

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

УО «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»

_____ Ю.П. Бондарь

«___» _____ 2012 г.

Регистрационный № _____ / уч.

ПАНТОМИМА

Учебная программа

по специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство

направления: *1 – 17 02 01 – 04 «народный танец»,*
1 – 17 02 01 – 05 «бальный танец»,
1 – 17 02 01 – 06 «эстрадный танец»

Минск

БГУКИ

2012

СОСТАВИТЕЛЬ:

М.В. Каминский, доцент кафедры хореографии учреждения образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой хореографии учреждения образования «Белорусский
государственный университет культуры и искусств»

(протокол № 1 от 28.08.2012г.)

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Пантомима» как логическое продолжение дисциплины «Мастерство актера» является важным этапом на пути совершенствования исполнительских навыков студентов-хореографов.

Основной целью курса является формирование у студентов навыков использования образно-пластических и пантомимических техник в построении хореографической композиции.

Стилизация движения, семантика тела в сценическом пространстве, культура и лаконичность жеста необходимы студенту-хореографу для успешной работы, как над созданием сценического образа, так и для разработки пластического решения хореографической композиции в целом. Одним из положений системы К.С.Станиславского является понятие о действии как об основном материале творчества и одновременно – рабочем инструменте артиста, создающего образ. Действие реализуется через психофизический аппарат исполнителя, в котором условно различаются две стороны – внутренняя или психическая («жизнь духа») и внешняя или физическая («жизнь тела»). Исходя из этого, предмет «Пантомима» нацелен на решение проблем в работе над образом через «жизнь человеческого тела роли». При этом стоит подчеркнуть, что дисциплина «Пантомима» является не только тренировочной, совершенствующей телесный аппарат артиста и вооружающей его приёмами внешней техники. Эта дисциплина развивает также и воображение хореографа, воспитывает способность к обобщённому, поэтическому осмыслению мира, расширяет его представление о направлениях, формах и возможностях пластического искусства на современной сцене.

Задачи дисциплины:

- изучение и развитие пластических возможностей тела, освоение составляющих «чувства движения» и законов построения

пластической фразы как основы выразительного, завершённого по форме движения;

- знакомство с направлением стилизации движения, изучение лексического модуля пантомимического искусства и методики исполнения базовых движений;
- развитие воображения и образного пластического мышления;
- знакомство со спецификой, историей пластического театра и пантомимы, проблемами и перспективами их развития;
- формирование навыков и умений создания этюдов с использованием образно-пластических техник на основе собственного или литературного материала.

В результате изучения дисциплины студент должен *знать*:

- понятийный ряд и производственные термины постановочного процесса в пластическом театре и театре пантомимы;
- методику исполнения классических стилевых приемов;
- основные требования к созданию пантомимических этюдов;
- этапы и формы постановочного и репетиционного процесса в пластическом театре.

В результате освоения этих знаний студент должен *уметь*:

- проводить анализ драматургического материала, определять тематическую направленность сценического произведения, выдвигать идею постановки пантомимического этюда;
- выполнять элементы пантомимических техник в условиях публичного показа посредством пластического этюда или хореографической композиции;
- производить отбор действий, соответствующих жанровой стилистике пантомимы, сверхзадаче и линии сквозного действия персонажа;
- совершенствовать уровень пластической подготовки и выразительность движений исполнителя.

Построение учебного материала производится по блочно-модульной системе обучения – за лекционной частью следует практическое закрепление знаний в виде выполнения студентами частных задач, которые поступательно приводят обучаемого к решению заключительного контрольного задания.

Лекционный материал определяет основные понятия искусства пантомимы, рассматривает особенности применения знаний в области пластического театра, углубляет знания разработки драматургии сценической композиции.

На практических занятиях студенты под руководством педагога приобретают навыки сочинения и постановки хореографических заданий на выразительную лексику искусства пантомимы, отрабатывают навыки постановки этюдов в жанре аллегорической пантомимы и мимодраме.

Индивидуальные занятия предусматривают работу студента над освоением методики исполнения пантомимических элементов и разработку собственного сюжета пантомимы с последующим построением композиционного плана постановки этюда в жанре аллегории или мимодрамы.

Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с деятельностью театров пантомимы и современных пластических театров, изучение творчества отечественных и зарубежных режиссеров и хореографов в пластических спектаклях, используя дополнительные информационные источники и видеоматериалы.

Технологический инструментарий преподавателя дисциплины учитывает использование следующих педагогических технологий и методов обучения:

- поисковый метод (при подготовке контрольных заданий);
- игровые технологии (в процессе совершенствования балетмейстерских навыков и умений работать в команде);
- элементы проектной технологии (при подготовке итогового этюда).

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Пантомима» всего отведено 130 часов, из них 60 – аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций – 2 часа, практических занятий – 54 часа, индивидуальных занятий – 2 часа.

Оценка учебных достижений студента по дисциплине производится в виде практического показа. Допустимые формы показа: этап тренинга по совершенствованию пантомимических элементов, демонстрация отдельных этюдов на основе образно-пластических техник на собственном или литературном материале. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование темы	Всего аудит. часов	Лекци и	Практ. занятия	Инд. занятия
Введение	1	1		
Тема 1. Основные этапы истории развития пантомимы. Специфические особенности искусства пантомимы.	1	1		
Тема 2. Тренаж пластической выразительности	8		8	
Тема 3. Развитие фантазии и воображения средствами пантомимы	8		8	
Тема 4. Классические стилевые упражнения в пантомиме	12		12	
Тема 5. Жанры пантомимы. Аллегорическая пантомима и Мимодрама.	21		20	1
Тема 6. Особенности драматургии пантомимы	9		8	1
Итого:	60	2	54	2

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Предмет, задачи и структура дисциплины «Пантомима». Место дисциплины в профессиональной подготовке студентов-хореографов и его связи с другими дисциплинами.

Требования к студентам-хореографам на занятиях по дисциплине «Пантомима». Требования к уровню знаний, умений и навыков для создания единого музыкально-хореографической композиции с использованием пантомимических приемов. Итоговая форма контроля учебных достижений студентов.

Анализ литературы и рекомендации по использованию учебно-методических материалов по дисциплине.

Тема 1. Основные этапы истории развития пантомимы

Ритуальные пляски первобытных народов. Античная пантомима Греции и Рима. Стилизация пластики в итальянской народной комедии dell'arte. Гаспар Дебюро и его образ Пьеро в театре «Фюнамбюль». «Сверхмарионетка» Гордона Крэга. Школа Этьена Декру «*time rig*» («чистый мим»). Жан Луи Барро и его попытки применить новые формы движения в драматическом театре. Марсель Марсо как создатель особой формы сольных пантомимических спектаклей. «Содружество мимов Марселя Марсо». Дальнейшее развитие пантомимы: Сэмми Молхо, Эферхард Кубе, Фолькмар Отте, Ладислав Фиалка, Хенрик Томашевский, Чарльз Спенсер Чаплин, Леонид Енгибаров, Вячеслав Полунин. Использование пантомимы в других видах искусства: драматическом театре, балете, кино, цирке, эстраде. Проблемы и тенденции развития искусства пантомимы на современном этапе.

Специфические особенности искусства пантомимы. Основные свойства и признаки пантомимы: максимальное обобщение содержания, стилизация формы, предельная целесообразность и точность движения.

Жест как носитель действия в пантомиме и почва для рождения специфического поэтического языка. Жест изображающий и выражающий. Системы классификации жестов. Принципы усиления выразительности жеста.

Тема 2. Тренаж пластической выразительности

Подготовительные упражнения, направленные на развитие основных составляющих «чувства движения»: баланса, координации, скорости и инерции, напряжения.

Аналитический комплекс упражнений, предполагающий освоение движения по осям и плоскости, отдельными мышцами, группами мышц и суставов (сегментарное построение движений).

Синтетический комплекс упражнений, направленный на развитие психофизических качеств исполнителя – когда упражнение становится средством познания возможностей тела при решении двигательной задачи и имеет свое внутреннее оправдание.

Фиксация части тела в точке пространства: «Мёртвая точка», «мёртвая плоскость» и постоянный интервал. Геометрия воображаемых предметов.

Понятие импульса и волны как основы грамотного выразительного движения. Импульс – точка возникновения движения, сообщающая ему энергию. Волна как способ распространения начатого импульсом движения. И.Г. Рутберг о импульсно-волновом анализе. Освоение разнообразных видов импульсно-волнового движения. Импульс и воображаемый центр по Михаилу Чехову. Принципы движения в «биомеханике» В.Э. Мейерхольда.

Лицо мима. Упражнения для развития выразительности мимических групп мышц. Этюды на возбуждения, поступающие через рецепторы пяти органов чувств.

Тема 3. Развитие фантазии и воображения средствами пантомимы

Законы работы с воображаемыми предметами. Свойства предметов; габариты, вес, характер поверхности, температурные особенности. Действия с воображаемыми предметами: открыть-закрыть, тянуть-толкать, одеваться-раздеваться, есть-пить. Выявление для зрителя воображаемого предмета осуществляется прорисовкой его формы, как правило, в процессе взаимодействия, в процессе «борьбы» с этим предметом.

Выявление для зрителя силы, связанной с предметом осуществляется через противодействие персонажа этой силе или через противодействие предмета усилиям персонажа.

Воображаемые силы, воздействующие на персонаж в определенных направлениях или, препятствующие движению персонажа. Определение направления сил, воздействующих на персонаж, и направление контр-сил, которые создает персонаж и которыми он противодействует внешним усилиям.

Воображаемая физическая среда, в которой происходит действие нашей пантомимы – совокупность действующих на персонаж внешних сил. Учет степени воздействия внешних сил в разных средах.

Воображаемый партнер или партнеры. Приемы работы с воображаемым партнером: “неожиданный рывок”, “уточняющий взгляд”, “объяснительный жест”, “мимическое переспрашивание”.

Тема 4. Классические стилевые упражнения в пантомиме

Техника исполнения классических стилевых упражнений. Опыт выдающихся мимов в создании стилистических упражнений: Этьен Декру, Марсель Марсо, И.Г.Рутберг.

Стилевые упражнения:

Иллюзия пространства – Стена. Стол. Куб. Шар.

Иллюзия силы – Канат, Ветер.

Иллюзия веса – Воздушный шарик, Штанга.

Иллюзия времени, скорости – Улицы города, Рапид.

Пантомимические перемещения – виды шагов, бег, конькобежец, лыжник, езда на лошади, канатоходец.

Соединение стилизованных упражнений в этюде.

Тема 5. Жанры пантомимы. Аллегорическая пантомима и мимодрама.

Жанры пантомимы – юмористическая сценка, шутка, сатирическая миниатюра, гротесковый портрет, пародия, драматическая новелла.

Понятие аллегии. Основные свойства аллегорической пантомимы: 1) пантомима стремится к обобщению материала жизни; 2) обобщение содержания достигается через стилизацию формы движения, взятого из реальной жизни и узнаваемого по жизненному опыту; 3) пути стилизации находятся в предельной целесообразности и точности каждого движения.

Аллегорическая ситуация и аллегорический персонаж. Анализ работ Марселя Марсо, Модриса Теннисона, Леонида Енгибарова в жанре аллегорической пантомимы.

Мимодрама. Синтез аллегии и мимодрамы. Отличия мимодрамы от пантомимы-аллегии: яркая индивидуальность героев, столкновение в конфликте не человека и стихии или человека и массы, а человека с человеком. Предпосылки столкновения персонажей – контраст мировоззрений, целей, степень обладания информацией или ресурсами. Индивидуальная мотивировка поступков каждого героя позволяет обострить конфликт между ними.

Сравнительный анализ мимодрамы «Похождение Чичикова или Мёртвые души» в постановке Александра Орлова и «Шинели» в постановке Марселя Марсо.

Тема 6. Особенности драматургии и репетиционного процесса пантомимы

Подготовительный период: Разработка либретто пантомимы (эскиза пантомимы) как краткого изложения ее сюжета. Детальное обсуждение

замысла: определение героев истории, детализация характеров персонажей и логики их поведения.

Постановка цели этюда. Определение темы и сверхзадачи композиции. Исполнителю необходимо постоянно помнить: «о чем ведет он разговор», «с какой целью». Действенность и лаконичность сюжета.

Препятствия в сюжете. Преодоление препятствий как активизатор действия и фактор раскрытия образа, характера персонажа. Идея и сюжет должны разворачиваться в сфере пластического движения. Негативное влияние статических положений персонажа в пантомиме.

Использование «наплывов» при сочинении либретто пантомимы является вспомогательным средством, вводящим зрителя в непосредственное действие мечтаний, воспоминаний, снов героев, отражающие картины их прошлого и т. п.

Обличительный смех в пантомимической драматургии: юмор, шутка, ирония, сарказм, гротеск, буффонада, пародия, памфлет, карикатура – находятся на вооружении у пантомимической драматургии.

Костюм и детали. Работа хореографа со сценографом над макетом одежды сцены и реквизитом. Музыка как способ выявления эмоционального выражения идеи пантомимы. Отказ иллюстрации пантомимы музыкальным сопровождением. Разработка световой партитуры. Свет – как способ разграничения параллельно развивающихся действий. В этюдной работе на площадке осуществляются не только поиски наиболее выразительного решения замысла, но и влечет за собой дополнения, изменения первоначального либретто.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Берштейн, Н.А. О построении движений / Н.А. Берштейн. – М., 1947.
2. Маркова, Е.В. Современная зарубежная пантомима / Е.В. Маркова. – М., 1985.
3. Никитин, В.Н. Пластикодрама: Новые направления в арт-терапии / В.Н. Никитин. – М., 2003.
4. Рутберг, И.Г. Пантомима. Опыты в аллегории / И.Г. Рутберг. – М., 1978.
5. Рутберг, И.Г. Пантомима. Опыты в мимодраме / И.Г. Рутберг. – М., 1977.
6. Рутберг, И.Г. Пантомима. Первые опыты / И.Г. Рутберг. – М., 1972.

Дополнительная

1. Авенариус, Г. Чарльз Спенсер Чаплин. Очерк раннего периода творчества / Г. Авенариус. – М., 1960
2. Волконский, С.М. Выразительный человек / С.М. Волконский. – М., 1913.
3. Декру, Э. Слово о миме / Э. Декру. – Архангельск, 1992.
4. Карпов, Н.В. Уроки сценического движения / Н.В. Карпов. – М., 1999.
5. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы: в 2т. / В. Э. Мейерхольд. – М., 1968.
6. Румнёв, А.А. О пантомиме. Театр. Кино / А.А. Румнёв. – М., 1964.
7. Таиров, А.Я. О театре / А.Я. Таиров. – М., 1970.
8. Шторк, К. Система Далькроза / К. Шторк. – Л., 1924.
9. Юткевич, С. Франция кадр за кадром. Бип, или возрождение пантомимы / С. Юткевич. – М., 1970.
10. Чехов, М. А. Путь актёра. Жизнь и встречи. О технике актёра / М.А. Чехов. – М., 2001.