

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Театрально-режиссерского
факультета
Королев В.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПАНТОМИМЫ**

Направление подготовки 51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки Режиссер народного театра. Педагог актерского мастерства.

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная, заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: освоение возможностей пантомимы, как пластического искусства, в постановочной деятельности руководителя самодеятельного театрального коллектива; вооружение будущих руководителей самодеятельного театрального коллектива 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 (модули) по выбору» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль подготовки «Режиссер народного театра. Педагог актерского мастерства.». Дисциплина «Основы пантомимы» изучается в 5 семестре для очной и в 9-м семестре для заочной формы обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы в результате освоения дисциплин История зарубежного театра, Режиссура и актерское мастерство, История русского 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 данному направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура; профиль Режиссер народного театра. Педагог актерского мастерства..

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК2. Умеет применять разнообразные выразительные средства в постановочной работе.	ПК2.2 Умеет работать в команде с композитором и ставить ему задачи. ПК2.2 Умеет работать в команде с балетмейстером и ставить ему задачи. ПК2.3 Знает основные виды театрального грима и может	Знать: основы работы с композитором; основы работы с балетмейстером; основы сценографии и техники сцены; основы сценического грима; основные этапы истории костюма; нормы культурно-исторического этикета; Уметь: использовать во благо постановки опыт и знания других создателей спектакля; использовать познания в области сценического грима на практике; создать

	применять знания на практике. ПК2.3. Пластически подготовлен, знает элементы театрального костюма и композиции.	подробную экспликацию спектакля, включающие все компоненты постановки; Владеть: основами пространственного решения спектакля; основами музыкального решения спектакля; навыками пластического решения образов; основами разработки световой партитуры спектакля; знаниями в области создания сценических шумов, навыком использования знаний в области сценического грима на практике;
--	--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Основы пантомимы» составляет 2 зе, 72 акад. часа, из них контактных 34 акад.ч. СРС 38 акад.ч., зачет для очной формы обучения; контактных 14, СРС 49 ак.ч, экзамен 9ч. для заочной формы обучения.

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 промежуто чной аттестации (по семестрам)
			Всего	ПГЗ		СРС	Контроль	
1	Основные этапы развития искусства пантомимы	5		3		3		Входной контроль
2	Выразительные средства пантомимы			3		3		
3	Синтетический комплекс упражнений пантомимы			3		4		
4	Законы возникновения выразительности движения			3		4		Текущий контроль
5	Взаимодействие с воображаемыми объектами			3		4		
6	Основы аллегорической пантомимы и мимодрамы			3		4		
7	Принципы стилизации пластики и художественные приемы создания сценического образа средствами пантомимы			4		4		Видеопрезентация
8	Драматургия пантомимы			4		4		

9	Пантомима в драматическом спектакле			4		4		Творческое задание
10	Синтез театральных форм в современной режиссерской практике.			4		4		
	Промежуточная аттестация							
	Итого по семестру		72	34		38		зачет

4.3. Структура дисциплины для заочной 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	ПГЗ		СРС	Контроль	
1	Основные этапы развития искусства пантомимы	9		1		4		Входной контроль
2	Выразительные средства пантомимы			1		5		
3	Синтетический комплекс упражнений пантомимы			1		5		
4	Законы возникновения выразительности движения			1		5		Текущий контроль
5	Взаимодействие с воображаемыми объектами			2		5		
6	Основы аллегорической пантомимы и мимодрамы			2		5		
7	Принципы стилизации пластики и художественные приемы создания сценического образа средствами пантомимы			2		5		Видеопрезентация
8	Драматургия пантомимы					5		
9	Пантомима в драматическом спектакле			2		5		Творческое задание
10	Синтез театральных форм в современной режиссерской практике.			2		5		
	Промежуточная аттестация						9	экзамен
	Итого по семестру		72	14		49	9	

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел I. Пантомима как вид искусства

1.1. 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 скоморошских 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 действием от древнейших времен до наших дней.

1.2. 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 аллегии 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. Готовский. 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 практических 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-воспитательном 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.

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий.

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

Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

Входной контроль (проверка самостоятельной работы студента заочного отделения) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов заочного отделения на первом занятии каждого семестра в виде отчета о выполнении задания, полученного на межсессионный период.

Текущий контроль (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) 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.

Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме зачета экзамена, предполагает выполнение контрольных заданий.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Входной и текущий контроль: 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.)	ПК2	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: зачет	ПК2	зачтено /не зачтено

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 выставляется 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

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	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 выставляется 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 выставляется 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 осуществляется в форме тестирования с использованием компьютерных технологий, в т.ч. интернет-тестирования

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

- А.) психика актера
- Б.) жест и мизансцена
- В.) пластика

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

- А.) телодвижений
- Б.) актерской техники
- В.) актерских тренингов

3. **Истоки пантомимы восходят:**

- А.) к искусству танца
- Б.) к языческим религиозным ритуалам
- В.) к антрактам трагедий и комедий

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

- А.) древней Греции
- Б.) Римской империи
- В.) древнем Китае

5. К выразительным средствам пантомимы не относится:

- А.) тело актера
- Б.) вокальные данные
- В.) ритмопластичность актера

6. К основным структурным элементам пластической выразительности актера относятся:

- А.) совокупность физических навыков актера
- Б.) танец, пантомима, акробатика
- В.) тело, голос и ритмопластичность

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

- А.) актерская песня, диалог, монолог
- Б.) танец, акробатика
- В.) выразительное движение, поза, жест

8. Классические упражнения подготовки пантомимы:

- А.) "импульс", "волна", "ходьба против ветра"
- Б.) "стрельба из лука", "игра с камнем", "удар кинжалом"
- В.) "аттитюд", "кабриоль", "мах"

9. Азбука пантомимического действия:

- А.) гаммы
- Б.) разминка
- В.) работа с воображаемыми предметами

10. 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 – экзамен

1. На экзамен 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. Этьен Декру 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 мимодрама.
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 «Черное Небо Белое», 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. отделений / 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. Дроздин 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 XX 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:

<http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»

<https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека

<http://www.russianculture.ru/sfere.asp?sfere=2>- портал «Культура.РФ»//Русское и советское кино.

<https://www.culture.ru/theaters/performances>Театры; Каталог спектаклей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждая тема программы курса делится на две составляющие - формирующие понятия и упражнения. Формирующие понятия – понятия, которые очерчивают круг проблем названной темы и формируют ее целостность. Совокупность тем курса с формирующими понятиями создает представление о формах и методах пантомимы, как пластического искусства, в исполнительской деятельности актера драматического театра; вооружение будущих актеров теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для обоснованного планирования, отбора, тренировки, моделирования пластической выразительности «рисунка роли» при исполнительской деятельности в театре.

Упражнения, приведенные в программе курса, не являются установочными. Преподаватель в зависимости от подготовленности группы, ее состава, места, времени, технических средств проведения тренинга может менять конфигурацию упражнений, их количество. Минимальное количество

упражнений, выполняемых (с обсуждением) за 2 академических часа на полугрупповые занятия – 4 (помимо разминки). Важно: упражнения и творческие задания строятся на формирующих понятиях, от простого к более сложному.

Каждое занятие рекомендуется начинать с разминки — с простых физических упражнений. Проведение тренинговых упражнений требует соблюдения техники безопасности, точному следованию указаний педагога, во избежание травмированности студентов. Поэтому, прежде чем приступать к упражнениям тренинга, нужно предварительно разогреться.

Для занятий требуется хорошо проветренное помещение, желательно с зеркалами, в которых участники тренинга могли бы видеть себя в полный рост, а также удобная одежда и обувь, не сковывающая движений. В процессе проведения занятий рекомендуется использовать видеозаписывающую и видеовоспроизводящую аппаратуру, для дальнейшего анализа и корректировки полученных навыков. Световое освещение должно иметь естественные и искусственные источники.

После каждого занятия необходимо проводить анализ, с оценочными суждениями участников студенческой группы и преподавателя. При этом, любая критика должна быть конструктивной. Важным моментом работы педагога является расширение зоны возможностей каждого студента.

Правила поведения студентов:

- || студенты должны способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые должны быть дороги всем людям;

- || способствовать и воодушевлять на поиск неординарных творческих решений;

- || распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми.

- || внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не исказить их слова во время дебатов.

- || язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение к другим.

Этика преподавателя включает следующие моменты:

|| преподаватель должен способствовать личному вкладу студентов и свободному обмену мнениями при проведении и обсуждении упражнений и этюдов в процессе обучения;

|| преподаватель должен обеспечить дружескую атмосферу для студентов и проявлять положительную и стимулирующую ответную реакцию;

|| преподаватель должен облегчать подготовку к занятиям, но не должен сам придумывать и выполнять задания (даже в качестве примеров);

|| преподаватель должен подчеркивать образовательные, а не соревновательные цели студентов;

|| преподаватель должен обеспечить отношения между собой и студентами, они должны основываться на взаимном доверии.

|| преподаватель должен провоцировать интерес, затрагивая значимые для студентов проблемы;

|| стимулировать исследовательскую работу;

|| заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии, обсуждению;

|| не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы;

|| обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего количества студентов, а лучше — всех;

|| не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать учащихся, своевременно организуя их критическую оценку;

|| не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала занятия такие вопросы следует переадресовывать аудитории;

|| следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, выразивший его.

|| проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны.

|| помочь участникам занятия прийти к согласованному мнению, чего можно достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций для принятия решений.

|| принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов.

|| в заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим познавательное и практическое значение.

|| добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы.

|| показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в рамках учебной программы;

|| обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным владением профессиональной терминологией;

|| проявлять коммуникабельность, а точнее — коммуникативные умения, позволяющие преподавателю найти подход к каждому студенту, заинтересованно и

внимательно выслушать каждого, быть естественным, найти необходимые методы воздействия на учащихся, проявить требовательность, соблюдая при этом педагогический такт;

- || обеспечить быстроту реакции;
- || способность лидировать;
- || умение вести диалог;
- || иметь прогностические способности, позволяющие заранее предусмотреть все трудности в усвоении материала, а также спрогнозировать ход и результаты педагогического воздействия, предвидеть последствия своих действий;
- || уметь владеть собой
- || умение быть объективным.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- 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 используются 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:

Word, Excel, Power Point;
Adobe Photoshop;
Adobe Premiere;
Power DVD;
Media Player Classic.

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

Учебные занятия по дисциплине «Основы пантомимы» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
-----------------------------------	---

ПГ 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.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль подготовки: «Режиссер народного театра. Педагог актерского мастерства.»
Автор (ы): Жуков С.Ю.