), взмахи с платочком, хлопки в ладости.

Русские ходы: простой сценический ход на всей стопе и на полупальцах, переменный ход с фиксированием в воздухе ног поочерёдно в точке на 30-45⁰, переменный ход с фиксированием ноги сзади на носке на полу, переменный ход с plié на опорной ноге и вынесением работающей ноги на воздух через 1 позицию ног.

«Припадание»: по 1 прямой позиции, вокруг себя по 1 прямой позиции, по 5 позиций, вокруг себя и в сторону.

«Гармошечка»: начальная раскладка с паузами в каждом положении, «лесенка», «елочка», исполнение в «чистом» виде.

«Ковырялочки»: простая, в пол, простая, с броском ноги на 45⁰ и небольшим отскоком на опорной ноге, «ковырялочка» на 90⁰ с активной работой корпуса и ноги — 2 полугодие, в чередовании с одинарными, двойными и тройными притопами.

Основы дробных выступиваний: простой притоп, двойной притоп, в чередовании с приседанием и без него, подготовка к двойной дроби, «трилистник», переборы каблучками ног.

Русский поклон: простой поясной на месте, простой поясной с движением правой руки к левой стороне груди, затем в 3 позицию, левая рука в подготовительном положении.

Основные движения татарского народного танца.

Изучение основных положений рук и корпуса.

Элементы татарского танца: основной ход (переменный), «бурма» (переступание с подскоком), «чалыштырыу» (подскоки с выносом ноги вперед, чередование), «укча сугыу» (выступивающее движение); приподнимание на полупальцах, дробь.

Основные движения башкирского народного танца.

Основные шаги. Переменный ход, дробный ход.

Различные положения рук: «ларzon» (трепет кисти), «бишбармак» (раскатывание теста), круговые движения кистью с щелчком пальцев и др.

Выступивание «трилистник». Простые дроби. Дробь с притопом,

Прыжок с подогнутыми ногами. «Веревочка» по прямой - мужской класс.

Основные движения цыганского народного танца.

Основные положение рук, ног. Положения рук в парном танце;

Движения рук: круговые переводы рук от плеча; взмахи от плеча и локтя; переводы рук «восьмеркой».

Движение кисти: взмахи, мелкие движения от запястья, повороты внутрь и наружу.

Основные ходы и движения: переступания на полупальцах (характерная пружинка); простые шаги с носка; скользящие шаги на полупальцах; переменный ход с остановкой на третьем шаге и *ríques* согнутой сзади ногой (вперед и назад); шаг на II закрытую позицию («винт») и окончанием в *plie* в V позиции.

Чечетка: простая; с переступанием; с сосоком на II позицию; боковая от себя (*flic*); с движением в сторону за работающей ногой.

Основные движения испанского народного танца.

Основные положения и позиции ног, рук и корпуса.

Упражнения для рук: положение рук на талии, поднятые руки вперед, в стороны, вверх; движение рук вверх и вниз с поворотом кистей рук; различные сочетания положений рук; перевод рук из одного положения в другое и сочетание движений рук с простыми формами выступлений каблуками.

Основной ход: высокий *pas de basque* с перескока по I свободной позиции (высокий); тройной бег.

Pas balance: из стороны в сторону; вперед и назад.

Pas ballonne вперед, с последующим шагом и подведением другой ноги сзади.

Выступление – *sapateado*.

Port de bras с различным положениями рук.

ТЕМА 24. Сценический этикет. Понятие «этикет».

Определение «этикета». Обозначение этикета. Понятие манер.

Статус этикета. Три аспекта этикета: этикет как определенная система знаков и особая грамматика (правила сочетания знаков и построения текстов), форма диалога, форма поведения.

Разновидности этикета: придворный, военный, дипломатический, общегражданский.

Определение семантики. Основные элементы этикета: жест, поклон, поцелуй.

Жесты и позы тела. Разграничение действий у разных народов (соотношения «правой» и «левой сторон»), социальное значение жеста.

Рукопожатие как этикетный жест. Приветственная жестикуляция.

Рукопожатие как ритуальный жест (дипломатическая практика, символ примирения, свадебный ритуал, торговая сделка и т.п.).

Особенности рукопожатия: старший и младший, мужчина и женщина.

Жесты двумя руками /различные аспекты выражения/.

Различие исполнения жеста в разных странах.

Поцелуй. Исходное значение слова «поцелуй». Типы поцелуев: любовный, ритуальный и этикетный.

Виды: поцелуй приветствия, подчинения, поцелуй прощения, поцелуй прощания, целование святынь и т.п.

Поцелуй руки дамы (различие исполнения в разные исторические эпохи).

Поклон как символ. Разновидности поклонов. Значимость поклона у мусульман, православных. Зависимость поклона от статуса партнера и ситуации.

ТЕМА 25. Стилевые признаки бытовой пластики испанского дворянства XVI - XVII в.

Нравы и этикет общества: этикет при приветствии короля, при поднесении подарков, правила поведения при встрече с дамой /поцелуй руки, поклон даме/.

Характерные позы и жесты.

Особенности женской, мужской осанки, походки, положение рук.

Движение в парах /кавалер с дамой/ и без партнера.

Элементы женского костюма.

Элементы мужского костюма. Аксессуары: перчатки, кружева, банты, виды носовых платков, головные уборы, плащ. Мужская обувь: ботфорты, башмаки /туфли/.

Виды головных уборов: XVI - ток, берет котелок; XVII- широкополая шляпа

Поклоны и приветствия мужчин: бытовые, ритуальные, этикетные.

Обращение с плащем. Поклоны и драпировки с плащем.

Поклоны со шляпой /одинарный, двойной, тройной/.

Поклоны и реверансы дам: бытовой или светский поклон, ритуальный поклон, этикетный поклон.

Юбки со шлейфом. Движения рук с веером.

Обращение с платком /ручные платки/. Поцелуй руки.

ТЕМА 26. Стилевые признаки бытовой пластики французского дворянства XVIII в.

Характер движений. Осанка, походка /придворная/ Положения и жесты рук. Приветственные жесты.

Элементы женского костюма. Украшения, перчатки, веер, кринолины.

Элементы мужского костюма. Шляпа. Мужская обувь. Трость.

Мужчины: поклоны одинарные, двойные, тройные, Поклоны со шляпой.

Поклоны мужчин с тростью. Предложить руку даме. Послать «воздушный» поцелуй.

Дамы - реверансы. Обращение с веером, Движение рук с веером в сочетании с ходьбой и позами, стоя.

ТЕМА 27. Стилевые признаки бытовой пластики различных слоев общества России XIX в. Современные навыки.

Нормы отношений и поведения. Правила «хорошего тона»: в манерах, в приветствиях, в обществе /в театре, на балах/.

Особенности пластики светского человека /осанка, походка, позы, жесты, приветствия/. Шляпа, цилиндр, трость. Поклон, рукопожатие, поцелуй руки.

Особенности женской пластики: осанка, походка, жесты.

Поклоны дам. Книксен девушек. Работа с веером Юбки со шлейфом.

Особенности пластики чиновника /осанка, походка, жесты, приветствия/.

Современные навыки.

Нормы отношений и поведения, принятые в современном обществе.

Манеры «хорошего тона»: поцелуй руки, приветствие, позы и жесты, навыки /подать пальто, предложить руку и т.п./.

ТЕМА 28. Рукопашный бой.

Удары руками. Удары ногами.

Условность сценических ударов. Освоение биомеханики сценических ударов.

Удары кулаком: прямые удары в лицо, удары справа, снизу (по голове, по корпусу).

Пощечины. Удары в солнечное сплетение.

Уклонение от ударов, создание иллюзии удара. Озвучивание, восприятие ударов зависимости от направления и силы, синхронность во взаимодействии с партнером.

Фиксация ударов. Подъем ноги по блоку, коленом в лицо, икроножной мышцей по пояснице.

Блоки. Озвучивание ударов.

Защиты, заслон, отбив. Захваты, броски.

Защиты от ударов руками: отскоком, уклонением, отбивом.

Заслон. Различные комбинации видов защит.

Захват за руку. Захват за горло спереди, сзади.

Захват двумя руками за шею. Освобождение от захвата за горло.

Бросок через плечо. Бросок через бедро

Освобождение броском через колено.

ТЕМА 29. Элементы сопротивления и борьбы. Падения.

Падение назад на спину. Падение вперед согнувшись. Падение вперед через голову.

Свободное падение (скручиваясь). Боковое падение. Падение с кувырком назад. Падения назад через препятствие. Падения назад со стула, со стола.

Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами.

Толчки ногами спереди, сбоку, сзади.

Броски: через плечо, колено, через себя (с падением или без падения бросающего).

Подножки, подсечки. Борьба за предмет. Реакция на толчки и удары

ТЕМА 30. Комбинации и фразы из элементов борьбы, ударов, и падений.

Условность сценической борьбы без оружия (рукопашная схватка, драка). Эстетика сценического боя.

Парные схемы драк с элементами акробатики: перевороты, кульбиты, прыжки.

Комбинации и фразы из элементов борьбы, ударов и падений: построение, безопасность, зрелищность.

Применение сценических навыков в спектаклях и кинофильмах.

ТЕМА 31. Сценическое фехтование. Основные элементы техники сценического фехтования.

Беседы об истории фехтования и специфике сценического фехтования. Боевая ситуация. Проблемы безопасности.

Обучение без оружия: подготовительные положения и действия; переход в положение боевой стойки; передвижения в боевой стойке.

Применение сценических навыков в спектаклях и кинофильмах.

Обучение с оружием.

Изучение базовых элементов боя на колюще- рубящей шпаге.

Основные положения. Держание оружия.

Понятие о дистанции. Безопасность в работе с партнером.

Боевая линия противников. Поражаемое пространство.

Боевая стойка. Выпад. Возвращение в боевую стойку после выпада.

Передвижения в бою. Положение боевой руки.

Бытовые и этикетные действия шпагой.

ТЕМА 32. Простые и сложные боевые приемы.

Подготовительные положения и действия: приветствие (Салют!).

Сложные передвижения (скачок, двойной шаг и т.д.).

Боевые действия шпагой: удары слева, низ, верх; Ритмические схемы уколов вниз, вверх. Уколы.

Действие оружием на клинок противника.

Защиты /2,3; 5,6; 6,7,4/; защиты оружием, защиты движением, защиты без оружия действие оружием на клинок противника. Круговой удар и защита.

Атака, повторная атака, атаки ударами во всех направлениях.

Техника обезоруживания.

Комбинации различных приемов и финтов. Батманы, контрбатманы.

Переводы, контрпереводы. Схемы скользящих движений.

ТЕМА 33. Действия в бою, вытекающие из боевой ситуации.

Приемы обезоруживания. Броски. Захваты и скользящие движения.

Удары невооруженной рукой.

Бой из положения сидя, лежа.

Действие на оружие с передвижением.

Бросок в лицо. Набрасывание плаща на голову противника. Накрывание плащом.

Взаимодействие с партнером при исполнении боевой схемы:

Построение ритмического рисунка, боевого эпизода.

Массовая схема боя. Ритмические уколы во всех направлениях.

Набрасывание плаща на оружие. Отбив плащом оружия противника.

Сложный диктант /шпага/.

ТЕМА 34. Историко-бытовой танец. Композиции (сольные, групповые)

Полонез (групповая композиция)

Положение корпуса. Положение рук.

Поклоны кавалеров. Поклоны дам.

Променад.. Колонны. Moulinet. Vis – a - vis. Traverse. Dos a dos.

Характер движений и манера исполнения. Костюмы соответствующей эпохи.

Композиция полонеза.

Полька (групповая композиция)

Положение корпуса. Положение рук.

Поклон кавалера. Реверанс дамы.

Полька по кругу, боковые движения в паре.

Па польки на месте, с продвижением вперед и назад; фигура до-за-до.

Pas chasse вперед и назад (с поворотом вправо и влево). Па галопа.

Вращения отдельно и в парах, поддержки. Круг, квадрат, диагональ.

Характер движений и манера исполнения. Костюмы соответствующей эпохи.

Композиция польки.

Павана (групповая композиция)

Элементы композиции: Поклон кавалера. Реверансы дам. Поклон паре визави.

Простые шаги, боковые. Двойной бранль.

Характер движений и манера исполнения.

Освоение движений с элементами костюма (платье со шлейфом, шляпа, плащ).

Композиция паваны.

Менуэт (групповая композиция)

Положение рук. Положение ног.

Большие и малые мужские поклоны, женский реверанс.

Па менуэт. Balance-menuet. Balance вправо.

Pas de bourree с правой ноги. Pas de bourree с левой ноги.

Медленные передвижения (в парах).

Характер движений и манера исполнения.

Освоение движений с элементами костюма (кринолины, камзол).

Композиция менуэта.

Вальс (групповая композиция)

Положение корпуса. Положение рук.

Поклоны кавалеров. Поклоны дам. Pas balance — на месте, с продвижением вперед и назад с движением рук.

Dos a dos. Pas de bourree. Pas de basque. Chaine. Pas Chasse.

Вальс в три па вправо по кругу.

Па вальса, соединенное с pas balance и с «дорожкой».

Характер движений и манера исполнения.

Освоение движений с элементами костюма соответствующей эпохи.

Композиция вальса.

ТЕМА 35. Народно – сценический танец. Композиции (сольные, групповые) Татарский танец (групповая композиция).

Повторение технических элементов татарского танца в более быстром темпе.

Создание композиции «круг», «квадрат», движения по диагоналям и линиям.

Основной ход, «бурма», «чалыштырыу», подскоки с выносом ноги вперед, «укча сугыу», переступание с подскоком, с поворотом, выступающее движение.

Добавление мужских присядок и вращение у девушек.

Башкирский танец (групповая композиция)

Создание композиции «круг», «квадрат», движения по диагоналям, линиям, полукругу.

Элементы движений в паре.

Цыганский танец (групповая композиция)

Движения цыганского танца: более сложные чечеточные движения, сложные формы хлопушек, движения на прыжках и др.

Создание композиции «круг», «квадрат», движения по диагоналям, линиям, полукругу.

Добавление элементов сценического костюма: юбка, шаль, обувь.

Испанский танец (групповая композиция)

Усложненные танцевальные комбинации из ранее пройденных движений и в более сложной координации рук и ног.

Port de bras (переводы рук в различные позиции и положения). Движение с различными видами Port de bras (в данном характере).

Основной ход: удлиненные шаги в прямом положении вперед на demi-plies; высокий pas de basque с перескока по I свободной позиции (высокий); тройной бег.

Zapateado – выступивания: поочередные, подушечками стоп и каблуками по I прямой позиции; удар стопой с двумя последующими поочередными ударами каблуков.

Шаг по диагонали вперед или назад, с одним или двумя ударами подушечкой стопы по V свободной позиции, сзади или спереди.

Pas de basque по I прямой позиции с pique.

Dos a dos на различных движениях и связках.

Элементы движений в паре.

Создание композиции «круг», «квадрат», движения по диагоналям, линиям, полукругу.

Добавление элементов сценического костюма: юбка, веер, кастаньеты, обувь.

ТЕМА 36. Рукопашный бой. Сценическое фехтование. Взаимодействие в работе с партнером при исполнении боевой схемы.

Отработка технических схем с применением навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, умение использовать и актерски оправдать технику приемов защиты и нападения без оружия для создания у зрителя впечатления рукопашной схватки.

Сценическое фехтование.

Построение этюдов с использованием различных предметов и видов холодного оружия: например, палка против шпаги, нож против двойного оружия и тому подобное.

Индивидуальные и групповые упражнения, направленные на поиск пластического языка, стилистических особенностей, необходимых в отрывке или спектакле.

Комбинации и фразы из элементов борьбы, ударов и падений: построение, безопасность, зрелищность.

ТЕМА 37. Сценический этикет. Пластические композиции.

Композиции на основе приобретенных навыков и умений (фрагменты из кинофильмов, драматических спектаклей, водевилей, оперетт и т.д.).

Задача: освоение пластики предыдущих эпох, владение предметной средой (мебель, реквизит, элементы костюма), умение обыгрывать их и использовать для реализации сценических задач, совершенствование естественных, бытовых движений, добиваясь предельной выразительности при минимальном использовании жеста в любых предлагаемых обстоятельствах.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

При изучении дисциплины обучающийся должен руководствоваться следующими принципами освоения учебного материала:

1. Изучать элементы музыкальной выразительности следует в движении.
2. Следует закреплять гимнастические и ритмические упражнения, упражнения на координацию для тренировки моторного аппарата.
3. Немаловажны также упражнения на сочетания движения с текстом. Во всех движениях необходимо добиваться свободы, музыкальности и определенной точности их выполнения.
4. При освоении техники некоторых упражнений музыка должна быть устранена, и лишь по овладении движениями музыка вводится вновь, помогая организовать движения и придать им законченную форму.
5. Обязательным является освоение костюма различных эпох и его аксессуаров. Подобные детали при неумении ими пользоваться сковывают движения, отвлекают от сценической задачи, нарушают творческое самочувствие актера.
6. Классический экзерсис развивает и укрепляет костно – мышечный аппарат тела, воспитывает правильную осанку, вырабатывает точность, свободу, эластичность и координацию движений. Упражнения этого раздела следует учить в простой форме, направляя все внимание на точность и законченность исполнения.
7. Для развития выразительности рук, развития свободы рекомендуется как можно раньше включать в тренировочные задания упражнения для рук, сочетающие их с заданиями у станка и на середине зала. Выразительный свободный жест может быть выработан только упорной тренировкой.
8. Разучивать все движения историко – бытовых танцев следует по элементам, в медленном темпе, затем соединять элементы в движения и танцевальные комбинации, танцевальные этюды.

9. Для более полного раскрытия характера того или иного танца следует прочитать рекомендованную литературу о национальной и исторической принадлежности танца, его музыке и характере, манере исполнения, об отлиниях танцев простого народа от салонных танцев высшего сословия.

10. При изучении движений народного танца важно достигнуть правильности исполнения того или иного упражнения, давая определенную нагрузку на мышцы, суставы, связки.

11. Освоение техники приемов защиты и нападений без оружия для создания у зрителя впечатления рукопашной схватки.

12. Овладение верными навыками в манере держаться и двигаться: XVI XVIII вв. (особенности походки, осанки, жестов).

13. Одежда студентов для занятий на движеческих дисциплинах должна быть легкой, удобной, однородной по форме и цвету.

14. Для расширения кругозора следует обращаться к различным аудио и видеозаписям мастер – классов, выступлений и т. д.

5. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общемузыкальное развитие выявляются на этапах текущего и промежуточного контроля успеваемости в форме зачета, а также на открытых и закрытых вечерах, конкурсных выступлениях.

5.1 Требования для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости проводится на занятиях и включает в себя:

- выполнение упражнений на исправление индивидуальных недостатков в физическом развитии;
- работа над освобождением от излишнего мышечного напряжения;
- развитие и повышение координации и свободы движений.
- освоение отдельных упражнений и движений программы;
- работа над воспитанием ориентировки в предлагаемых обстоятельствах, во времени.
- овладение танцевальной техникой исторического танца;
- приобретение знаний о стилях и манерах при изучении исторических танцев;
- исполнений танцевальных композиций и этюдов.
- практическая работа у станка и на середине зала;
- овладение танцевальной техникой народного танца;
- выполнения упражнений на овладение более сложной координацией движений;
- приобретение знаний о характере изучаемого народного танца;
- исполнений танцевальных композиций и этюдов;
- исполнение движений и танцев в различных условиях сценической площадки;
- использование полученных знаний в работе над ролью.

5.2 Требования для промежуточной аттестации

Предъявляемые требования выявляют показатели сформированности компетенций на соответствующем этапе их формирования, а также определяют критерии и процедуры их оценивания.

Промежуточный контроль в 1, 3 по 6 семестры проводится в форме зачета.

Требования к зачету:

1 семестр.

1. Правильность выполнения упражнений физического тренинга. Объяснить: для какой определенной группы мышц предназначается то или иное упражнение.
2. Выполнение ритмических рисунков на основе изучаемых меторитмических «трудностей» в движении /с музыкальным сопровождением и без него/.
3. Выполнение упражнений на рече – двигательную координацию, базирующихся на упражнениях моторного типа, нарабатывающих взаимосвязь и взаимодействие движений тела с речью в одинаковых и меняющихся темпо - ритмах.
4. Импровизационные ритмические диалоги.
5. Ритмические этюды с предметами.

3 семестр

1. Выполнение пластического тренинга.
2. Технический показ индивидуальных (статические) упражнения: упоры; стойки; шпагаты; полушипагат; мосты. Объяснить правильную схему выполнения упражнений, страховку для безопасности выполнения
3. Технический показ индивидуальных (динамических) упражнения: кувырки: вперед и назад; «сценические кувырки»; перекаты на грудь из положения стоя на коленях; перекиды; повороты колесом; перекаты; повороты колесом.
4. Выполнение подготовительных упражнений на сценические падения. Техника безопасного падения.
5. Основные элементы классического экзерсиса.
6. Элементы исторических танцев: мужские поклоны, женский реверанс.
7. Основной шаг полонеза.
8. Основной шаг паваны.

4 семестр

1. Упражнения классической пантомимы: шаги на месте, бег, передвижения в различных условиях пространства, лазание по канату, хождение по лестнице.
2. Упражнения на фиксацию реального предмета в пространстве
3. Техника работы с воображаемыми и реальными предметами.
4. Создание пластических образов предметов и явлений, используя выразительность тела.
5. Наблюдения: «животные», «зажимы», «повадки людей», «пластика предмета».
6. Показ этюда с использованием приобретенных навыков.
7. Движения рук и позы народного танца: русские, башкирские, татарские.
8. Основные движения народно - сценического танца: русского, татарского, башкирского, цыганского, испанского.

5 семестр

1. XVI век. Пластика. Работа с веером. Юбка со шлейфом.
2. Женские и мужские поклоны.
3. Обращение со шляпой. Поклон с плащем.
4. XVIII век: мужской поклон, реверансы дам.
5. Приемы безопасного обезоруживания. Захваты и скользящие движения.
6. Показ ударов невооруженной рукой.
7. Показ безопасности падений и ударов при взаимодействии с партнером (во время парных или групповых драк).

6 семестр

1. Музыкально – ритмические этюды.
 2. Музыкально- пластические этюды /групповые, индивидуальные/.
 3. Композиции историко – бытового танца: полька, полонез, павана, вальс, менуэт (по выбору педагога).
 4. Композиции народно – сценического танца.
 5. Этюды, композиции по сценическому этикету.
- 6.Этюд по сценическому бою, сценическому фехтованию /законченные композиции от завязки боя до его завершения/ с использованием различных предметов и видов холодного оружия.

5.3 Критерии оценки

Результаты промежуточного контроля по итогам зачетов определяются оценками «зачтено», «не зачтено»:

Зачет проводится в форме практического показа.

Оценка «зачтено» ставится, если студент:

- студент демонстрирует освоение приемов и упражнений, необходимых для самостоятельной работы по совершенствованию осанки и походки; выработке мышечного контролера, безупречное выполнение упражнений (индивидуальных и парных), высокий уровень психо - физических и двигательных качеств, понимание стиля и художественного образа;

при выполнении танцевальных движений студент показывает отличное знание элементов музыкальной выразительности, легкость и свободу движений, правильность осанки, остроту внимания, музыкальность, ритмичность;

- отличное или достаточно хорошее владение техникой, яркость и убедительность сочинения технических и пластических этюдов, сочетание актерского мастерства и техники безопасности, правильность выполнения трюков (допускаются незначительные погрешности), владение развитым пластическим воображением; демонстрация выполнения полноценных сценических навыков в исполняемом репертуаре, этюдах.

- умеет ориентироваться в пространстве сцены, отлично или достаточно хорошо владеет предметной средой (мебель, реквизит, элементы костюма), умеет жонглировать различными предметами или техника освоена, но не доведена до автоматизма; точно организует движение во времени и пространстве; умеет обыграть и использовать для реализации сценических задач различные предметы;

- грамотное владение элементами классической пантомимы; контакт с партнером и группой партнеров при решении действенных задач;

- обязательно наличие этюда по одной из заданных тем с использованием полноценных сценических навыков.

Оценка «не зачтено» ставится, если:

- студент испытывает затруднения при выполнении предложенных педагогом задач. Студент показывает слабый уровень физической подготовки, неуверенность при выполнении приемов и упражнений;

- студент демонстрирует низкий уровень знаний элементов музыкальной выразительности, не сохраняет темпо – ритмический рисунок упражнения, отсутствие легкости и свободы при исполнении танцевальных движений;

- выявляется низкий уровень работы над исправлениями недостатков в осанке, выразительности рук, отсутствие остроты внимания, музыкальности, ритмичности;

- слабое владение техникой при многочисленных технических неточностях, незнание техники безопасности при выполнении акробатических трюков, неумение сочетать технические возможности в пластических этюдах, не отработано сочетание актерского мастерства и техники безопасности, неполноценное владение пластическим воображением;

- не владеет сценической техникой и приемами работы с предметом; не умеет ориентироваться в пространстве сцены, не владеет предметной средой (мебель, реквизит, элементы костюма), не отработанна техника жонглирования различными предметами;

- в показе (этюде) отсутствие контакта с партнером и группой партнеров при решении действенных задач, не организует движение во времени и пространстве;

- студент не может продемонстрировать безопасность выполнения сценических навыков в исполняемом репертуаре, убедительность сочинения технических и пластических этюдов;

- слабая работа над музыкальностью и артистизмом;

- отсутствие этюда.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

6.1. Рекомендуемая литература (основная)

наименование
Демидов Н. В. Искусство актера в его настоящем и будущем. Типы актера/ Под ред. и с предисл. М. Н. Ласкиеой, А. А. Малаева-Бабеля. – СПб.: Изд-во РГИСИ, 2019. – 396 с., (8) с. ил.
Молодцова М. М. Комедия дель арте: движение во времени / Сост. и предисл. А. Б. Ульяновой. – СПб.: Изд-во РГИСИ, 2019. – 617 с.
Режиссерская школа Сулимова: Сб. статей и материалов/ Автор-составитель С. Д. Черкасский. – СПб.: СПбГАТИ, 2013. – 556 с., 16 с.: цв.ил. 3 экз
Рожественская Н. В. Художественное творчество и эмоциональный интеллект. СПб.: СПбГАТИ, 2012 – 140 с.
Сценическая педагогика: опыт, проблемы, исследования. Сборник статей. – СПб.: РГИСИ, 2016. – 379 с. 3 экз
Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие / Под общ.ред. П. Е. Любимцева.— /5-е изд. — Москва: РАТИ - ГИТИС, 2008. — 432с.: ил. — (Вахтанговская библиотека)
Ваганова А. Основы классического танца: Учебник.--СПб.: Лань, 2002.-- 192с. : илл.-- (Учебники для вузов.Специальная литература).-- Алфавитный указатель:с.191-192
Немеровский А. Б. Пластика выразительность актера: учебное пособие для студентов театральных вузов и институтов искусств /А. Б. Немеровский.— М: ГИТИС, 2010 — 256 с.: ил.
Создание актерского образа: Хрестоматия /сост. Д. Г. Ливнев. —М.: ГИТИС, 2008.-- 156 с.
Соснова М. Л. Искусство актера: Учебное пособие для вузов / Гриф УМО по образованию в области театрального искусства. --Москва: Академический проект;

Трикста, 2007.-- 430с.--(Gaudeamus).-- К проблеме методики преподавания мастерства актера и режиссуры: С. 309-377.-- Примеры занятий и задания: С. 378-419
Станиславский К.С. Учебник актерского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения /К.С. Станиславский. — М.: АСТ, 2011.— 374 с.: ил.
Станиславский К. С._Работа актера над ролью / К. С. Станиславский.М.: АСТ, 2010. — 480 с. Актёрский тренинг)
Цорн А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии /А. Я. Цорн. — СПб: Планета музыки, 2011.— 544 с.: ил.

6.2 Рекомендуемая литература (дополнительная)

Балбино Кортес. Фехтование испанской саблей и палкой. История фехтования. — Правообладатель: Издательские решения. ЛитРес., 2020 - 36 стр. 38 илл. ISBN:9785449812292

Закиров А. З. На пути к выразительному движению: Учебное пособие — 2-е изд. — М.: Издательство ГИТИС, 2021. — 98 с.: ил.

Закиров А. З., Елкибаев Р. А., Снопков О. И. Работа с предметом. Трость. Сборник упражнений с иллюстрациями. – М.: ВГИК, 2021.- 60 с.

Кох И. Э. Основы сценического движения. Серия: Театральное искусство. Драматургия. - Издательство: Планета музыки, 2022 – 512 с.

Ловино Джован Антонио. Трактат о фехтования. Теоретические и практические сведения о правильном использовании оружия. Серия: Учебники для вузов. Специальная литература. – Издательство: Планета музыки, 2022.- 252 с.

Мовшович А. Д. Методика обучения спортсменов основам техники фехтования на колющих и рубяще-колющих шпагах. Рекомендации для начинающих тренеров по арт-фехтованию» — Правообладатель: Издательские решения. ЛитРес, 2021, 31 с. 4 илл. ISBN:9785005565556. Студия историко-сценического фехтования «Силуэт»

Рибони Джузеппе. Фехтование палашом и палкой. История фехтования - Правообладатель: Издательские решения, ЛитРес., 2020- 38 с. 31 ил.ISBN:9785449826152

Руководство к изучению правил фехтования на рапирах и эспадронах. — Правообладатель: Издательские решения. ЛитРес. , 2015 - 130 с. 17 илл.ISBN:978-5-4474-1831-1

Рутберг И. Г. Пантомима. Жизнь тела: Учебное пособие. – М.: Издательство ГИТИС, 2022. – 392 с.

Черкасский С. Д. Станиславский и йога. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Изд-во РГИСИ, 2018. – 112 с

Черкасский С. Д. Мастерство актера: Станиславский – Болеславский – Страсберг: История. Теория. Практика. – СПб: РГИСИ, 2016. – 816 с.: ил.

Голиков В. С. Игра людей людьми для людей. – СПб.: РГИСИ, 2016. – 440 с.: ил.

Каминский А. С. Вектор замысла: От идеи к монтажному решению: Учебное пособие по режиссуре и тележурналистике. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Изд-во РГИСИ, 2017. – 266 с.

Клитин С. С. Малые формы. Особый род живого искусства. – Изд-во СПбГАТИ, 2014. – 232 с.: цв. ил.

Александрова Н, Малашевская Е.А.Классический танец для начинающих (+ DVD-ROM) Издательство: Лань, Планета музыки.Серия: Мир культуры, истории и философии; 128 стр.,2014.

Альшиц Ю.Л. 45 вопросов к роли. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2015 — 240 с. - ISBN 978-5-91328-173-9.

Арзунян Э. Слово о жесте (концепция кинесического языка). — М.: Российский университет театрального искусства — ГИТИС, 2013 — 328 с.

Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцевальных терминов и понятий /Сост.Н.А.Александрова.-- 2-е изд., испр. и доп.--Санкт-Петербург: Лань, 2011-- 624 с. : ил.--(Мир культуры, истории и философии).

Безуглая Г. А. Музыкальный анализ в работе педагога –хореографа. Издательство: Планета музыки, Серия: Учебники для вузов. Специальная литература. 2015, страниц: 272 (Офсет). ISBN: 978-5-8114-1864-0

Ваганова А. Основы классического танца: Учебни /А. Ваганова. -- СПб.: Лань, 2007-- 192с.: илл.--(Учебники для вузов.Специальная литература).-- Алфавитный указатель: с.191-19218.

Валукин М.Е. Мужской классический танец: эволюция во времени. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014 — 232 с.

Волконский С. М. Выразительный человек: Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту) Издатель - Ленанд. Серия - Школа сценического мастерства – 2015.

Грачева Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала. – СПб., 2012.

Григорьянц Т. А Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера. Издательство: СПБ.: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ. 2011 - 256 с.

Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. Искусство итальянского Возрождения: Учебное пособие /Сост. К.Л. Мелик-Пашаева. — М.: Российский университет театрального искусства — ГИТИС, 2015 — 552 с. ISBN 978-5-91328-190-6

Дроздин А. Б. «Физический тренинг актера по методике А. Дроздина», М., ВЦХТ, 2004.

Есаулов И. Педагогика и репетиторство в классической хореографии. Учебное пособие. Редактор: Шилкова О. В., Симонова Т. С. Издательство: Планета музыки, 2015.

Закиров А. «Серебряная шпага» в зеркале сцены: О Николае Карпове. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014 — 240 с.

Зверева Н.А., Ливнев Д. Г. Словарь театральных терминов (создание актерского образа). 2-е изд. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014 — 136 с.

Ивановский Н. П. Бальный танец ХУ1-Х1Х веков /Худ.С.Горячев,оформл. С.Плаксина.--Калининград: Янтарный сказ, 2004-- 208с.: илл.-- Словарь терминов:с.185-188.-- Нотный материал:с.189-203.-- Библиография:с.204-206

Исупова Л. Мастер – класс. Записки концертмейстера балета. Лауреат премии «Рукопись года». Серия «Записки музыканта». Издательство: АСТ, 2015- стр. 415.

Климов А. Народно-сценический танец. - М., 1976

Кох И. Э.. Основы сценического движения. Учебник. 2-е изд., испр. Кох И.Э. Издательства: Лань, Планета музыки, 512 стр.: 2013.

Костровицкая В. С. Классический танец. Слитные движения. Руки: Учебное пособие/ В. С. Костровицкая.-- СПб.: Лань, 2009-- 128с., ил.

Лифарь С. Танец: Основные течения академического танца. — М.: Российский Ливнев Д. Г. Создание актерского образа: Хрестоматия —М.: ГИТИС, 2008-- 156 с.

Малашевская Е.А., Александрова Н. Классический танец. Мастер-класс балетного урока. Учебное пособие (+ DVD-ROM). Издательство: Лань, Планета музыки Серия: Учебники для вузов. Специальная литература, 64 стр.,2014 г.

Михайлова - Смольнякова Е. С.Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения.(+ DVD-ROM): Немировский А.Б.Пластическая выразительность актера: Учеб. пособие. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2013 — 256 с. 5.

- Морозова Г. Сценическое движение. Сценический бой. 2004 г.
- Немировский А. Б. Пластика выразительность актера: Учеб. пособие. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2013 — 256 с. 5.
- Панферов В. И. Мастерство хореографа: Учебное пособие для вузов /Гриф УМО. -- Челябинск: Полиграф-Мастер, 2009-- 368с.: ил.-- Краткий словарь терминов по историко - бытовому танцу:С.365-367.
- Сапогов А. Школа музыкально-хореографического искусства. Издательство: Лань, Планета музыки. Серия: Учебники для вузов. Специальная литература, 264 стр. 2014.
- Сафонова Л.: Уроки классического танца. Учебно-методическое пособие. Издательство: Лань, 2015. Серия: Учебники для вузов. Специальная литература. 2-е издание, стереотипное.
- Сироткина И.. Свободное движение и пластический танец в России. Издательство: Новое литературное обозрение Серия: Научная библиотека, 2012.
- Станиславский К. С. «Работа актера над собой» (Работа актера над собой. В творческом процессе воплощения) Дневник ученика - М., Изд. ЛКИ, 2011.
- Судакова И.И. От этюда к спектаклю: Учебное пособие. — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014 — 126 с.
- Тарасова О.Г. Музыка и хореография: Учебное пособие по курсу «Искусство балетмейстера». — М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2013. — 131 с. ISBN 978-5-91328-132-6
- Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Сценическое фехтование: Техника ведения боев, пластика движений и батальная режиссура. Учебное пособие для вузов. – М.:Академ. Проспект, 2011. СохоТ., Мусаси М. Книга самурая. –М.: Изд. «Евразия» 2008.
- Хаас Ж.Г. Анатомия танца. Dance Anatomy Перевод: Борич С.Э. (с англ.) Издательство: МИНСК: ПОПУРРИ, 2014, 200 с.
- Чечетин А. И. Основы драматургии театрализованных представлений: Учебник /А. И. Чечетин. –2 е изд. стер.. – СПб: Лань: Планета музыки, 2013 –288 с..—Рекомендуемая лит. С. 278 – 280

6.3 Литература, представленная в электронно-библиотечной системе

- Баронесса Страфф. Этикет для благородных девиц. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА. Серия: Этикет и стиль: лучшие книги.- Редакция: ОГИЗ, 2019. 224 с. ISBN:978-5-17-111447-3
- Белоусова Т. В. Всё про стиль. Этикет, мода и жизнь МОДА, СТИЛЬ, КРАСОТА, ЭТИКЕТ, ЭРОТИКА И СЕКС. Серия:Этикет и стиль: лучшие книги - Редакция:Астрель-СПб, 2016 – 272 с. ISBN:978-5-17-093096-8
- Богартс Маартен. Этикет: правильное поведение в повседневной жизни. Серия: Этикет и стиль: лучшие книги. - Редакция: Межиздат, 2021 – 592 с. ISBN:978-5-17-145449-
- Бутенко, Э. В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика: учебное пособие / Э. В. Бутенко. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-4759-6. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
- Герасимов А. П. Русское искусство. Стили, направления, школы. Книга 3: учебное пособие. Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2021 - 164 с.
- Герц Э. В., Лунина И. В., Пангалинан Г. И. Киноистория. Макет. Моделирование. Реконструкция исторического костюма. – Печатное издание, 2022.
- Гиляровская Н. В.Русский исторический костюм для сцены. Жанр: Культурология. Искусствоведение. - Издательство: Планета музыки., 2022. – 248 с.

Домашняя И. Магия этикета Прочие энциклопедии и справочники. Межотраслевая литература. Серия: Карманный тренинг.- Редакция: Времена, 2017 – 128 с.
ISBN:978-5-17-102615-8

Каминская Е.А.Игра на ложках. - Печатное издание, 2022.

Кузнецов И. Н. Современный этикет. – Издательство Дашков и К., 2022 – 496 с.

ISBN978-5-394-05229-3

Минакова А. Этикет с Анной Минаковой. Серия Лучшие медиа-книги. – Издательство АСТ , 2021 – 224 с. ISBN978-5-17-136883-8

Мовшович А. Д. Фехтование спортивное и артистическое. Общность и различия олимпийских и неолимпийских дисциплин вида спорта «фехтование». Правообладатель: Издательские решения. ЛитРес, 2021 – 19 с. ISBN:9785005322043

Немчинский М. И. Методические указания по курсу: «История циркового искусства».- М.: Издательство ГТИТС, 2022.- 44 с.

Овдий Ольга. Французский этикет. Почему француженки не носят Шанель. Серия Этикет и стиль: лучшие книги. –Издательство АСТ, 2020 – 256 с. ISBN 978-5-17-134278-4

Паниотова Т. С., Коробова Г. А., Корсикова Л. И., Штомпель Л. А., Липец Е. Ю., Чичина Е. А. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. Учебное пособие. Издательство "Лань", "Планета музыки", 2022 - 448 с.

Плеханова Е.О.История костюма, текстильного и ювелирного искусства. 2021.

Томсен Бритс Л. Книга hygge: Искусство жить здесь и сейчас. - Издательство "Альпина Паблишер", 2017 - 184 с.

Ченнини Ч. Книга об искусстве, или Трактат о живописи. Учебное пособие. - Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 132 с.

Агеева Г. Ф., Карпенкова Е. Н. Теория и методика физической культуры и спорта. Учебное пособие.- Издательство "Лань" 2021 - 68 с.

Баглай В. Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие. - Издательство "Лань", "Планета музыки" 2021 - 384 с.

Вашкевич Н. Н. История хореографии всех веков и народов: Учебное пособие. Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 192 с.

Волконский С. М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту). Учебное пособие.- Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 176 с.

Глазков В. И. Хочу быть артистом, или Как поступать в театральный институт, Учебное пособие.- Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 124 с.

Ершова О. В. Теория и методика пластико-хореографической подготовки будущих специалистов социально-культурной деятельности в вузе культуры и искусства. Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 236 с.

Зыков А. И. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных вузов. - Издательство "Лань", "Планета музыки" 2021 - 344 с.

Кох И. Э. Основы сценического движения. Учебник. - Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 512 с.

Кренке Ю. А. Практический курс воспитания актера. Учебное пособие.- Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 288 с.

Лопухов А. В., Ширяев А. В., Бочаров А. И. Основы характерного танца, Учебное пособие.- Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 344 с.

Любимцев П. Е. Вахтанговская театральная школа. Воспитание драматического актёра в Театральном институте имени Бориса Щукина. Учебно - методическое пособие Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 292 с.

Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры (введение в теорию физической культуры; общая теория и методика физического воспитания): учебник Издательство "Спорт-Человек", 2021- 520 стр

Морозов О. В. Управление здоровьесберегающей деятельностью студентов высшего учебного заведения: монография. - Издательство "ФЛИНТА", 2021 - 162 с.

Общая физическая подготовка: оздоровительные упражнения в системе занятий физической культурой студентов: методическое пособие. - Издательство "ФЛИНТА", 2021 - 28 с.

Основные формы народного танца. Теория и методика преподавания. - Издательство "Лань", "Планета музыки" 2021 - 64 с.

Сведенцов Н. И. Руководство к изучению сценического искусства. Теория.Х. Учебное пособие.- Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 236 с.

Соколовская С. В. Психология физической культуры и спорта. Учебное пособие для вузов. - Издательство "Лань", 2021 - 144 с.

Стромов Ю. А. Путь актера к творческому перевоплощению. Учебное пособие.- Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 104 с.

Тайров А. Я. Записки режиссера. Об искусстве театра. Учебное пособие.- Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 296 с.

Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Учебное пособие. - Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 400 с.

Толшин А. В., Богатырев В. Ю. Тренинги для актера музыкального театра: учебно-методическое пособие. - Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 180 с.

Шаумян С. А., Хусяйнов З. М. Комплексы физических упражнений, рекомендуемые при режиме самоизоляции: методические рекомендации.- Издательство "МИСИС", 2021 - 52 с.

Шихматов Л. М., Львова В. К. Сценические этюды. Учебное пособие.- Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 320 с.

Шрайман В. Л. Профессия — актер. С приложением тренинга для актеров драматического театра. Учебное пособие.- Издательство "Лань", "Планета музыки", 2021 - 148 с.

Григорьянц Т. А. Сценическое движение: пластический этюд: Учебное пособие. - Кемеровский государственный институт культуры, 2020 - 126 с.

Завадский Ю.А. Учителя и ученики: учебное пособие.- Издательство "Лань", "Планета музыки", 2020 - 456 с.

Касиманова Л.А. Содержание профессиональной подготовки педагогов-хореографов в контексте современных концепций развития культуры: Монография.- Издательство "Лань", "Планета музыки".2020 - 296 с.

Маслак Ю. Г. Сценический бой в театре и кино: Учебное пособие для вузов.- Издательство «Академический Проект», 2020 - 286 с.

Маслова И. Н., Пушкин С. А. Креативные телесно-ориентированные практики: Учебное пособие. - Воронежский государственный институт физической культуры, 2019 - 208 с.

Соснова М. Л. Искусство актера: Учебное пособие для вузов.- Издательство «Академический Проект», 2020 - 32 с.

Юрьев Ю. М. Беседы актера: Учебное пособие.- Издательство "Лань", "Планета музыки", 2020 - 68 с.

Александрова Н. А. Балет Танец. Хореография: Краткий словарь танцевальных терминов и понятий, 2011.

Александрова Н. А., Васильева А. Л. Вальс. История и школа танца, 2013.

Александрова Н. А., Малашевская Е. А. Классический танец для начинающих. 2014.

Арбо Т. Оркезография. Трактат о искусстве танца Франции XVI века, 2013.

Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры

- Базарова Н. П., Мей В. П. Азбука классического танца: Первые три года обучения, 2018.
- Базарова Н. П. Классический танец, 2018.
- Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы, 2008.
- Богданов Г. Ф. Основы хореографической драматургии, 2018.
- Бузанов К. В. Байки про балет, 2018.
- Ваганова А. Основы классического танца: учебник, 2007.
- Вальберх И. И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии, 2010.
- Вашкевич Н. Н. История хореографии всех веков и народов: учебное пособие, 2018.
- Волынский А. Л. Книга ликований. Азбука классического танца, 2008.
- Гавликовский Н. Л. Руководство для изучения танцев, 2010.
- Глушковский А. П. Воспоминания балетмейстера, 2010.
- Григорьянц Т.А. Пластическое воспитание. Часть I. Сценическое движение: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению 52.05.01 (070301) «актерское искусство»
- Григорьянц Т.А. Сценическое движение: учебно-методический комплекс по направлению подготовки 51.03.02 (071500) "народная художественная культура", профиль "руководство любительским театром", квалификация (степень) выпускника "бакалавр"
- Григорьянц Т.А. Сценическое движение: практикум по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»
- Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера, 2011.
- Домарк В. Ю. Классический танец. Размышления балетного педагога. Мастер – класс мужского театрального урока: учебное пособие, 2010.
- Еремина - Соленникова Е. В. Старинные бальные танцы. Новое время, 2010.
- Есаулов И. Г. Устойчивость и координация в хореографии, 2017.
- Есаулов И. Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии. 2018.
- Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: учебное пособие, 2017.
- Захарова О. Ю. Балы России второй половины XIX - начала XX века, 2012.
- Зарипов Р. С., Валяева Е. Р. Драматургия и композиция танца. 2015.
- Звездочкин В. А. Классический танец: учебное пособие, 2011.
- Зыков А.И. Танцевально-пластические средства выразительности драматического актера: монография
- Ивановский Н. П. Бальный танец XVI - XIX веков, 2018.
- Кох И.Э. Основы сценического движения
- Лукьянова Е. А. Дыхание в хореографии: учебное пособие, 2018.
- Максин А. Изучение бальных танцев: учебное пособие, 2010.
- Малашевская Е. А., Александрова Н. А. Классический танец. Мастер – класс балетного урока, 2014.
- Миклашевский К.М. Театр итальянских комедиантов
- Меднис Н. В., Ткаченко С. Г. – Введение в классический танец: учебное пособие, 2017.
- Михайлова - Смольнякова Е. С. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения, 2010.
- Мориц В. Э., Тарасов Н. И., Чекрыгин А. И.. Методика классического тренажа. 2009.
- Мировая художественная культура: учебно-методический комплекс.

Пластическое воспитание актера (2013–2015): Сборник методических рекомендаций по дисциплинам кафедры пластического воспитания Театрального института СГК для специальности 070301 Актерское искусство

Рамо П. Учитель танцев, 2018.

Руднева Л. В. Музыкальное сопровождение к уроку классического танца, 2013.

Салас Дж. Играем реальную жизнь в Плейбек-театре

Сафонова Л. Уроки классического танца. 2018.

Светлов В. Я. Современный балет, 2009.

Стуколкин Л. П. Преподаватель и распорядитель бальных танцев, 2010.

Тарасов Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства, 2018.

Харсенюк О.Н. Импровизация

Черняк Е.Ф. Искусство эстрады и цирка

Шрайман В.Л. Профессия — актер. С приложением тренинга для актеров драматического театра: учебное пособие

Яркова Е.Н. Мастерство актера: обучение в театральной школе: учебное пособие

Филановская Т. А. История хореографического образования в России: учебное пособие, 2017.

Цорн А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии, 2011.

6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. <http://dramateshka.ru/index.php/bases-of-the-scenic-motion>
2. http://my-shop.ru/_files/product/pdf/89/886920.pdf
3. <http://mimes.ru>
4. <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/ritm-v-iskusstve-aktera-v-griner>
5. <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/-page/ritmicheskoe-vospitanie-aktera-n-zbrueva>
6. <http://biblioteka.portal-etud.ru/book/nemerovskii-plasticheskaya-vyrazitelno-aktera#attachments>
7. <http://biblioteka.portal-etud.ru/book/i-ivanov-e-shishmareva-vospitanie-dvizheniya-aktera-glavy-iz-knigi#attachments>
8. <http://lib.rus.ec/b/207497/read>
9. <http://dramateshka.ru/index.php/bases-of-the-scenic-motion>
10. <http://podelise.ru/docs/index-31913797-1.html>
12. <http://www.epee-moscou.ru>
13. <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/stsenicheskii-boi-g-morozova>
14. <http://biblioteka.portal-etud.ru/book/r-e-slavskii-iskusstvo-pantomimy#attachments>
15. <http://bookre.org/reader?file=722789>
16. <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/6574>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории: 7, 8, 101, 107, 109, 116, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 211, 212 – общая площадь 676,1 кв. м.

Оборудование учебной аудитории № 7 (общая площадь 74 кв.м.): зеркала настенные; 1 пианино, учебные столы; учебные стулья, гимнастические маты (10 штук), гимнастические палки (20 штук), учебный реквизит;

Кафедральная техника: 1 компьютер, 1 принтер, выход в интернет, фонд видео и аудиозаписей, фонд учебных программ.

Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows 10 Professional; Kaspersky Endpoint Security 1 year № договора 2368-ПО/2023/03011000284232506540 от 07.04.2023г.

Кабинет звукозаписи: оснащен профессиональной звукозаписывающей техникой.

Учебный театр: зрительный зал на 280 мест, сцена, оснащенная профессиональной световой, звуковой техникой.

Костюмерный цех.

Пошивочный цех.

Реквизиторский цех.

Гримерный цех: 12 ауд., в наличии 10 гримеровых столов с зеркалами, гримы, парики и другие принадлежности.

Гримерная комната: 13 ауд., 7 гримеровых столов с зеркалами.