Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра сольного пения и оперной подготовки

«Секция актерского искусства»

Тараскин С.В.

Рабочая программа учебной дисциплины

«Фехтование»

По специальности

52.05.01 Актерское искусство

(уровень специалитета)

Специализация №1 «Артист драматического театра и кино»

Астрахань

Содержание

Наименование раздела	
1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса.
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Методические рекомендации для преподавателя

2. Методические рекомендации для студента

1. цель и задачи курса

Цель освоения дисциплины курса «Фехтование» — научить студентов приемам безопасного боя, развить ряд необходимых актеру физических и психофизических качеств: внимание, быстроту реакции, гибкость, ловкость, ритмичность, скульптурность, чувство боя, чувство выразительной формы.

В сценическом бою (фехтование) наиболее полно проявляются такие элементы актерской техники, как общение с партнером, умение действовать в различных темпо-ритмах, эмоциональность.

Г лавная задача курса — воспитание психотехники актера.

В сценическом бою необходимо:

а) безупречно владеть техникой, что достигается регулярной тренировкой;

б) уметь быстро ориентироваться в незнакомом пластическом рисунке, что достигается благодаря простому и сложному диктанту.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- общие положения теории сценического (театрального) фехтования, методы тренинга, технику безопасности.

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;

владеть:

- основными методами защиты в сценическом бое;

- широкой и разнообразной палитрой движения;

- различными сценическими трюковыми техниками движения;

- овладеть специальными движенческими навыками, необходимыми для сценического боя с различными видами холодного оружия, сценическими приемами, как с оружием, так и без него.

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными компетенциями (ОК):

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6).

В результате освоения дисциплины студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):

умением 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 с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8);

умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-12).

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, из них аудиторных – 72 часа, самостоятельная работа – 108 часов. Дисциплина изучается с V по VIII семестры. Форма работы со студентами – практические занятия. В VI семестре - зачет, в VIII семестре - экзамен.

4. Структура и содержание дисциплины

№	Название темы	Практические занятия
	3 курс	36
	Раздел 1: Основные элементы техники сценического фехтования	
1	Обучение без оружия	
2	Обучение с оружием	
3	Простые и сложные боевые приемы	
4	Атаки и защита по всем позициям. Контратаки	
5	Фехтовальная фраза	
	4 курс	36
	Раздел 2: Историческое фехтование и виды оружия	
6	Меч и щит	
7	Двуручный меч и меч «в полторы руки»	
8	Копье, алебарда, рогатина, дубинка	
9	Шпага, дага, кинжал	
10	Сабля, шашка, палаш и т.д.	
	Всего	72

Раздел 1: Основные элементы техники сценического фехтования

Тема 1. Обучение без оружия.

* подготовительные положения и действия;
* переход в положение боевой стойки;
* передвижения в боевой стойке;
* «Выпад!»
* возвращение в боевую стойку после выпада;
* «Вперед — закройся!»

Тема 2. Обучение с оружием

* виды оружия и их характеристические данные;
* держание оружия;
* боевая линия противников;дистанции;
* поражаемое пространство;
* подготовительные положения и действия (Приветствие (Салют!) и т.д.);
* сложные передвижения (скачёк, двойной шаг и т.д.);
* позиции и соединения (7-1, 2, 4, 3, 5, 6 - позиции).

Тема 3. Простые и сложные боевые приемы.

* уколы;
* удары (локтевые, кистевые, скользящие);
* защиты;
* круговой удар и защита.

Тема 4. Атаки и защита по всем позициям. Контратаки.

Тема 5. Фехтовальная фраза.

Раздел 2: Историческое фехтование и виды оружия.

Тема 6. Меч и щит;

Тема 7. Двуручный меч и меч «в полторы руки»;

Тема 8. Копье, алебарда, рогатина, дубинка;

Тема 9. Шпага, дага, кинжал;

Тема 10. Сабля, шашка, палаш и т.д.

5. Организация контроля знаний

Контроль знаний, полученных студентами при освоении дисциплины «Сценический бой» осуществляется в форме текущего контроля, на зачете и экзамене.

Оценка достигнутых результатов обучения происходит путем сдачи контрольных материалов.

Критерии оценок

Промежуточная оценка **«зачтено»** выставляется после проведения заключительного испытания по тематике дисциплины. Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все индивидуальные задания на практических занятиях.

Оценка **«не зачтено»** ставится, если студент не выполнил всех предусмотренных заданий и показал на итоговом контроле незнание основ изучаемого предмета.

На **«отлично»** оценивается выступление, в котором соблюдены правила техники безопасности и на достаточно высоком уровне проявляется точность выполнения движений, их скоординированность, переходя от одной движенческой фразы к другой. Этюдная работа предполагает сценическое действие с началом, кульминацией, развязкой. Это фехтовальные фразы, паузы, смена темпо-ритма, стилевые особенности, раскрытие характеров в активном физическом действии.

На **«хорошо»** оценивается выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы при недостаточно точном техническом исполнении фехтовальной сцены.

На **«удовлетворительно»** оценивается выступление, в котором явно видны погрешности технического или содержательного плана при освоении основных профессиональных задач.

Выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества, оценивается как **«неудовлетворительно».**

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в танцевальном зале: Рояль Essex – 1 шт., рояль Ренеш – 1 шт., рояль Красный Октябрь – 1 шт., стул – 9 шт., мат гимнастический – 3 шт., зеркало – 1 шт., стенка – 1 шт., опора – 2 шт., стойка – 4 шт., ширма – 2 шт., стенд (маркерная доска) – 1 шт., банкетка – 1 шт.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Закиров, А. Основы сценического фехтования. С иллюстрациями [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Закиров. — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2013. — 67 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69375. — Загл. с экрана.
2. Ловино, Д.А. Трактат о фехтовании [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Ловино ; Мишенёв С.В. ; Михнюк О.В.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 252 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115698. — Загл. с экрана.
3. Шрайман, В.Л. Профессия — актер. С приложением тренинга для актеров драматического театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. Шрайман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 148 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107023. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Бутенко, Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Бутенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 372 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95152. — Загл. с экрана.
2. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Гиппиус. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102500. — Загл. с экрана.
3. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Е. Захава. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99386. — Загл. с экрана.
4. Калужских, Е.В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Калужских. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107316. — Загл. с экрана.
5. Катышева, Д.Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Н. Катышева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101629. — Загл. с экрана.
6. Непейвода, С.И. Грим [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Непейвода. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61368. — Загл. с экрана.
7. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Санникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99114. — Загл. с экрана.
8. Таиров, А.Я. Записки режиссера. Об искусстве театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Я. Таиров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99365. — Загл. с экрана.
9. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Савина А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102390. — Загл. с экрана.
10. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103134. — Загл. с экрана.
11. Товстоногов, Г.А. О профессии режиссера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 428 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102392. — Загл. с экрана.
12. Толшин, А.В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Толшин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53671. — Загл. с экрана.
13. Толшин, А.В. Тренинги для актера музыкального театра [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53672. — Загл. с экрана.
14. Шихматов, Л.М. Сценические этюды [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Шихматов, В.К. Львова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55710. — Загл. с экрана.
15. Юрьев, Ю.М. Беседы актера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Юрьев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97280. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1.Методические рекомендации преподавателям

Специфика предмета «Фехтование» предполагает несовершенство физического аппарата абитуриента. Комплекс дисциплин пластического воспитания артиста призван: устранить недостатки физического развития, способствовать развитию подвижности суставов, укреплению мышечного аппарата. Занятия по пластическим дисциплинам проводятся в живом, энергичном темпе. Преподаватель не только ясно и доступно объясняет студентам танцевальные движения, но и показывает, как надо их исполнять.

Учебный тренировочный материал следует распределить так, чтобы при минимальной затрате времени дать самое необходимое и полезное. Причем надо следить за систематическим подходом от простого к сложному. Студенты не должны позволять себе небрежность в выполнении движений, работу без отдачи. На уроке должна быть строгая дисциплина. Очень важен внешний вид студента. Эта простая форма одежды: девушкам - лосины и футболки, юношам – лосины и майки с коротким рукавом. Обувь балетная. Занятия начинаются и заканчиваются поклоном.

Преподаватель обязан:

1.Следить за ростом студента.

2.Оценить уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию.

3.Понять объективные физические возможности студента.

4.Точнее использовать индивидуальность студента в дальнейшем процессе обучения.

Занятия следует проводить без масок, нагрудников, предохранений, но «боевые движения» или комбинации движений следует ограничивать в пределах реальной безопасности на случай, если партнер не успеет выполнить движения и условно защититься.

На первых уроках студентам необходимо выполнять движения медленно и точно, без эмоциональной окраски. «Чувство боя» должно возникать лишь тогда, когда техника боя освоена студентами по элементам школы. «Удары» и «уколы» должны наноситься в 15 — 20 сантиметрах от тела «противника». Лишь полная безопасность создает нормальные условия для тренировки.

В процессе обучения следует обращать внимание на тренировку легкости, гибкости, координации, а в дальнейшем на скорость, быстроту реакции, «чувство боя». Вначале необходимо сосредоточить внимание на технике, добиться привычности в выполнении движений. Для этого целесообразно первые занятия проводить в одной шеренге, а затем попарно. Особое внимание надо уделить воспитанию чувства ритма.

Нужно воспитывать у студента способность переходить от расслабления к максимальной собранности и наоборот, тренировать умение владеть всей гаммой движений. На основе учебного материала следует развивать у студентов чувство меры, художественный вкус.

Обязательное условие на занятиях сценическим боем — максимальная собранность студентов. Очень важным качеством для «сражающихся» является внимание.

Сценический бой воспитывает, чувство активной борьбы — одно из самых важных для актера качеств. У студентов, впервые взявших в руки шпаги, возникает желание действовать, вести бой, почти мгновенно активизируется нервная система. Это чувство активности, готовности пригодится актеру в дальнейшем в работе над ролями.

Было бы неправильно рассматривать этот курс только утилитарно, то есть как приобретение навыков сценического боя, так как и в современных и в классических (Горький, Чехов, Ибсен, Гауптман) пьесах нечасто встречаются сцены поединков.

2.Методические рекомендации для студентов.

Специфика преподавания пластических дисциплин подразумевает, что определенный объем работы студента ложится на самостоятельные формы изучения и совершенствования своего костно-мышечного аппарата, посредством самостоятельного выполнения комплекса тренировочных упражнений. Студентам следует самостоятельно осмыслить возможности своего телесного аппарата, закрепить технические элементы, отрабатываемые на занятиях с преподавателем.

Процесс организации состоит из двух этапов:

1.Работа над совершенствованием своего телесного аппарата.

2.Работа над техникой исполнения танцевальных этюдов.

Творческие домашние задания – одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Творческое задание – задание, которое содержит больший или меньший элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. В качестве главных признаков творческих домашних работ студентов выделяют: высокую степень самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы и др.

В конечном счете, итогом данной формы становится постижение методических приемов, которые помогут ему в достижении собственных творческих высот.