

Министерство культуры и архивов Иркутской области
Областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
Иркутское театральное училище

Рабочая программа
учебной дисциплины ОП
«Ритмика»
специальности 52.02.04«Актёрское искусство»

Иркутск
2019

Одобрена ПЦК «Пластическое воспитание» Иркутского театрального училища (протокол № 1 от 03.09.2019)

Составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.04 «Актёрское искусство»

Председатель предметно-цикловой комиссии К.А. Петрова

Зам. директора по учебной части Н.И. Бормотова

Автор:

Ю.Ю. Москвитина, преподаватель высшей категории Иркутского театрального училища

Рецензенты:

К.А. Петрова, председатель предметно-цикловой комиссии «Пластическое воспитание» Иркутского театрального училища

Пояснительная записка

«Ритмика» является дисциплиной, которая входит в вариативную часть циклов ППССЗ, в блок общепрофессиональных дисциплин.

Обучение ритмике идет на основе музыки - наиболее универсальном виде художественного творчества, где органично ощутимы такие характеристики как звук, звуковысотность, ритм, темп, динамика, завершенность формы. Все эти свойства характерны и для разнообразной ритмической жизни актера в роли.

Обучение ведется в тесной взаимосвязи с дисциплиной «Музыкальное воспитание», таким образом, полученные теоретические знания усваиваются и закрепляются через физическое действие.

Дальнейшее развитие и совершенствование ритмичности студентов продолжается на занятиях МДК «Танец», «Сценическое движение», «Современный танец», музыкальных дисциплин.

Цель предмета - научить студента осознано относиться к ритмическому многообразию музыкального материала и через него - к разноплановым темпоритмическим характеристикам сценической жизни персонажа.

Задача дисциплины - повысить и обострить ритмичность студента, развить у будущего актера предельную ритмическую ориентировку и четкость, координацию движений.

По учебному плану на курс «Ритмика» отводится 36 часов мелкогрупповых занятий.

Период обучения - 1 год (1 и 2 семестры по подгруппам).

1 семестр - 16 недель по 1 часу в неделю на подгруппу;

2 семестр – 20 недель по 1 часу в неделю на подгруппу.

Виды контроля:

1 семестр: контрольный урок.

2 семестр: промежуточный контрольный урок, экзамен.

Основные темы материала курса:

1. Внимание. Координация. Ориентировка.
2. Темп. Точное соотношение движений с темпом музыки.
3. Метр.

4. Длительность.
5. Ритмический рисунок мелодии.
6. Фразировка.
7. Динамика и характер движения.
8. Музыкально-ритмические этюды.

Требования к знаниям.

иметь практический опыт:

- владения психофизическими основами актерского мастерства;
- использования возможностей телесного аппарата воплощения;
- ведения учебно-репетиционной работы;

уметь:

- ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
- применять в профессиональной деятельности навыки работы в творческом коллективе (с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером и др.) в рамках единого художественного замысла;
- чувственно переживать создаваемый художественный образ;
- использовать образное мышление при создании художественного образа;
- создавать художественный образ актерскими средствами, владеть навыками самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла;
- применять манеры и этикет основных драматургически важных эпох;
- пользоваться специальными принадлежностями и инструментами;
- использовать в профессиональной деятельности навыки общения со зрителями во время сценического представления и при работе в студии;
- владеть сценическим ритмом, способностью управлять своим ритмическим поведением на сцене,
- распределять и планировать свои движения и действия во времени и пространстве, в полном контакте с поставленной сценической задачей.

знать:

- основы теории актерской профессии;
- цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей будущей профессии;
- особенности различных школ актерского мастерства;
- жанровые и стилистические особенности драматургических произведений;
- специальные методики и техники работы над ролью;
- анатомию и физиологию двигательной системы человека;
- принципы обеспечения безопасности во время исполнения различных упражнений и их комбинаций.
- ритмическое многообразие музыкального материала;
- средства музыкальной выразительности; элементы музыкальной выразительности;

- строение музыкальной формы;
- принципы использования приобретенных навыков в условиях сценической деятельности:

Актер, преподаватель должен обладать **общими компетенциями**,

включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Актер, преподаватель должен обладать **профессиональными компетенциями**, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного замысла.

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам деятельности.

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности.

Календарно-тематический план курса «Ритмика»

Наименование тем	Макс. уч. нагр.	Кол. ауд. часов		Сам. раб. студ.
		Всего	В т.ч. прак.	
1 семестр.				
1.1. Введение.	1	1	1	
1.2. Внимание. Ориентировка. Координация.	3	2	2	1
1.3. Метр - двухдольный.	2	1	1	1
1.4. Тактирование, навыки дирижерского жеста	2	1	1	1
1.5. Упражнения на сильную, слабую доли.	1	1	1	
1.6. Работа с предметом - мячом.	2	1	1	1
1.7. Контрольный урок.	1	1	1	
1.8. Ритмические группы в двухдольном метре.	3	2	2	1
1.9. Акцентирование. Синкопа. Затакта.	2	1	1	1
1.10. Темп.	2	1	1	1
1.11. Пауза.	1	1	1	
1.12. Музыкальная фразировка, фразировка движения.	1	1	1	
1.13. Парные этюды «Игра в ладони».	2	1	1	1
1.14. Контрольный урок.	1	1	1	
Всего:	24ч.	16ч.	16ч.	8ч.
2 семестр.				
2.1. Динамика.	1	1	1	
2.2. Характер музыки, движения.	1	1	1	
2.3. Координация голоса - движения.	1	1	1	
2.4. Одиночные этюды с предметом - мячом.	3	2	2	1
2.5. Контрольный урок.	2	1	1	1
2.6. Метр - трехдольный	2	1	1	1
2.7. Ритмические группы трехдольного метра.	2	1	1	1
2.8. Характер музыкального материала трехдольного метра.	3	2	2	1
2.9. Работа с предметом в трехдольном метре - мячом.				
2.10. Ритмический рисунок мелодии.	3	2	2	1
2.11. Полиритмия.	2	1	1	1
2.12. Канон.	3	2	2	1
2.13. Сложные метры.	1	1	1	
2.14. Музыкально - ритмические этюды.	3	2	2	1
	3	2	2	1
По итогам изучения дисциплины «Ритмика» - экзамен.				
Всего:	30ч.	20ч.	20ч.	10ч.
Итого за все обучения:	54ч.	36ч.	36ч.	18ч.

Содержание учебной дисциплины «Ритмика»

1.1. Введение.

Вводная лекция о предмете - «Ритмика», его месте в воспитании будущего актера, о задачах, стоящих перед студентом в познании и развитии ритмичности.

1.2. Внимание. Развитие этого навыка включает в себя следующие основные моменты: умение сосредоточить внимание на задаче, техническом выполнении задачи, на нескольких задачах одновременно, группами и т. д.

Ориентировка - умение быстро учитывать условия для выполнения данной задачи, Умение ориентироваться в условиях группового построения. Навыки ориентировки в пространстве развиваются при помощи упражнений: построения в линии, диагонали, круге, полукруге, по одному, парами, группами и т. д.

Координация - умение одновременно сочетать движения различные по рисунку, согласованность одновременного движения различных мышечных групп.

Развитие навыка координации достигается упражнениями, сорящимися по принципу одновременного сочетания различных рисунков движения.

Все навыки данной темы тренируются на протяжении всего периода обучения в сочетании с другими темами.

1.3. Метр-двухдольный. Понятие метра, периодического акцента, определение ударной доли и единице счета в двухдольном метре.

1.4. Тактирование. Понятие «такт» период времени, навыки дирижёрского жеста в двухдольном метре. Тренировка метрического чутья, развитие мелкой моторики.

1.5. Упражнения на сильную и слабую доли: хлопки, ходьба, бег, гимнастические движения с периодическим акцентом.

1.6. Работа с предметом - мячом. Развитие ощущение времени, устойчивости в метре, чёткости движений, а также ориентировке в пространстве и коллективе.

1.7. Контрольный урок. Проверка усвоения учебного материала: устойчивость в двухдольном метре, ощущение и передача сильной и слабой доли.

1.8. Ритмические группы в двухдольном метре.

Длительности: половинные, четвертные, восьмые, шестнадцатые, пунктирный ритм. Упражнения на удержание длительностей и пунктирного ритма обусловленные определенной целью и задачей в заданном музыкальном материале.

1.9. Акцентирование. Синкопа. Затакт.

Синкопа - перемещение метрического ударения с сильной на слабую долю такта. Упражнения на хлопках, ходьбе, с мячом на смещение метрического ударения. Затакт - начало музыки, движения со слабой доли такта. Определение затакта в музыкальном материале, нахождение отражения затакта в движении.

1.10. Темп.

Определение темпа в ритмической работе: средний, замедленный, медленный, ускоренный, быстрый. Воспитание соответствующих навыков скорости движения, умение воспроизводить и выдерживать скорость в музыкальном материале. Тренировочные задачи:

- определение основного темпа;
- установка производных темпов;
- выполнение движения в точном соотношении скоростей индивидуально и коллективно.

1.11. Пауза. Точно ограниченный во времени момент неподвижности и беззвучности. Упражнения направлены на развитие умений выдерживать паузу в движении.

1.12. Фразировка. Фразировка движения.

Работа над фразировкой музыки и движения развивает с одной стороны, умение ориентироваться в строение музыкальной речи, а с другой - навык логической, осмысленной организации движения.

Тренировочные задачи заключаются в следующем:

- анализ фраз отрывка музыкального произведения и построение соответствующего ряда движений;
- анализ фразировки данного ряда движений;

- самостоятельное построение логически связанного ряда движений с учётом фразировки.

1.13. Парные этюды - «Игра в ладони»

На основе изучения тем данного семестра студенты создают небольшие этюды, используя хлопки.

Этапы работы:

- выбор партнёра;
- выбор ведущего в паре;
- определение темпа;
- выбор ритмических групп;
- определение порядка движений;
- отработка построенных этюдов.

1.14. Зачёт.

Проверка освоения двухдольного метра с учётом сопутствующих изученных тем, устойчивость в музыкальном материале при выполнении движений.

Самостоятельная работа студентов:

- прослушивание музыкального материала (с преобладанием классической музыки);
- практическая проработка тем, пройденных на уроках.

II семестр.

2.1. Динамика - «учение о силе».

В музыке это изменения в силе звучания, громкости мелодии, насыщенности гармонии.

Динамика в движении определяется следующими свойственными движению условиями:

- нарушение устойчивого положения;
- изменения в объёме движения;
- изменение в музыкальной нагрузке движения;
- ускорения и замедления, темпа.

Работа над динамикой движения ведётся с самого начала тренировки, попутно с прохождением других тем учебного материала.

2.2. Характер музыки движения заключается в способе звучания: staccato – отрывисто.

legato – плавно.

Упражнения строятся на Движениях (проходка, бег, прыжки, комбинированные движения, работа с предметом), оттенки, которых связаны с характером музыкального материала:

staccato - ломаные резкие линии, угловатая и обрывистая манера движения;

legato - закруглённая непрерывная линия рисунка, мягкая и плавная манера.

2.3. Координация голоса - движения.

Упражнения, включающие в себя пение в сочетании с различными движениями, рисунками, перестроениями по сценической площадке на основе изученных элементов предыдущих тем.

2.4. Одиночные этюды с предметом «мячом».

Развитие у студента фантазии, умения подобрать музыкальный материал для своего замысла, выражение замысла через предмет с применением навыков:

- устойчивость в музыкальном материале;
- целеустремленность движения, его задача;
- музыкальная нагрузка движения;
- объём движения.

2.5. Контрольный урок.

Проверка усвоения знаний по динамике, характеру движений, координации голоса и движения. Этюды - творческий подход, чувство фразировки отражение эмоционального характера музыки.

2.6. Метр - трёхдольный.

Определение ударной доли и единицы счёта, изучение навыка тактирования в трёхдольном метре.

2.7. Ритмические группы в трёхдольном метре: четвертные, восьмые.

Упражнения на освоения метра, распределения в длительностях и в тактах:

- ходьба;

- хлопки, хлопки переключка с партнёром;
- движения в рисунке, распределение в пространстве;
- движения с песенным материалом.

2.8. Характер музыкального материала в трёхдольном метре.

Определение характера музыки, динамических оттенков, подбор движений им соответствующих.

Музыкальный материал:

- полонез;
- менуэт;
- вальс;
- мазурка.

2.9. Работа с предметом - «мячом» в трёхдольном метре:

- броски на удержание сильной доли;
- распределение высоты, скорости полёта;
- координации с движениями в ногах, в пространстве;
- работа с партнёром.

2.10. Ритмический рисунок, мелодии:

- точное выполнение в движении ритмического рисунка данной мелодии (хлопки, шаги, движения рук, головы и т.д.) по заданию педагога;
- создание ритмического рисунка студентами.

2.11. Полиритмия - развитие более сложной координаций движений технической ритмической ориентировки:

- сочетание ритмического рисунка мелодии и метра в различных комбинациях;
- координация с голосом и движением в пространстве.

2.12. Канон.

Упражнения в движении с разнообразным ритмическим рисунком в группе.

2.13. Сложные метры.

Размер 4/4; 6/8:

- принцип строения сложных метров;
- тактирование;

- упражнения в разных размерах.

2.14. Музыкально-ритмические этюды.

Построение игрового этюда без какого-либо словесного текста под музыку где движение может быть точно или свободно ритмизованно в зависимости от общего замысла с применением всех изученных тем курса.

Этюды создаются по типу этюдов на органическое молчание на курсе актёрского мастерства.

Этапы работы:

- выбор партнёра;
- выбор музыкального материала;
- анализ музыки, определение темы и сюжета;
- выбор движений, необходимых предметов, реквизита;
- запись этюда в виде сценария;
- планировка движений;
- выполнение этюда.

Требования экзамену.

Студент должен в практической работе показать умения и навыки, полученные за весь период обучения:

- групповое исполнение физических движений, выстроенных педагогом;
- индивидуальное - согласно построенных музыкально-ритмических этюдов
- обучающимися.

Самостоятельная работе студентов:

- прослушивание музыкального материала (с преобладанием классической музыки);
- практическая проработка тем, пройденных на уроках;
- освоение упражнений с предметом.;
- создание самостоятельных этюдов.

Информационное обеспечение

Основные источники

1. Способин, И.В. Элементарная теория музыки: учебник / И.В. Способин; под научной редакцией Е. М. Двоскиной. — 10-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-2539-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/102505> (дата обращения: 02.09.2019).
2. Ритм [Текст] / Э. Жак-Далькроз ; [авт. предисл., комм., авт. примеч. Ж. Панов]. - Москва: Классика-XXI, 2002. - 245, [2] с.: ил. - Библиогр.: с. 245. - ISBN 978-5-89817-312-8

Дополнительные источники

1. Бочкарева, Н.И. Хореографическое искусство : учебно-методическое пособие / Н.И. Бочкарева. — Кемерово :КемГИК, 2014. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/79368> (дата обращения: 02.09.2019). — Режим доступа: по подписке.
2. Ваганова, А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2007. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-0223-6.