

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Кафедра социально-культурной деятельности**

«УТВЕРЖДЕНО»

Председатель УМС
факультета государственной
культурной политики
А.Ю.Единак

**Методические рекомендации самостоятельной работы 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 2022

Рекомендации к самостоятельной работе

В процессе изучения дисциплины студент самостоятельно готовится к занятиям:

- изучает и анализирует рекомендованную литературу;
- выполняет контрольные задания согласно программе;
- осуществляет подготовку к выступлению в форме сообщения или доклада.

Результат работы определяется с помощью активных методов контроля знаний, умений и навыков:

- промежуточный контроль выполнения заданий (сообщение, диалог);
- проверка и тестирование выполнения практических заданий;
- итоговый контроль в форме зачета, экзамена.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) – теоретическая часть

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и процессе самостоятельной работы.

Зачеты и экзамены проводятся в виде творческого показа, где обобщаются теоретические и практические знания, умения, навыки.

В случае если творческий показ не был реализован группой студентов (одним студентом), зачет или экзамен проводится по билетам

Экзамен (зачет) дает возможность преподавателю:

- выяснить уровень освоения обучающимися программы учебной дисциплины;
- оценить формирование определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной работы;
- оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на поставленные вопросы.

Экзамен (зачет, контрольная работа) проводится в форме собеседования, в процессе которого обучающийся отвечает на вопросы преподавателя.

В период подготовки к экзамену (зачету, контрольной работе) обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающихся к экзамену (зачету, контрольной работе) включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие к экзамену по темам курса;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах.

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем.

Для полноты учебной информации лучше использовать не менее двух учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

Экзамен (зачет) проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа преподаватель может задать

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания по современным проблемам культурно – досуговой деятельности.

Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи.

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применяемая наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала (обязательное условие);
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Практическая часть зачета или экзамена состоит из умений и навыков организации репетиционного и постановочного процесса реализации этюдов, номеров, программ, спектаклей, пластико - хореографических шоу, перфомансов, биенале, различных жанров и форм культурно-досуговых программ.

Примерные вопросы

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
 - ампи́р
 - классицизм, романтизм 19 века
 - . 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. 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.

Темы семинарских занятий

Тема: Характер телесной пластики как отражение феноменологии психической жизни человека.

Вопросы:

1. Пластическое воспитание – психолого педагогическая основа.
2. Активизация эмоциональной и логической памяти (методы, формы).
3. Метафоризм пластического образа (танцевальная метафора).

Тема: Методика пластического воспитания актера в отечественной театральной школе.

Вопросы:

1. Методы развития внимания.
2. Механизмы активизации эмоциональной и логической памяти.
3. Методы развития музыкальности, ритмичности, пластичности. (Пластическое интонирование, «метод спонтанного музыкального движения»).

Тема: Темпо – ритм – компонент художественной формы.

Вопросы:

1. Роль ритма в энергетизме формы и содержания.
2. Музыкальный ритм, темп, метро – ритм.
3. Внутренний темпо – ритм, внешний ритм и темп.

Тема: Метод спонтанного музыкального движения («МСМД»).

Вопросы:

1. Биомеханика драматического действия (идеомоторика).
2. Внутри музыкальная коммуникация.
3. Пластическое интонирование.

Тема: Средства пластической выразительности.

Вопросы:

1. Психодинамическая метафора мимики и жеста.
2. Волевой жест («психологический жест», психофизический жест).
3. Поза – стратегия будущего события (роль паузы в психологизме момента до позы и в драматическом эффекте после позы).

Тема: Моделирование сценического действия. «Метод действенного анализа».

Вопросы:

1. Формула триединства.
2. Метод физических действий.
3. Искусство мизансцены.

Тема: Танцевальный этикет – пластическая форма выражения эстетических и этических норм общественного сознания.

Вопросы:

1. Придворный бальный этикет. Влияние костюма на историческую стилистику пластики.
2. Зарождение придворного общества в России. Ассамблеи Петра I.
3. Драматургия бала XIX века.

Тема: Драматический эффект выразительных средств режиссуры.

Вопросы:

1. Роль мизансцены.
2. Роль атмосферы.
3. Роль темпа – ритма.

Тема: Эвристический поиск движения.

Вопросы:

1. Психодраматические методы пантомимических техник.
2. Внутренняя техника драматического эффекта (метафизическая основа).
3. Эвритмический метод работы с музыкой.

Тема: Методика имажитивного творчества.

Вопросы:

1. Драматические приемы актерских техник.
2. Драматический эффект и «эффект Станиславского» (формула триединства).
3. Метод спонтанного музыкального движения.

Требования к подготовке семинарским занятиям.

1. Подготовка сообщения:

Цель выполнения задания: научиться самостоятельно работать с научной литературой, с полученным фактическим материалом; на развитие индивидуально-творческого стиля деятельности, формирование профессиональных качеств личности будущего бакалавра.

Требования к оформлению сообщения

Сообщение – небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на какую-либо тему, информация о каком-либо событии.

Работать над сообщением рекомендуется в следующей последовательности:

- изучить суть вопроса;
- продумать и составить план сообщения;
- продумать правильность изложенного в сообщении факта,

систематизировать аргументы.

Главная задача выступающего на семинаре – раскрыть суть излагаемого вопроса, предмета, проблемы.

Устное выступление и письменный текст должно быть структурировано: иметь вступительную, основную и заключительную части.

Вступление: краткая характеристика актуальности проблемы, рассматриваемой в докладе. Необходимо выделить моменты, на которые автор хочет обратить внимание слушателей.

Основная часть: раскрытие сути вопроса. Логичное последовательное изложение материала с акцентом на наиболее важных и интересных деталях. Заключительная часть: итоги всего выступления, предпочтительно краткие и обоснованные. Выступление должно завершаться выводами.

2. Подготовка доклада

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование умений самостоятельно работать с научной в области социально-культурной деятельности, с полученным фактическим материалом; индивидуально-творческого стиля деятельности, формирование навыков исследовательской деятельности.

Требования к оформлению доклада

Доклад — расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных и опытно-экспериментальных работ, имеющих большое значение для теории науки и практического применения, представляет собой обобщённое изложение результатов проведённых исследований, экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов в отрасли научных знаний.

Работа над докладом включает в себя:

- глубокое изучение рекомендованной литературы по данному вопросу;
- критическую оценку используемой для доклада научной литературы, правильность и доказанность выдвигаемых автором тех или иных положений;
- хорошо составленный подробный план доклада;
- сопоставление рассматриваемых в изученных работах положений, фактов, выделение в них общего и особенного, обобщение изученного материала в соответствии с намеченным планом доклада;
- тщательно продуманное правильное изложение в докладе того или иного положения, систематизация аргументов в его защиту или против неправильных суждений;

- ссылки на использованную в докладе литературу и другие источники;
- подготовить необходимые к работе иллюстрации (фото- и видео-презентация).

Тестовое задание

Курс _____ Группа _____ Ф.И.О. _____

Вопрос 1. «Пластическая культура» - это....?

1. Искусство движения
2. Объёмные осязательные качества художественной формы.
3. Ваяние.

Вопрос 2. Истоки зарождения танцевальных форм?

1. Сценические подмостки.
2. Ярмарочные гуляния
3. Быт и трудовая деятельность

Вопрос 3. Автохтонный характер пластики проявляется в ...?

1. Балете
2. Сценическом народном танце
3. Фольклоре

Вопрос 4. Дополнить фразу: «Танец, изображающий мелодию, является эхом, повторяющим то, что говорит...!» (Ж. Ж. Новер)

1. Тело
2. Музыка
3. Фантазия

Вопрос 5. Характеристика хореографического (художественного) образца?
(Уберите лишнее)

1. Музыкальность
2. Сенситивность
3. Соответствие изобразительного «языка» и содержания
4. Каноничность

Вопрос 6. Пантомима - это своего рода....?

1. Отражение ритмической закономерности музыки
2. «Пластическая декламация»

3. Обезьянничество

Вопрос 7. Различие при создании художественного образа средствами пантомимы и хореографии?

1. Сенситивность
2. Ритмичность
3. Метафоричность
4. Развитие во временном музыкальном пространстве

Вопрос 8. Музыкальный ритм - это...?

1. Повторяемость и закономерность чередований явлений.
2. Повтор элементов и форм через равные промежутки
3. Организованная последовательность длительных звуков

Вопрос 9. Организующее начало при создании пластического образа в танце и пантомиме? (Уберите лишнее)

1. Ритм
2. Пластическая идея
3. Темп

Вопрос 10. Балет - вид театрального искусства, сочетающий (уберите лишнее):

1. Хореографию
2. Музыку
3. Драматический замысел
4. Декламацию

Вопрос 11. Воздействие пластической линии на эстетическое чувство зрителя в искусстве (уберите лишнее):

1. Живописи
2. Хореографии
3. Пантомиме
4. Музыке

Вопрос 12. Виды хореографического искусства (уберите лишнее):

1. Классический танец
2. Танец модерн
3. Сценический народный танец
4. Бальный танец
5. Пантомима

Вопрос 13. Возрождение художественных идеалов и форм античности в эпоху:

1. Средневековья (IX - XIII вв.)
2. Ренессанса (XV- XVI вв.)
3. Барокко (XVII вв.)
4. Рококо (XVIII вв.)
5. Классицизм (XIX вв.)

Вопрос 14. На историческую стилистику пластики влияет (уберите лишнее):

1. Эстетический идеал эпохи
2. Костюм (мода)
3. Личный вкус

Вопрос 15. Истоки зарождения салонного танца:

1. Сценический танец
2. Фольклорный танец

Вопрос 16. Формированию сценического танца в 30-ых XVIII годах столетия способствовал:

1. Салонный танец
2. Фольклорный танец
3. Скоморохи

Вопрос 17. Танцы, доминирующие в светском обществе Средневековья и в эпоху Ренессанса (Уберите лишнее):

1. Променадные «низкие» бассдансы
2. Салонный бранль
3. Крестьянский бранль

Вопрос 18. Постулат светского этикета XVIII века:

1. Обычай
2. Хореография
3. Религиозные догмы

Вопрос 19. «Король танца, и «танец королей»:

1. Бранль
2. Менуэт
3. Полонез
4. Вальс

Вопрос 20. Воплощение эстетических эмоций в высокохудожественной форме в искусстве (уберите лишнее):

1. Хореографии
2. Музыки
3. Поэзии
4. Пантомиме
5. Архитектуре

Ключ к тесту: 1 - 1,2; 2 - 3; 3 - 2,3; 4 - 2; 5 - 4; 6 - 1,2; 7 - 1,2,3; 8 - 3; 9 - 3; 10 - 4; 11 - 4; 12 - 5; 13 - 2,5; 14 - 3; 15 - 2; 16 - 1; 17 - 3; 18 - 2; 19 - 2; 20 - все варианты.

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.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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. Никитин В.Ю. Джазовый танец. История. Методика. Практика: уч. пособие – М., МГУКИ, 2014.
4. Корякина Г.М. Технологические основы управления проектом: курс лекций. – М.: МГИК, 2015.

Дополнительная литература:

1. Богданов Г.Ф. Основы хореографической драматургии: уч. пособие для студентов вузов. Изд-е 2-е, доп. – М., МГУКИ, 2010.
2. Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник. Изд-е 9, стер., - М.; СПб.; Краснодар: Планета музыки: Лань, 2007.
3. Ершова О.В. История, становление и развитие спортивно – бальных танцев: курс лекций. – М., МГУКИ, 2011.
4. Ершова О.В. Методика преподавания латиноамериканских танцев в фитнес – клубе: курс лекций. – М., МГУКИ, 2012
Ершова О.В. "Основы сценического движения и пластики"- М.2009
5. Жарков А.Д. "Технология культурно - досуговой деятельности" -М., МГУКИ, 2009
6. Корякина Г.М. Технологические основы постановки пластико-хореографических программ: курс лекций. – М.: МГУКИ, 2011.
7. Корякина Г.М. Технологические основы работы с музыкальным материалом при постановке пластико - хореографических программ: метод. пособие – М.: МГУКИ, 2008.
8. Кох И.В. Основы сценического движения. – СПб., Планета музыки, 2010
9. Никитин В.Ю., Шварц И.К. Композиция в современной хореографии:

учеб-метод. пособие. – М.: МГУКИ, 2007.

Программное обеспечение и интернет - ресурсы

1.Электронная библиотека Гумер: <http://www.gumer.info>

2.Образовательные ресурсы Интернета:

<http://elibrary.ru>

<http://lib.mgik.org>

<http://www.humanities.edu.ru>

<http://www.edu.ru>

3.Электронная библиотека вуза (<http://mguki.gpntb.ru>), электронно-библиотечные системы «Лань», «Юрайт», «Библиороссика», содержащие издания по всем аккредитованным направлениям подготовки.

4.Образовательный портал (<http://moodle.msuc.org>), на котором находится учебная литература, материалы для углубленного изучения дисциплины.

5.Лицензионное базовое программное обеспечение:

- серверные операционные системы Windows XP и свободно распространяемый Linux, Kubuntu;
- офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open Office;
- антивирусные программы с лицензионным обеспечением.

Автор программы: Жаркова А.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры социально-культурной деятельности