

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

УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
факультета государственной
культурной политики
А.Ю.Единак

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Постановка пластико-хореографических программ»**

Направление подготовки	51. 03. 03. Социально-культурная деятельность
Профиль	Менеджмент и технологии социально-культурной деятельности
Квалификация выпускника	бакалавр
Форма обучения	очная/заочная

Год набора 2023

Химки 2023

Цель дисциплины:

Формирование творческого сознания посредством развития сенсорных, и моторных качеств, развитие «телесного сознания» и воспитания «пластической культуры».

Задачи:

- воспитание пластической культуры и гармонизация психо–моторных функций психо–физического аппарата;
- формирование «исполнительского контроля» - главного инструмента творческого мышления;
- развитие пластического мышления посредством активизации эмоциональной и логической памяти;
- интеграция пластической оснащенности и пластической выразительности.

Примерные вопросы теоретического курса дисциплины

1. Пластика, как средство творческого метода.
2. История зарождения танца и развитие его как вида искусства хореография
3. Историческая стилистика пластики. Эстетический идеал эпохи - отражение этических норм общества.
4. Историческая стилистика. Салонные танцы 18 века. Хореография - постулат этикета.
5. Влияние художественного стиля эпохи на стилистику пластики:
 - готический стиль
 - барокко
 - рококо
 - ампир
 - классицизм, романтизм 19 века
6. Природа естественного гармоничного движения. Психофизическая основа движения (ассоциативность, эмоциональность, сенситивность).

7. Универсализм актеров 18 и 19 века факторы определяющие «пластическую культуру» актера.
8. Историческая стилистика пластики. Этикет - пластическая форма выражения эстетических и этических норм эпохи.
9. Историческая стилистика пластики. Историко-бытовой танец эпохи просвещения и романтизма (19в.).
10. Историческая стилистика пластики. Танцы, доминирующие в эпоху Средневековые и Ренессанса. Променадные «низкие» бассдансы.
11. Изобразительный язык пантомимы. Бытовая пантомима. Сценическая пантомима (театр, хореография). Пантомима - жанр пластического искусства.
12. Роль музыки в пантомиме и хореографии.
13. Значение ритма в пантомиме и хореографии (характер сходства и различия).
14. Ритм - основа мироздания
 - внутренний ритм и темп
 - танцевальный ритм и темп
 - музыкальный метроритм
 - ритм и темп в пантомиме
15. Изобразительный «язык» пластических видов искусств. Жест. Поза «Па».
16. История зарождения пантомимы как пластического жанра.
17. Основные законы пантомимического действия
 - ритм
 - акцент
 - действие
18. Поза - стратегия будущего события. Поза - движение - жест. Психодинамическая метафора позы. Психологическая характеристика жеста.
19. Семантика жеста. Классификация жестов. Жест - выразительный «язык» пластических искусств.

20. Пантомима - невербальная форма общения с «собеседником».

Универсальность жеста - тайное делать явным. Разнообразие жеста и его роль в невербальном общении.

21. Жест - психофизическое действие

- психология жеста

- психология поединка

- информативность жеста

22. Хореография - искусство создания танцевальных форм. Классификация хореографических жанров.

23. Эстетическое начало в хореографии. Специфика и природа образности в искусстве танца.

24. Специфика хореографического отображения действительности.

25. Специфика хореографической образности с точки зрения ее синтетического начала (музыка, живопись, танец, пантомима).

26. Соотношение выразительных и изобразительных начал в танцевальном образе.

27. Национальное и интернациональное в хореографическом образе.

28. Определяющее свойство образности в российской хореографии.

29. Принципы симфонического мышления в хореографии.

30. Музыкально - хореографический образ. Роль музыки в хореографии.

31. Связь музыкальной и хореографической драматургии. Музыка - фактор, влияющий на подсознание (эмоциональное восприятие музыки).

32. Специфика драматургии в хореографии.

33. Специфические средства художественной выразительности в хореографии (пластическое прочтение музыки, танцевальный язык, композиционные приёмы).

34. Композиционный план хореографического номера - балетмейстерско-режиссерская программа будущего хореографического произведения.
35. Композиция танца - основа создания хореографического образа и целостного хореографического произведения.
36. Метафоричность, символичность искусства хореографии.
37. Выразительные средства хореографии: танцевальный текст, музыкальное прочтение, ритм, темп, композиция рисунка.
38. Основные опорные точки сценического действия средствами пантомимы.
39. Основные опорные точки сценического действия средствами хореографии.
40. Методы работы режиссера - хореография с исполнителями.
- сольный номер
 - камерный номер
 - массовый номер
 - развернутая хореографическая композиция (стадионы, площади, дефиле).

Требования к теоретической части зачета (экзамена):

- четко формулировать ответ на поставленный вопрос зачетного или экзаменационного билета;
- апеллировать тезисами из литературных и учебных источников;
- знать историческую хронологию того или иного периода;
- выкристаллизовывать наиболее известных и влиятельных на творческий и педагогический процесс личностей в сфере сценического движения, пластики и хореографии;
- делать ссылки на научные исследования специалистов культурно – досуговой деятельности.

Самостоятельная работа

Индивидуальные творческие задания (проекты):

Постановка одного из блоков, эпизодов или номеров программы (авторская сценарная разработка в соответствии с общей задачей показа):

1. Написание либретто (сценарная заявка) номера.
2. Подбор музыкального материала и художественных выразительных средств для постановки эстрадного номера.
3. Подбор исполнителей, организация репетиционного процесса.

Методические рекомендации к самостоятельной работе по теме «Историческая стилистика танца».

Рабочая модель практической работы над композицией танца (этюда).

1. Определить соотношение между музыкальной структурой и структурной организацией хореографического материала от мизансцены и рисунка к лексическому компоненту. Движения подчинены метро – ритму и темпу музыкального произведения.
2. Сочинить хореографический текст определенной исторической стилистики. Хореографический текст включает: графику тела – элементы телодвижений (стилевые черты и манера исполнения), кинетику движения (пространственно – временные передвижения).
3. Сочинить композицию танца на выбранную или предложенную музыку определенной исторической стилистики. Музыкальный эпизод по объему должен включать достаточное количество музыкального высказывания и признаков стиля.

Практическое задание.

Литературный сценарий бала.

1. Изучить и проанализировать литературу по теме: «Бал – форма социальной организации коллективного быта, культурного досуга».
2. Написать либретто (краткое литературное изложение события) – замысла будущего сценария программы.

3. Выделить наиболее важное событие (интригу, конфликт) в драматургическом действии.
4. Выбрать модель драматургии бала, характеризующую определенную эпоху.

Кейс – задача по теме «От физического движения к духовному преображению»

Задание 1.

1. Выявить и охарактеризовать отдельные детали, из которых складывается образная картина сценического хореографического действия.
2. Определить, что собой представляет каждая конкретная деталь художественного воплощения: знак, символ, метафора.
3. Выявить и проанализировать изобразительную и выразительную стороны художественных деталей, из которых складывается образная картина сценического действия.

Задание 2.

1. Выявить и охарактеризовать элементы композиционной структуры рисунка танца.
2. Определить выразительные стороны (средства) рисунка в раскрытии характера образа.
3. Проанализировать роль рисунка в организации лексического материала в контексте драматургии танца.

Задание для самостоятельной работы

Либретто и танцевальное действие

1. Создать сюжет абстрактного содержания – метафору чувственно воспринимаемого образа.
2. Описать словесно содержание художественно – образного решения.
3. Найти пластическое решение через «танцевальную метафору чувственно – воспринимаемого образа.
4. Определить общность и различие в художественно – образном моделировании пластического мотива и слова.
5. Подобрать музыку в соответствии драматургии замысла, стиля и жанра танцевального действия: анализ музыкальных форм и поиск формы пластического воплощения, создание полифонического пластического мотива, создание полиграфических мизансцен.

Методические рекомендации к самостоятельной работе по теме «От физического движения к духовному преображению»

Рабочая модель практической работы над композицией танца.

1. Закон триединства или «эффект Станиславского».
2. Построение хореографического номера по драматургическому канону: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка (финал).
3. Метод физических действий. «Союз четырех».
4. Метод действенного анализа – «разведка телом».

Закон этюдной работы.

1. Делая этюд, ясно представляйте, какой будет результат.
2. Держите образ в вашем сознании, он будет направлять вашу работу.
3. Стремитесь, чтобы каждый этюд заключал в себе законченное произведение (начало – середина – конец).

Для достижения цели необходимо учитывать основные признаки, определяющие значимость анатомо – морфологических и психологических факторов в развитии пластической культуры. Роль генетически обусловленности в формировании телесного сознания.

1. Анатомическое строение (внешний вид) – морфологическая структура тела определена генотипом.
2. Оптимально строение человеческого тела, обусловленное развитием двух ведущих психофизиологических функций: силы и пластичности - закреплено филогинетически.
3. Морфология ткани не является константной характеристикой, а изменяется в процессе развития пластической культуры.
4. Психомоторное развитие человека генетически обусловлено и имеет определенные границы телесных

Рекомендации к самостоятельной работе

Практические задания студент выполняет самостоятельно, опираясь на содержание лекционного курса, семинарских и практических занятий, а также рекомендуемую литературу (основную и дополнительную) указанную в программе.

Кроме того, часы самостоятельной работы также предусматривают приобретение студентом навыка постановочной работы:

- уметь обосновать музыкально-драматургическую мысль с идеей сценического действия;
- уметь использовать художественные и нехудожественные выразительные средства.

Основная литература:

1. Жарков А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности: учебник. – М.: МГУКИ, 2012.
2. Жарков А.Д. "Теоретико – методологические основы культурно - досуговой деятельности" - М., МГУКИ, 2012
3. Ершова О.В. Методика преподавания латиноамериканских танцев в фитнес – клубе: курс лекций. – М., МГУКИ, 2012.
4. Корякина Г.М. Технологические основы управления проектом: курс лекций. – М.: МГИК, 2015.

Дополнительная литература:

1. Базарова Н.П. Азбука классического танца. – СПб., 2006
2. Богданов Г.Ф. Основы хореографической драматургии: уч. пособие для студентов вузов. Изд-е 2-е, доп. – М., МГУКИ, 2010.
3. Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник. Изд-е 9, стер., - М.; СПб.; Краснодар: Планета музыки: Лань, 2007.
4. Вихрева Н.А. Запись танца. Элементарные основы записи движений по системе Рудольфа Лабана. – М.: Голос - Пресс, 2006
5. Ершова О.В. "Основы сценического движения и пластики"- М.2009
6. Ершова О.В. История, становление и развитие спортивно – балльных танцев: курс лекций. – М., МГУКИ, 2011.
7. Жарков А.Д. "Технология культурно - досуговой деятельности" -М., МГУКИ, 2009
8. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности: учебник. – М.: МГУКИ, 2007.
9. Кириллов А.П. Мастерство хореографа: учебное пособие. – М., 2006
10. Корякина Г.М. Технологические основы постановки пластико-хореографических программ: курс лекций. – М.: МГУКИ, 2011.
11. Корякина Г.М. Технологические основы работы с музыкальным материалом при постановке пластико - хореографических программ: метод. пособие – М.: МГУКИ, 2008.
12. Кох И.В. Основы сценического движения. – СПб., Планета музыки, 2010
13. Никитин В.Ю. Джазовый танец. История. Методика. Практика: учебн. пособие – М., МГУКИ, 2014.

14. Никитин В.Ю., Шварц И.К. Композиция в современной хореографии: учеб-метод. пособие. – М.: МГУКИ, 2007.

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

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

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»;

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

Операционные системы:

Windows 7 Professional

Пакет офисных программ:

ABBYY FineReader 14 Business 1 year (Per Seat) Academic

Microsoft Office 2016 Outlook

Microsoft Office 2016 Word

Microsoft Office 2016 Excel

Microsoft Office 2016 PowerPoint

Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>

Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>

Университетская библиотека: <http://www.biblioclub.ru/>

Научная электронная библиотека e-library: <http://www.e-library.ru/>

Университетская информационная система России: <http://uisrussia.msu.ru/>

Электронный ресурс издательства Springer: <http://www.springerlink.com/>

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>

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.

Методические указания для обучающихся по отдельным видам учебной деятельности представлены в пособии: Методические указания по освоению дисциплины - Химки, МГИК. www/mgik/org (режим доступа – свободный)

Основные задачи предлагаемой для изучения дисциплины: ознакомить студентов с предметом и особенностями ее практического применения.

В ходе самостоятельной работы при изучении данного курса студенты приобретают навыки при условии правильной организации самостоятельной работы, которая проявляется в каждом звене учебного процесса: на лекциях, при подготовке к практическим (семинарским) занятиям и зачёту.

Во время лекций студентам рекомендуется сосредоточить внимание на основных положениях лекции и её выводах, а также на те рекомендации, которые предлагаются для самостоятельной работы в процессе подготовки к семинарам, интерактивным занятиям и зачёту.