

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

КАФЕДРА АКТЁРСКОГО ИСКУССТВА И ЖИВОПИСИ

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебной работе

Ю. В. Ляшенко

«31» августа 2021 г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПАНТОМИМА»

Специальность: 52.05.01 Актёрское искусство

Специализация: Артист музыкального театра

Образовательная программа: специалитет

Форма обучения: очная, заочная

Донецк 2021

Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования Российской Федерации (далее – ФГОС ВО РФ) специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. №1128 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.12.2017 г., регистрационный № 49160; Порядка организации учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 1171 от 10.11.2017 г., зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16.01.2018 г. № 2429 (с изменениями); учебного плана и основной образовательной программы специальности 52.05.01 Актерское искусство, разработанных в ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева» и утвержденных Ученым советом Академии (протокол № 13 от 23 июня 2021 г.).

Разработчики:
канд. искусствоведения, доцент

(подпись) М. А. Малыгина

преподаватель

(подпись) И. С. Михайлов

Программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры актёрского искусства и живописи ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева»

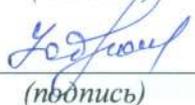
Протокол № 1 от «30» августа 2021 г.

Заведующий кафедрой

(подпись) М. А. Малыгина

СОГЛАСОВАНО

Декан исполнительского факультета
«31» 08 2021 г.

(подпись) Ю. К. Дробот

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от__	Зав. кафедрой (подпись)	Проректор по учебной работе (подпись)
1		№__ от__		
2		№__ от__		
3		№__ от__		
4		№__ от__		
5		№__ от__		

© Малыгина М. А., Михайлов И. С.. 2021 г.

© ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева», 2021 г.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Учебная дисциплина «Пантомима» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока «Факультативы» (ФТД. 05) по специальности 52.05.01 Актёрское искусство (специализация «Артист музыкального театра»). Дисциплина реализуется в ГОУ ВПО ДГМА имени С.С. Прокофьева кафедрой актёрского искусства и живописи.

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Актёрское мастерство», «Тренинги по актёрскому мастерству», «Мастерство артиста музыкального театра», «Танец», «Сценическое движение», а также практиками: исполнительской (учебной), исполнительской (производственной) и преддипломной.

Успешное освоение дисциплины позволит обучающимся использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности актёра, а также при получении профессионального образования на всех этапах и уровнях обучения.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Характеристика учебной дисциплины</i>		
Специальность	52.05.01 Актёрское искусство	
Специализация	Артист музыкального театра	
Образовательная программа	Специалитет	
Количество содержательных модулей	2	
Дисциплина обязательной / вариативной части образовательной программы	Блок «Факультативы». ФТД.05	
Формы контроля	Зачет (3 семестр)	
Показатели	очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц (кредитов)	-	-
Год подготовки	2	2
Семестр	3	3
Количество часов:	72	72
- лекционных	-	-
- практических	36	6
- индивидуальных	-	-
- самостоятельной работы	36	66
Недельное количество аудиторных часов	2	3 семестр (л./пр.): -/6

3. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Пантомима» является обучение студентов находить пластическое решение образа и органично воплощать его на сценической площадке; формирование и развитие образно-пластического мышления; совершенствование их пластической культуры и физической подготовки.

Задачи:

- освоение возможностей пантомимы как пластического искусства;
- освоение техники исполнения классических стилевых упражнений пантомимы;
- развитие навыка пластического действия в музыкальном сюжете;
- приобретение навыков использования пластических приёмов в работе над образом;

- повышение уровня физических и психических качеств, необходимых в сценической практике.

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Пантомима» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО РФ специальности 52.05.01 Актерское искусство и основной образовательной программы высшего профессионального образования специальности 52.05.01 Актерское искусство:

а) универсальных компетенций:

- УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
- УК-3: способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
- УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

б) общепрофессиональных компетенций:

- ОПК-1: способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода;

в) профессиональных компетенций:

- ПК-1: готов к созданию художественных образов актерскими средствами;
- ПК-8: умеет использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох;
- ПК-12: умеет поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние;

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- общие приёмы пантомимы как пластического искусства;
- о жанре пантомимы как части театрального творчества;
- специальную терминологию;

уметь:

- использовать при подготовке и исполнения ролей свой развитый телесный аппарат;
- свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия;
- использовать технические приемы классических стиливых упражнений пантомимы для создания художественного образа;

владеть:

- основными классическими стиливыми упражнениями пантомимы;
- навыками пластического действия в музыкальном сюжете;
- навыками использования пластических приёмов в работе над образом.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
<i>Содержательный модуль 1. Пантомима как вид искусства</i>	
Тема 1. Место дисциплины «Пантомима» в структуре профессиональных дисциплин.	Взаимодействие предмета со специальными дисциплинами курса. Цели освоения дисциплины «Пантомима». Особенность проведения занятий. Безопасность проведения упражнений и заданий.
Тема 2. 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.
Тема 3. Выразительные средства пантомимы.	Тело и ритмопластичность актера. Пантомима. Органическое 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.
<i>Содержательный модуль 2. Освоение выразительных средств искусства пантомимы</i>	
Тема 4. Основы психофизического тренинга, его стратегия и тактика.	Тело и ритмопластичность актера. Пантомима. Органическое 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.
Тема 5. Законы возникновения выразительности движения.	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. Понятие «стилевые упражнения». Их основные свойства. Изучение классических «стилевых упражнений» («ходьба», «ходьба против ветра», «перетягивание каната» и т.д.).
Тема 6. 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

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
	воображаемыми «мертвыми» точками, интервалами и поверхностями. Этюды в «воображаемых мирах».
Тема 8. 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.
Тема 9. Основы аллегорической пантомимы и мимодрамы.	Понятие аллегии и аллегорической пантомимы. Аллегорическая ситуация и аллегорический персонаж. Аллегория-притча и обобщенный образ Человека. Аллегория-басня.
Тема 10. Принципы стилизации пластики и художественные приёмы.	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.
Тема 11. Создание сценического образа средствами пантомимы.	Понятие «мимодрама» и индивидуальная пластическая характеристика персонажа. Связь мимодрамы и драмы. Этюды на поиск индивидуальных черт пластической характеристики.
Тема 12. 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.
Тема 13. 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 рисунка пантомимического представления – этюда.
Тема 14. Пантомима в драматическом спектакле.	Театр как мир страстей, рождающих поэтическую форму текстового языка. Практика пластических постановок мастерами театральной режиссуры: А. Я. Таиров, А. А. Румнёв, П. Брук, Е. Гротовский. Опыт активного «пантомимического периода» В. Э. Мейерхольда. Синтез театральных форм в современной режиссерской практике.

Тематический план

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
<i>Раздел 1. Пантомима как вид искусства</i>											
1.	Место дисциплины «Пантомима» в структуре профессиональных дисциплин	4	-	2	-	2	4	-	1	-	3
2.	Основные этапы развития искусства пантомимы	4	-	2	-	2	4	-	1	-	3
3.	Выразительные средства пантомимы	4	-	2	-	2	4	-	1	-	3
<i>Итого по содержательному модулю 1</i>		12	-	6	-	6	12	-	3	-	9
<i>Раздел 2. Этапы освоения выразительных средств искусства пантомимы</i>											
4.	Основы психофизического тренинга, его стратегия и тактика	4	-	2	-	2	4	-	-	-	4
5.	Законы возникновения выразительности движения	4	-	2	-	2	4	-	-	-	4
6.	Синтетический комплекс упражнений пантомимы	7	-	3	-	4	7	-	1	-	6
7.	Взаимодействие с воображаемыми объектами	7	-	3	-	4	7	-	1	-	6
8.	Основы аллегорической пантомимы и мимодрамы	5	-	3	-	2	5	-	-	-	5

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
9.	Принципы стилизации пластики и художественные приёмы	7	-	3	-	4	7	-	-	-	7
10.	Создание сценического образа средствами пантомимы	8	-	4	-	4	8	-	1	-	7
11.	Драматургия пантомимы	7	-	3	-	4	7	-	-	-	7
12.	Мизансцена как процесс и как результат	6	-	4	-	2	6	-	-	-	6
13.	Пантомима в драматическом спектакле	5	-	3	-	2	5	-	-	-	5
<i>Итого по содержательному модулю 2</i>		60	-	30	-	30	60	-	3	-	57
Итого:		72	-	36	-	36	72	-	6	-	66

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

5.1. Темы лекционных занятий

Лекционные занятия учебным планом не предусмотрены

5.2. Темы практических занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Место дисциплины «Пантомима» в структуре профессиональных дисциплин	2	1
2	Основные этапы развития искусства пантомимы	2	1

№	Название темы	Количество часов	
3	Выразительные средства пантомимы	2	1
4	Основы психофизического тренинга, его стратегия и тактика	2	-
5	Законы возникновения выразительности движения	2	-
6	Синтетический комплекс упражнений пантомимы	3	1
7	Взаимодействие с воображаемыми объектами	3	1
8	Основы аллегорической пантомимы и мимодрамы	3	-
9	Принципы стилизации пластики и художественные приёмы	3	-
10	Создание сценического образа средствами пантомимы	4	1
11	Драматургия пантомимы	3	-
12	Мизансцена как процесс и как результат	4	-
13	Пантомима в драматическом спектакле	3	-
Всего:		36	6

5.3. Темы индивидуальных занятий

Индивидуальные занятия учебным планом не предусмотрены.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Виды самостоятельной работы студентов: изучение теоретического материала по теме, работа над этюдами, выполнение упражнений в рамках рассматриваемых тем, выполнение упражнений на развитие силы, выносливости, координации движений и т. д.

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Место дисциплины «Пантомима» в структуре профессиональных дисциплин	2	3
2	Основные этапы развития искусства пантомимы	2	3
3	Выразительные средства пантомимы	2	3
4	Основы психофизического тренинга, его стратегия и тактика	2	4
5	Законы возникновения выразительности движения	2	4
6	Синтетический комплекс упражнений пантомимы	4	6
7	Взаимодействие с воображаемыми объектами	4	6
8	Основы аллегорической пантомимы и мимодрамы	2	5
9	Принципы стилизации пластики и художественные приёмы	4	7
10	Создание сценического образа средствами пантомимы	4	7
11	Драматургия пантомимы	4	7
12	Мизансцена как процесс и как результат	2	6
13	Пантомима в драматическом спектакле	2	5
Всего:		36	66

7. ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7. 1. Очная форма обучения

Семестр	3
Форма контроля	зачет

7. 2. Заочная форма обучения

Семестр	3
Форма контроля	зачет

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

По учебной дисциплине «Пантомима» предполагается проведение промежуточной аттестации в виде зачета (3 семестр).

8.1. Требования к зачету

На зачете могут быть представлены как отдельные упражнения и связки, демонстрирующие уровень освоения студентами конкретных умений и навыков пантомимы, так и сюжетно-сценические комплексы упражнений. Зачёт может быть дополнен постановочными сценическими этюдами, отрывками из пьес, в которых используются элементы пантомимы. Студенты должны продемонстрировать уровень овладения техникой владения тела, мимики, умение выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия; актёрскую органичность в этюдах. Практическая часть зачета может быть дополнена вопросами по истории пантомимы, проверкой знания специальной терминологии.

Критерии оценивания

«Зачтено» ставится, если студент демонстрирует хороший или удовлетворительный уровень овладения техникой владения телом; в ходе выполнения упражнений и сценических задач демонстрирует высокий уровень владения своим психофизическим аппаратом, хорошо развитую координацию движений, пластичность, гибкость, выразительность, силу, чувство равновесия; уверенно использует специальную терминологию, отвечая на теоретические вопросы.

«Не зачтено» ставится студенту, который выполняет упражнения и практические задания на низком техническом уровне; демонстрирует слабо развитый психофизический аппарат; не подготовил к показу психологический или этюд на оправданное молчание или его фрагмент; плохо ориентируется в специальной терминологии; допускает нарушения правил техники безопасности.

8.2. Шкала соответствия баллов национальной шкале

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ	ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ ECTS	ОЦЕНКА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКАЛЕ	
		Для экзамена, дифференцированного зачета, государственной итоговой аттестации	Для зачета
90-100	A	отлично	зачтено
80-89	B	хорошо	
75-79	C		
70-74	D	удовлетворительно	
60-69	E		
35-59	FX	неудовлетворительно с возможностью повторной аттестации	не зачтено
0-34	F	неудовлетворительно с обязательным повторным изучением дисциплины (выставляется комиссией)	

9. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

9.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Роль пантомимы в современном искусстве (театральном, хореографическом, эстрадном).
2. Основные исторические этапы развития искусства пантомимы.
3. Система воспитания выразительного сценического движения Франсуа Дельсарта.
4. Вклад Э. Жака-Далькроза в развитие теории пантомимы.
5. Дайте определение понятию «Стилевые упражнения». Приведите примеры упражнений.
6. Назовите основные приёмы классической пантомимы.
7. Дайте определение понятию «экзерсис» в пантомиме.
8. Аллегория и мимодрама в пантомиме: отличия в развитии сценической ситуации.
9. Импровизация как базовая составляющая в работе мима.
10. Дайте определение понятию «Пантомима».
11. Дайте определение понятию «Режим импровизации» в пантомиме.
12. Значение мимики в искусстве пантомимы.
13. Вклад М. Марсо в развитие искусства пантомимы.
14. Охарактеризуйте суть приёма «концентрация пространства и времени» в пантомиме.
15. Дайте определение понятию «Этюд» в искусстве пантомимы.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для проведения занятий по учебной дисциплине «Пантомима» необходим просторный зал (спортивный зал, танцевальный класс). Оборудование зала: зеркала, в которых участники

тренинга могли бы видеть себя в полный рост; световое освещение должно иметь естественные и искусственные источники. Проведение занятий предусматривает использование звуковоспроизводящего оборудования. Инвентарь: костюмы тренировочные (для занятий).

11. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

11.1. Основная:

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. Кнебель М.О. Поэзия педагогики: о действенном анализе пьесы и роли. – М.: ГИТИС, 2005. – 576 с.
5. Козлов Н.И. Пластическая выразительность как один из определяющих компонентов в создании художественного образа: учеб. пособие. – СПб.: Композитор, 2006. – 20 с.
6. Мацкявичус Г. Преодоление. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 544 с.
7. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра. – Москва, 1998. – 240 с.
8. Никитин В.Н. Иероглифы души и тела. – М.: Психология, 1994. – 253 с.
9. Пантомима XX века: учеб. пособие/сост. Е. В. Маркова. – СПб.:СПб ГАТИ, 2006. - 160 с.
10. Румнев А.А. О пантомиме. – М.:Искусство, 1964. – 242 с.
11. Рутберг И.Г. Искусство пантомимы: пантомима как форма театра. – М.: Типография Министерства культуры СССР, 1989. – 126 с.
12. Славский Р.Е. Искусство пантомимы. – М.: Искусство, 1962. – 438 с.

11.2. Дополнительная:

1. Андрачников, С. Г. Сценическая пластика: учебное пособие / С. Г. Андрачников. – Москва : МГИК, 1990. – 52 с.
2. Арто, А. Театр и его двойник / А. Арто. – Мартис, 1993. – 192 с.
3. Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров : учеб. пособие / Г. Н. Бояджиев. – Москва : РАТИ-ГИТИС, 2009. – 420 с. - ("ГИТИС" - студентам. Учебники. Учебные пособия).
4. Берёзкин, В. А. Истоки искусства сценографии / В. А. Березкин // Художник и сцена : сборник. – С. 282-301 / В. А. Березкин. – Москва : Советский художник, 1988.

5. Брук, П. Пустое пространство. Секретов нет / П. Брук; пер. с англ. – Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2003. – 376 с.: ил.
6. Буров, А. Г. Труд актера и педагога: учебное пособие / А. Г. Буров. – Москва : РАТИ–ГИТИС, 2007. – 364 с.
7. Владимиров, С. В. Действие в драме : учеб пособие / С. В. Владимиров ; рец., авт. предисл. Ю. М. Барбой. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : СПб ГАТИ, 2007. – 192 с.
8. Гротовский, Е. К Бедному театру / Е. Гротовский; пер. с англ. – Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2009. – 304 с.: ил.
9. Жабровец, М. В. Тренинг фантазии и воображения: метод. пособие / М. В. Жабровец; отв. за вып. О. А. Покотило. – Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2008. – 24 с.
10. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века : учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова ; авткол. И. Л. Вишневская и др. – Москва : ГИТИС, 2005. – 733 с.
11. Итген, И. Искусство формы / И. Итген. – Москва, 2001. – 136 с.
12. Итген, И. Искусство цвета / И. Итген. – Москва, 2001. – 96 с.
13. Карпов, Н. В. Уроки сценического движения : учеб пособие / Н. В. Карпов. – Москва : ГИТИС, 1999. - 180 с.
14. Кох, И. Э. Основы сценического движения : учебник / И. Э. Кох. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Планета музыки, 2010. – 509 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
15. Лоуэн, А. Психология тела / А. Лоуэн. – Москва: 2002.
16. Мастерство режиссера. 1 – 5 курсы: учебник / ред. Н. А. Зверева. – Москва : РАТИ–ГИТИС, 2007. – 534 с. - (ГИТИС - студентам. Учебники. Учебные пособия).
17. Морозова, Г. В. Пластическая культура актёра: словарь терминов / Г. В. Морозова. – Москва, 1999.
18. Мочалов, Ю. А. Композиция сценического пространства : поэтика мизансцены / Ю. А. Мочалов. – Москва, 1981.
19. Никитин, В. Н. Пластикодрама : новые направления в арт-терапии – Москва : Когито-Центр, 2003. – 183 с.
20. Рутберг, И. Г. Пантомима. Первые опыты / И. Г. Рутберг. – Москва, 1972.
21. Рутберг, И. Г. Пантомима. Опыты в аллегории / И. Г. Рутберг. - Москва, 1978.
22. Рутберг, И. Г. Пантомима. Опыты в мимодраме / И. Г. Рутберг. - Москва, 1977.
23. Таиров, А. Я. Записки режиссёра / А. Я. Таиров. – Москва, 2000.

24. Театр. Актер. Режиссер : краткий словарь терминов и понятий / авт.-сост. А. Савина. – Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Планета музыки, 2010. – 350 с. - (Мир культуры, истории и философии).
25. Титова, Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская : модерн на пути к Условному театру : учеб. пособие / Г. В. Титова. – Санкт-Петербург : СПб ГАКИ, 2006. – 176 с.
26. Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии и психотехнике. – Симферополь, 1993. – 164 с.
27. Чехов, М. О технике актера / М.Чехов. – Москва : Искусство, 1995. – 558 с. 28. Эйзенштейн, С. М. Монтаж. Музей кино / С. М. Эйзенштейн. – Москва, 2000. – 588 с.

11.3. Информационные ресурсы:

1. <http://mime-centre.narod.ru/> Мим центр Валерия Шевченко (Белая Маска);
2. www.teatr-chelovek.ru Театр пластической драмы им. Нелли Дугар-Жабон;
3. <http://choreodrama.narod.ru> Театр Хореодрамы (Худ.рук театра Орфей);
4. <http://uniqueetdifferent.over-blog.com/article-714656..> О Марсо (Франция);
5. <http://www.mime.info/>
6. <http://www.clownsalex.narod.ru> АЛЕКС - клоуны минигранты;
7. <http://www.valerigleb.ru/> ВАЛЕРИ И ГЛЕБ - клоуны-мимы;
8. <http://freenet.am/~le/index1.htm> ЕНГИБАРОВ Леонид - Сайт памяти артиста;
9. <http://www.comic-trust.com/Hroniki.htm> "КОМИК-Трест" театральное товарищество;
10. <http://www.masmol.com/sisters/clownsfriends/clownsfri> «ЛИЦЕДЕИ».

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина:	ФТД. 05. «Пантомима»
Специальность:	52.05.01 Актёрское искусство
Образовательная программа:	Специалитет

Целью изучения дисциплины «Пантомима» является обучение студентов находить пластическое решение образа и органично воплощать его на сценической площадке; формирование и развитие образно-пластического мышления; совершенствование их пластической культуры и физической подготовки.

Задачи:

- освоение возможностей пантомимы как пластического искусства;
- освоение техники исполнения классических стилизованных упражнений пантомимы;
- развитие навыка пластического действия в музыкальном сюжете;
- приобретение навыков использования пластических приёмов в работе над образом;

- повышение уровня физических и психических качеств, необходимых в сценической практике.

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:

- общие приёмы пантомимы как пластического искусства;
- о жанре пантомимы как части театрального творчества;
- специальную терминологию;

уметь:

- использовать при подготовке и исполнения ролей свой развитый телесный аппарат;
- свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия;
- использовать технические приемы классических стиливых упражнений пантомимы для создания художественного образа;

владеть:

- основными классическими стиливыми упражнениями пантомимы;
- навыками пластического действия в музыкальном сюжете;
- навыками использования пластических приёмов в работе над образом.

Дисциплина нацелена на формирование нижеперечисленных компетенций выпускника:

а) универсальных компетенций:

- УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
- УК-3: способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
- УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

б) общепрофессиональных компетенций:

- ОПК-1: способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода;

в) профессиональных компетенций:

- ПК-1: готов к созданию художественных образов актерскими средствами;
- ПК-8: умеет использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох;
- ПК-12: умеет поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние.

Содержание дисциплины:

Содержательный модуль 1. Пантомима как вид искусства.

Тема 1. Место дисциплины «Пантомима» в структуре профессиональных дисциплин.

Тема 2. Основные этапы развития искусства пантомимы.

Тема 3. Выразительные средства пантомимы.

Содержательный модуль 2. Этапы освоения выразительных средств искусства пантомимы.

Тема 4. Основы психофизического тренинга, его стратегия и тактика.

Тема 5. Законы возникновения выразительности движения.

Тема 6. Синтетический комплекс упражнений пантомимы.

Тема 7. Взаимодействие с воображаемыми объектами.

Тема 8. Основы аллегорической пантомимы и мимодрамы.

Тема 9. Принципы стилизации пластики и художественные приёмы.

Тема 10. Создание сценического образа средствами пантомимы.

Тема 11. Драматургия пантомимы.

Тема 12. Мизансцена как процесс и как результат.

Тема 13. Пантомима в драматическом спектакле.

Виды учебных занятий по учебной дисциплине: практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.

Разработчики: Малыхина М. А., канд. искусствоведения, доцент

Михайлов И. С., преподаватель.