Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО: **Председатель УМС** **Факультета искусств** **Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Основы пантомимы.**

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

РЕЖИССЕР ДРАМЫ

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ

(год набора 2022)

(РПД адаптирована для лиц

с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов)

Химки 2022 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: освоение возможностей пантомимы, как пластического искусства, в постановочной деятельности руководителя театрального коллектива; вооружение будущих режиссеров теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для обоснованного планирования, отбора, тренировки, моделирования выразительного движения актера при постановочной деятельности в театре.

Задачи: научить студентов анализировать технику и тактику движений, сформировать представление о способах моделирования и оптимизации обучения выразительным двигательным действиям актера в пространстве сцены, приобрести навыки использования пластических приемов пантомимы в работе над построением роли режиссера с актером.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы пантомимы» входит в состав Блока 1 «Дисциплины» и относится к части ОПОП «Дисциплины по выбору» по специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Основы пантомимы» изучается в 9 семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «Режиссура и актерское мастерство»; «История зарубежного театра»; «История русского театра»; «Основы кукольного театра». В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик и защиты ВКР. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3.**КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	**Индикаторы** **компетенций**	**Результаты обучения**
ПК-10. Способность руководить работой творческого коллектива в процессе осуществления сценической постановки	ПК10.1 Способность четко сформулировать цели, задачи, условия сотрудничества. ПК10.2 Обеспечение благоприятной для творчества психологической обстановки.	**Знать:** основы психологии творческой деятельности; этические принципы коллективного творчества; **Уметь:** объединять творческий коллектив на основе замысла постановки; формировать постановочную группу из творческих специалистов и актерский состав постановки; планировать и координировать работу творческого коллектива; формулировать творческие задания участникам постановки в соответствии со специализацией, корректировать их работу; обеспечивать благоприятную для творчества психологическую обстановку; **Владеть:** организационными навыками.

***4.* СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Основы пантомимы» составляет 3з.е., 108 ак.часа, из которых: 16 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем, 92 часа составляет самостоятельная работа обучающегося По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета в 9 семестре..*

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения*.*

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
Всего	Л	СемГР	СРС	Контроль
1	Основные этапы развития искусства пантомимы	IХ		2	1	10		Входной контроль
2	Выразительные средства пантомимы			1	10		Этюд
3	Синтетический комплекс упражнений пантомимы			2	10		этюд
4	Законы возникновения выразительности движения			1	10		Видеопрезентация
5	Взаимодействие с воображаемыми объектами			1	10		Видеопрезентация
6	Принципы стилизации пластики и художественные приемы создания сценического образа средствами пантомимы			1	12		Практическое задание
7	Драматургия пантомимы		2	1	10		Этюд
8	Пантомима в драматическом спектакле			1	10		этюд
9	Синтез театральных форм в современной режиссерской практике.		2	1	10		реферат
	Промежуточная аттестация							зачет
	Итого по семестру	IХ	**108**	**6**	**10**	**92**		
	ИТОГО ПО КУРСУ		**108**	**6**	**10**	**92**		

4.3 Содержание дисциплины

Раздел I. Пантомима как вид искусства

* 1. ***Место дисциплины «Основы пантомимы»***

в структуре профессиональных дисциплин

Взаимодействие предмета со специальными дисциплинами курса: «Актерское искусство», «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Сценический бой без оружия», «Сценическое фехтование», «Сценический танец», «Исторический этикет и манеры». Цели освоения дисциплины «». Особенность проведения занятий. Безопасность проведения упражнений и заданий.

* 1. ***Основные этапы развития искусства пантомимы***

Сюжетные ритуальные пляски - древнейшие и современные. Пантомимы древней Греции и Рима. Традиции пантомимы на Востоке, их устойчивость. Средневековые мистерии. Итальянская комедия масок. Пантомимы русских ярмарочных зрелищ и скоморошьих представлений. Гримальди. Дебюро. Чаплин. Этьэн Декру и его ученики - Жан-Луи Барро и Марсель Марсо. М. Марсо - основоположник современной европейской мимодрамы. Другие направления современной пантомимы. Мастера пантомимы в цирке и на эстраде. Органическая связь пантомимы с народным действом от древнейших времен до наших дней.

* 1. ***Выразительные средства пантомимы***

Тело и ритмопластичность актера. Пантомима. Органичное применение и выполнение тех или иных элементов пантомимической пластики (выразительное движение, поза, жест). Закон единства содержания и формы на примере пантомимы. Стремление пантомимы к максимальному обобщению материала жизни и стилизация жеста, как естественная форма для выражения обобщенного содержания.

Раздел II. **Этапность освоения выразительных средств искусства пантомимы**

2.1. Основы психофизического тренинга, его стратегия и тактика

Природа психофизического воспитания актера. Этапность и становление актерского тренинга как способа воспитания и репетирования актера. Учение К.С.Станиславского. Элементы системы К.С.Станиславского: память, воображение, фантазия, внимание, предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, конфликт, событие и др. Индивидуальная разминка, разогрев, растяжка. Групповая разминка. Обучение навыкам дифференцированного (раздельного) расслабления и напряжения мышц. Методы контроля и самоконтроля расслабления. Изучение строения и функций основных групп мышц - синергистов и антагонистов, супинаторов и пронаторов. Простейшие задачи на осмысленное движение при контроле рационального напряжения и расслабления.

2.2. Законы возникновения выразительности движения

Движения, проявляющиеся при различных психических состояниях (особенно эмоциональных) и служащие внешним выражением этих состояний. Язык выразительных движений как общепонятный язык. Связь между переживанием и его внешним проявлением. Богатство и многообразие человеческих переживаний. Простейшие задачи на координацию движений. Простейшие задачи на равновесие. Дыхание. Координация ритмов движения и ритмов дыхания. Простейшие задачи на смены ритмов движения и дыхания. Простейшие этюды, требующие координации движения, равновесия и дыхания. Понятие "импульса" и "волны" как основ грамотного выразительного движения. Тренаж "импульса" и "волны" при постоянном контроле рационального напряжения и расслабления мышц. Понятие "стилевые упражнения". Их основные свойства. "Стилевые упражнения" как "языковая лаборатория", необходимая для других разновидностей пантомимы. Пластическая и ритмическая аналогии с реальностью - основные факторы создания иллюзии пространства и движения. Изучение классических "стилевых упражнений" ("ходьба", "ходьба против ветра", "перетягивание каната" и т.д.).

2.3. Синтетический комплекс упражнений пантомимы

Геометрия воображаемых предметов. Воображаемые линии и элементарные геометрические фигуры на плоскости (прямая, дуга, синусоида, треугольник, квадрат, окружность, овал и т.д.). Воображаемые объемы в пространстве (куб, пирамида, шар, многогранник и т.д.)."Мертвые точки", "мертвый интервал", "мертвая поверхность". Упражнения с реальными, а затем воображаемыми "мертвыми" точками, интервалами и поверхностями (плоскость, цилиндр снаружи, цилиндр внутри, суша плоскостей, неправильные поверхности). Комбинации геометрических фигур и действия с простейшими воображаемыми предметами. Этюды в "воображаемых мирах".

2.4. Взаимодействие с воображаемыми объектами

Оценка воображаемых сил взаимодействия мима и препятствия. Первый и второй этапы взаимодействия мима и препятствия ("препятствие побеждает меня" и "я побеждаю препятствие"). Оценка веса реального, а затем воображаемого предмета. Большой вес. Малый вес. Тяги. Тяга вниз, вверх, в стороны. Опоры. Опора вниз, вверх, в стороны. Простейшие этюды на оценку воображаемых сил. Усложненные этюды в "воображаемых мирах" с оценкой всех компонентов воображаемых препятствий (геометрия, силы взаимодействия и другие свойства).

2.5. Основы аллегорической пантомимы и мимодрамы

Понятие аллегории и аллегорической пантомимы. Аллегорическая ситуация и аллегорический персонаж. Аллегория-притча и обобщенный образ Человека. Аллегория-басня.

2.6. Принципы стилизации пластики и художественные приемы

Стилизация как процесс. Формообразование образа в пантомиме. Особенность использования метода обобщения в пантомиме. Условие для создания выразительного художественного образа в ходе репетиционного процесса. Этюды на взаимодействие аллегорических персонажей. Задание на выбор произведения искусства для постановки. Перевод произведения в действенный ряд.

2.7. Создание сценического образа средствами пантомимы

Понятие "мимодрама" и индивидуальная пластическая характеристика персонажа. Связь мимодрамы и драмы. Этюды на поиск индивидуальных черт пластической характеристики.

2.8. Драматургия пантомимы

Миниатюра. Законы драматургии. События в жизни персонажа. Конфликт- основа событий. Цели персонажей. Сквозное и контрсквозное действие (суть препятствие). Драматизация борьбы персонажей. Сочинение оригинального сценария пантомимы.

2.9. Мизансцена как процесс и как результат

Азимут простейшей мизансцены. Мизансценический флюс. Ось, делящая сцену на левую и правую половину. Поперечные доли. Авансцена. Сценические планы. Измерение высоты. Ракурсы. Упражнение на поиск мизансценического расунка пантомимического представления-этюда.

2.10. Пантомима в драматическом спектакле

Театр как мир страстей, рождающих поэтическую форму текстового языка. Практика пластических постановок мастерами театральной режиссуры: А.Я. Таиров, А.А. Румнёв, П. Брук, Е. Гротовский. Опыт активного «пантомимического периода» В.Э.Мейерхольда. Синтез театральных форм в современной режиссерской практике.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Основы пантомимы» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

Обучение проходит в виде полугрупповых занятий, также предусмотрена самостоятельная работа студентов с обязательной формой отчетности в дневниках (рабочих тетрадях) студентов и в виде видеоматериалов (портфолио) на спец. созданном сайте в интернете. Эта форма позволяет проводить промежуточный контроль за выполнением творческих заданий студентов, позволяет студенту увидеть свои «ошибки» в процессе выполнения творческого задания и добиваться более высоких результатов в процессе обучения.

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательнм процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

3) Использование активных и интерактивных форм проведения занятий.

4) Целью самостоятельной работы студентов является выработка навыков пластической выразительности для работы над ролью, необходимыми для обоснованного планирования, отбора, тренировки, моделирования пластической выразительности «рисунка роли» при исполнительской деятельности в театре.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе практических занятий дисциплины «Основы пантомимы»;

- формирования навыков планирования образовательного процесса и разработки методических материалов по «Основам пантомимы»; подготовки и проведения учебных занятий;

- в процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками проведения тренингов по дисциплине.

Формы самостоятельной работы:

• Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com».

• Подготовка к практическому творческому занятию.

• Подготовка к презентации,

• Подготовка к проведению семинара-конференции,

• Подготовка к обсуждению презентаций студентов,

• Подготовка к тестированию

• Подготовка к выполнению контрольной работы

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения осуществляется на 2 неделе семестра. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи выполнения творческих заданий, опроса в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентности подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	**Компетенция**	**Оценка**
Текущий контроль:	ПК10	
проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: зачет	ПК10	Зачет/не зачет

6.2. Критерии оценки результатов по***дисциплине***

Оценка по **дисциплине**	**Критерии оценки результатов обучения по дисциплине**
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший***»****.*
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный***»****.*
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный***»***, закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Входное оценивание 9 семестра осуществляется в форме тестирования с использованием компьютерных технологий.

1. **Пантомима -** вид сценического искусства, в котором основным средством создания художественного образа является:

А.) психика актера

Б.) жест и мизансцена

В.) пластика

1. **Пантомим-актёр, играющий с помощью:**

А.) телодвижений

Б.) актерской техники

В.) актерских тренингов

1. **Истоки пантомимы восходят**:

А.) к искусству танца

Б.) к языческим религиозным ритуалам

В.) к антрактам трагедий и комедий

1. **Как вид театра пантомима появилась в:**

А.)древней Греции

Б.)Римской империи

В.) древнем Китае

1. **К выразительным средствам пантомимы не относится:**

А.) тело актера

Б.) вокальные данные

В.) ритмопластичность актера

1. **К основным структурным элементам пластической**

выразительности актера относятся:

А.) совокупность физических навыков актера

Б.) танец, пантомима, акробатика

В.) тело, голос и ритмопластичность

1. **К визуальным формам воздействия на зрителя актером в пантомиме относятся**:

А.) актерская песня, диалог, монолог

Б.) танец, акробатика

В.) выразительное движение, поза, жест

1. **Классические упражнения подготовки пантомимы:**

А.) "импульс", "волна", "ходьба против ветра"

Б.) "стрельба из лука", "«игра с камнем»", "удар кинжалом"

В.) "аттитюд ", "кабриоль", " мах "

1. Азбука пантомимического действия:

А.) гаммы

Б.) разминка

В.) работа с воображаемыми предметами

1. **Назовите известных вам актеров –мимов**

А.)

Б.)

В.)

Оценивается: знание основ актерского мастерства, умение использовать знание основ актерского мастерства на практике при создании спектакля; владение искусством демонстрации основ сценического образа актерскими средствами

На основе анализа результатов входного контроля разрабатывается система заданий для компенсации выявленных затруднений перед изучением образовательной программы

Текущий контроль

К теме: «Выразительные средства пантомимы» - видеопрезентация

- сделайте индивидуальную разминку: разогрев, растяжку;

-сделайте упражнения на геометрию воображаемых предметов (воображаемые линии и элементарные геометрические фигуры на плоскости): прямая, дуга, синусоида, треугольник, квадрат, окружность, овал и т.д.;

-снимите на видео и разместите на странице группы для обсуждения, прокомментируйте упражнения других студентов группы.

Оценивается: знание основ актерского мастерства, умение использовать знание основ актерского мастерства на практике при создании спектакля; владение искусством демонстрации основ сценического образа актерскими средствами

Критерии оценки: зачет/незачет

К теме: Взаимодействие с воображаемыми объектами- видеопрезентация

-Сделайте упражнение на координацию движений, упражнения на равновесие, упражнения на координацию ритмов движения и ритмов дыхания;

-Сделайте упражнение "импульс" и "волны";

-Сделайте упражнение "ходьба", "ходьба против ветра", "перетягивание каната";

-Снимите упражнения на видео и разместите на странице группы для обсуждения. Прокомментируйте упражнения других студентов группы.

Оценивается: знание основ актерского мастерства, умение использовать знание основ актерского мастерства на практике при создании спектакля; владение искусством демонстрации основ сценического образа актерскими средствами

Критерии оценки: зачет/незачет

К теме: Принципы стилизации пластики и художественные приемы создания сценического образа средствами пантомимы- практическое творческое задание

Прочитайте книгу «Пантомима XX века: сценарии и описания». – СПб.: Издательство СПбГАТИ, 2006. – 160с.

В творческом дневнике дать развернутые ответы на следующие вопросы:

-Как вы понимаете процесс стилизации в пантомиме (на примерах);

- Особенность использования метода обобщения в пантомиме (примеры);

-Особенность создания художественного образа в ходе репетиционного процесса (примеры);

- Выберите рассказ А.П.Чехова для пантомимической постановки. Переведите произведение в действенный ряд., выложите сценарный план для обсуждения на страницу группы.

Оценивается: знание основ актерского мастерства, умение использовать знание основ актерского мастерства на практике при создании спектакля; владение искусством демонстрации основ сценического образа актерскими средствами

Критерии оценки: зачет/незачет

К теме: Синтез театральных форм в современной режиссерской практике.

-Этюды на поиск индивидуальных черт пластической характеристики персонажей пантомимы по рассказу А.П. Чехова (не менее 4-х зарисовок) снимите их на видео и разместите на странице группы.

Оценивается: знание основ актерского мастерства, умение использовать знание основ актерского мастерства на практике при создании спектакля; владение искусством демонстрации основ сценического образа актерскими средствами

Критерии оценки: зачет/незачет

Промежуточная аттестация – зачет

1. На зачет выносятся упражнения и этюды, относящиеся к материалу семестра. Студенты должны демонстрировать основные приемы проведения упражнений и этюдов по основам пантомимы.
2. Рефераты по темам

1.Пантомима в Древней Греции, Риме.

2. Итальянская комедия масок.

3. Ярмарочные и балаганные представления в России.

4. Развитие пантомимы во Франции. Театр Фюнамбюль.

5. ЭтьенДекру и его ученики.

6. Современная европейская пантомима.

7. Пантомима в Древней Индии, Японии, Китае.

8. Пантомима в России. Начало XX века. Мейерхольд, Таиров, Евреинов.

9. Пантомима в России. XX-XXI вв.

10. Аллегория и мимодрамма.

11. Ч.Чаплин. Немое кино.

12. М.Марсо. Вклад в развитие пантомимы XX века.

13. А. Шницлер «Покрывало Пьеретты», постановки А.Я. Таирова и

В.Э. Мейерхольда.

14. Генрих Мацкявичус и Театр пластической драмы

15. «Содружество мимов» Марселя Марсо. Постановка мимодраммы

«Шинель» по повести Н.В. Гоголя.

16. Особенности пластического языка, современных театров.

Пластический театр «ЧерноеНебоБелое», Театр «Дерево», Театр пластической драмы «Человек», Театр «Куклы господина Пежо» и другие театры.

17. Специфика аллегорической пантомимы. Обобщённый персонаж, одноплановость героев, принципиальный схематизм сюжетов.

18. Специфика мимодраммы (мимической драмы). Многоплановость персонажа - общие свойства мимодраммы и драмы.

19. Специфика режиссуры пантомимы в драматическом спектакле.

20. Пантомима в кинематографе. Опыт Ч.Чаплина.

21. Специфика постановки эстрадного номера в пантомиме.

22. Пластическая миниатюра. Спектакль, как композиция миниатюр с единым героем.

23. Пантомима в клоунаде. Опыт мастеров: Грок, Л.Енгибаров, О.Попов, В.Полунин и "Лицедеи" и др.

24. Отличительные особенности пантомимы и танца.

25. Общетеатральное и специфическое в драматургии пантомимы.

26. Драматургия, как событийно-действенный ряд. Авторская позиция и авторская логика в процессе создания событийно - действенного ряда.

27.. Опыт мастеров драматургии пантомимы (М.Марсо, Иодоровский, С.Бекет, В.Славкин, Л.Петрушевская и др.).

28.. Специфика драматургии в аллегорической пантомиме.

29. Драматургия пантомимы по аналогии с литературой (пантомима – рассказ, новела, притча, роман, элегия, стихотворение и т.д.).

30. Драматургия пантомимы по аналогии с музыкой (рондо, соната, песенная запевно-куплетная форма и т.д.).

31. Опыт и наблюдения В.Мейерхольда, Б.Ровенских, А.Эфроса, Р.Стуруа по использованию свойств театрального пространства.

32. Свойства предметов и форм, поиск различных вариантов взаимодействия актёра и формы.

33. Свойства куклы и маски и их возможности в пластическом искусстве.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература

Маркова, Е. В. Уроки пантомимы [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / Е. В. Маркова ; Маркова Е. В. - Москва : Планета музыки, 2011.

Основы пантомимы (работа над пластикой в спектакле) [Текст] : учеб.прогр. по спец. 071301 "Нар. худож. творчество", специализация "Режиссура любит. театра", квалификация "Режиссер любит. театра. Преподаватель" для студентов днев. и заоч. отд-ний / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [авт.-сост. М. И. Кулакова]. - М. : МГУКИ, 2012. - 18 с. - Библиогр.: с. 17-18. - 25-.

Кох, И. Э. Основы сценического движения [Текст] : учеб. / Иван Эдмундович ; И. Э. Кох. - 3-е изд., стер. - СПб. : Планета музыки : Лань, 2013. - 510 с.

Дополнительная литература

1. Голубовский Б.Г. Пластика в искусстве актёра. – М.: Искусство, 1986. – 189 с.

2. Декру Э. Слово о миме. – Архангельск, 1992. – 69 с.

3. Дрознин А.Б. Дано мне тело…Что мне делать с ним? Кн. 1. – М.: Навона, 2009. – 464с.

4. Мацкявичус Г. Преодоление. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 544 с.

5. Пантомима ХХ века: учеб.пособие/сост. Е. В. Маркова. – СПб.:СПб ГАТИ, 2006. - 160 с.

6. Румнев А.А. О пантомиме. – М.:Искусство, 1964. – 242 с.

7. Рутберг И.Г. Искусство пантомимы: пантомима как форма театра. – М.: Типография Министерства культуры СССР, 1989. – 126 с.

8. Славский Р.Е. Искусство пантомимы. – М.: Искусство, 1962. – 438 с.

9. Рутберг, И. Г. Пантомима. Опыты в аллегории / И. Г. Рутберг. - Москва, 1978.

10. Рутберг, И. Г. Пантомима. Опыты в мимодраме / И. Г. Рутберг. - Москва, 1977.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;

- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;

- следить за ростом его исполнительского мастерства;

-оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;

- понять природу дарования студента;

- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается задания, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса - обеспечение будущего актера знанием типологии сценического пространства, особенностей их устройства и тех законов, которые существуют при работе на сцене в различных декорационных установках; умение планировать и разрабатывать методические материалы с целью преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства, проводить актерские тренинги. Реализация профессиональных задач, стоящих перед студентами достигается с помощью самостоятельной работы обучающихся-выполнения заданных преподавателем практических заданий в творческих дневниках по дисциплине, посещение театров, музеев, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа театральных спектаклей, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

* аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
* предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используется при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
* фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
* формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Wогd, Ехсеl, PowегРоint;

Adobe Photoshop;

PowerDVD;

MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Семинарские занятия	Аудитории д.б. оборудованы специальным покрытием для возможности работать на полу, музыкальным центром
Самостоятельная работа студентов	аудитории д.б. оборудованы специальным покрытием для возможности работать на полу, музыкальным центром
Промежуточная аттестация	аудитории д.б. оборудованы специальным покрытием для возможности работать на полу, музыкальным центром

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

* рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
* оборудование технических условий (при необходимости);
* сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
* организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

по направлению подготовки: 52.05.02 «Режиссура театра»,

профиль подготовки: «Режиссер драмы»

Автор (ы): доцент Жуков С.Ю.