

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

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

Методические рекомендации

по дисциплине

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

Оглавление

1. Введение	
2. Формы самостоятельной работы обучающихся	
3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	
3.1 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	
3.2 Методические рекомендации для студентов	
по отдельным формам самостоятельной работы	
4. Оценка самостоятельной работы	
5. Словарь	

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого воспроизведения, выполнения задания по жесткой алгоритмической схеме с использованием приемов скорописи, скороотчтения и т.п. до самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельность студентов при изучении специальных предметов проявляется через планирование ими своей учебной работы; отбор учебной литературы, пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно-демонстрационной аппаратуры к ее применению; самостоятельное выполнение отдельных учебных заданий и целостной работы по специальности социально-культурной деятельности без непосредственной помощи и подробного инструктажа преподавателя; самостоятельное выполнение отдельных профессиональных обязанностей в ходе учебных занятий и специально организуемой практики.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.

Целями освоения дисциплины (модуля) «Тренинги актерского мастерства» являются создание у студентов знаний, умений и навыков для: -поддержания внешней формы и творческого психофизического состояния с целью подготовки под руководством режиссера роли в драматическом театре разных жанров, а также в кино- и телевизионных фильмах через развитие и совершенствование психофизического аппарата;

- проведения актерского тренинга в процессе преподавания основ актерского мастерства и смежных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов.

Цели данной дисциплины способствуют подготовке конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов для сферы театра и кино, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и информационной жизни общества; формируют гражданские, нравственные и профессиональные качества личности студентов.

Исходя из поставленных целей в процессе освоения дисциплины решаются следующие задачи:

- создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной области через совместную образовательную и научную деятельность студента и педагога;
- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области;
- ориентацию студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности

Общие рекомендации по проведению занятий

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.

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
9 СЕМЕСТР			
1.	Основные этапы развития искусства пантомимы	Подготовка к входному контролю	12
2.	Выразительные средства пантомимы	Подготовка к текущему контролю	12
3.	Синтетический комплекс упражнений пантомимы	Подготовка к текущему контролю	12
4.	Законы возникновения выразительности движения	Подготовка к текущему контролю	11
5.	Взаимодействие с воображаемыми объектами	Подготовка к текущему контролю	11
А СЕМЕСТР			

6.	Основы аллегорической пантомимы и мимодрамы	Подготовка к входному контролю	10
7.	Принципы стилизации пластики и художественные приемы создания сценического образа средствами пантомимы	Подготовка к текущему контролю	10
8.	Драматургия пантомимы	Подготовка к текущему контролю	10
9.	Пантомима в драматическом спектакле	Подготовка к текущему контролю	10
10.	Синтез театральных форм в современной режиссерской практике.	Подготовка к текущему контролю	9
		Подготовка к промежуточной Аттестации- экзамен 9 семестра	

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com».
- Подготовка к практическому занятию;
- Подготовка к презентации проведения практического занятия
- Подготовка к проведению письменному опросу,
- Подготовка к обсуждению презентаций студентов,

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем по дисциплине «Специфика работы актера в кино и на телевидении» организованы в виде практических занятий.

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

Форма проведения ФОС входного оценивания:

Входное оценивание осуществляется в форме тестирования с использованием компьютерных технологий, в т.ч. интернет-тестирования (для заочной формы обучения).

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 –миров

- 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

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» (10-6 баллов) выставляется студенту, если студент правильно ответил на 6 и более тестовых вопросов;
- оценка «не зачтено» (0-5 баллов) выставляется студенту, если студент не показал практических знаний по данным заданиям.

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. 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 мимодрамы (мимической драмы). Многоплановость персонажа - общие свойства мимодрамы 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.

Критерии оценки

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

Оценка:

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические

	<p>навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.</p>
«Удовлетворительно»	<p>- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.</p>
«Неудовлетворительно»	<p>- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий</p>

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., доцент