

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 02.06.2025 11:04:49

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра режиссуры балета

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)
Утверждено приказом ректора
от 27.08.2024 №328

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

Балетная пантомима

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

52.03.01 Хореографическое искусство

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) программы

Искусство балетмейстера

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург
2024

Рабочая программа дисциплины «Балетная пантомима» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова», утвержденный приказом от 22.02.2022 №60, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» (профиль подготовки «Искусство балетмейстера»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «16» ноября 2017 г. №1121.

Автор-составитель: преподаватель Ф.В.Лопухов

Рецензент: профессор А.М.Полубенцев

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры режиссуры балета
«16» мая 2024 г., протокол № 5.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место курса в структуре образовательной программе	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план.....	5
5.2. Содержание программы:	6
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	8
6.1 Список основной литературы:	8
6.2. Интернет-ресурсы	9
7. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение).	9
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации	9
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	9
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	10
8.3. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования	10
8.4. Контрольные материалы	13

1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цели:

- владение балетной пантомимой – важным выразительным средством для создания образов и воплощения сюжета в балетных спектаклях.
- освоение выразительных и условных жестов.
- владение стилями классиков хореографии.

Задачи:

- уметь точно показать танцевально-пантомимный материал артистам-исполнителям для создания ярких и глубоких образов.
- знание хореографического текста танцевально-пантомимных сцен из спектаклей классического наследия, их особенностей, стилистики и образности.
- владение условными и выразительными жестами;
- умение точно показать танцевально-пантомимный материал артистам-исполнителям, помочь им в создании ярких и глубоких образов;
- умение создавать сцены с использованием пантомимы;
- знать музыкальный материал, сценографию номера или балетного спектакля

2. Место курса в структуре образовательной программе

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Балетная пантомима» входит в вариативную часть блока 1 (дисциплины по выбору студента).

Курс опирается на теоретические и практические дисциплины: история театра, наследие и репертуар: танцы кордебалета, структура и стили балетных спектаклей, основы сценарной драматургии.

Знания, полученные в результате обучения по дисциплине «Балетная пантомима», необходимы для дальнейшего обучения по дисциплинам «Искусство балетмейстера», «Образцы классического наследия», практики «Работа с актером» и «Методов реконструкции классического наследия».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-2: способен обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам,	<i>Знать:</i> основные педагогические школы, психологические особенности разных возрастных групп и составлять

сочетая научную теорию и достижения художественной практики	образовательную программу в соответствии с ними; методику преподавания хореографических и теоретических дисциплин
	<i>Уметь:</i> выбирать педагогические методы под конкретные задачи; составлять образовательные программы в соответствии с разными возрастными группами
	<i>Владеть:</i> методиками преподавания хореографических и теоретических дисциплин;- практическими навыками преподавания хореографических и теоретических дисциплин

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц	Семестры	
		1-й	2-й
Аудиторные занятия:	68	34	34
Практические	68	34	34
Самостоятельная работа	76	38	38
Вид промежуточной аттестации ¹		КЗ	ЗО
Общая трудоемкость, часы	144	72	72
Зачетные единицы	4	2	2

Все практические занятия по дисциплине проводятся с участием концертмейстера.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов	Аудиторные, в том числе:		
		Практические занятия, час.	Индивидуаль ные занятия, час.	Самостоятель ная работа, час.
1 семестр		51		57
1.	Основные жесты, позы и движения, принятые в балетной пантомиме.	8		9

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов.

2.	Сцены из 2 картины балета Л.Минкуса «Баядерка»	10		11
3.	Сцена из 2 картины 1 акта балета Л.Минкуса «Дон-Кихот»:	8		9
4.	Сцена Карабос из пролога балета «Спящая красавица»:	8		8
5.	Сцена охоты из 1 акта балета А. Адана «Жизель»	9		10
6.	Финальная сцена из 2 акта балета Х. Левенсвольда «Сильфида».	8		10
2 семестр			17	19
7.	Постановка пантомимной сцены.		17	19

5.2. Содержание программы:

Тема 1. Основные жесты, позы и движения, принятые в балетной пантомиме. Для изучения подбираются маленькие фрагменты сцен, на основе одного или нескольких жестов сходного характера на соответствующе подобранный музыкальный материал. На таких мини-сценах обучающиеся получают возможность хореографической импровизации, что, с одной стороны, раскрепощает их, а с другой позволяет развивать творческую мысль.

Тема 2. Сцены из балета Л.Минкуса «Баядерка»:

1. Сцена Раджи и Брамина из 2 картины 1 акта.

(Появление Великого Брамина во дворце Раджи и сцена их объяснения, доводящая до кульминации развитие сюжетной линии балета).

2. Сцена Никии и Гамзатти из 2 картины 1 акта.

(Продолжение кульминации развития сюжетной линии балета, так как эта мизансцена следует в порядке явлений спектакля сразу же за предыдущей).

Все вышеперечисленные сцены полностью выражены языком балетной пантомимы по классическим законам академического русского балетного театра конца XIX - начала XX веков, без сочетания с собственно танцевальным материалом, что дает ясное представление студентам, впервые изучающим данную дисциплину. Эти сцены имеют четкую и понятную структуру, и студенты получают правильное представление о роли и месте танцевальной пантомимы в балетном спектакле обозначенной эпохи.

Тема 3. Сцена из балета Л.Минкуса «Дон-Кихот»:

Сцена Китри, Базиля и Лоренцо 1 акта.

Появление на площади в Барселоне трактирщика Лоренцо – отца

Китри, и его несогласие на союз своей дочери с Базилем. Последующее появление Гамаша и принуждение отцом Китри на брак с ним.

Участвующие персонажи:

Китри

Базиль

Трактирщик Лоренцо, отец Китри

Гамаш, богатый дворянин.

Эта сцена является завязкой главной интриги драматургии балета и решена языком балетной пантомимы конца XIX - начала XX веков, с незначительными вкраплениями пантомимно-танцевального хореографического материала.

Тема 4. Сцена из пролога балета «Спящая красавица»:

Появление феи Карабосс на крестинах принцессы Авроры, ее диалог с Королем, Королевой и феями, зловещее предсказание смерти принцессы с последующим смягчением этого предсказания феей Сирени. Изгнание Карабосс. Вся эта сцена поставлена Мариусом Петипа в 1890 году и отредактирована Константином Сергеевым полвека спустя в танцевально-пантомимной пластике.

На данных занятиях студенты учат материал за всех персонажей, на каждом новом занятии постоянно меняясь местами, чтобы максимально освоить не только позы, жесты и движения изучаемого материала, но и характеры данных персонажей, их отличие друг от друга в походке, манере и эмоциональном внутреннем состоянии.

Изучение танцевально-пантомимных сцен, содержащих в себе элементы содержательного танца и пантомимы.

Тема 5. Балет А.Адама «Жизель» как шедевр русской хореографии. Изучается 1 акт балета как исключительно верно составленный в сюжетной линии спектакля. Разбирается большая сцена охоты, включающая диалог Жизели и Батильды, а так же разоблачение Гансом Альберта. Изучаются характеры всех основных персонажей балета.

Участвующие персонажи:

Жизель

Граф Альберт

Ганс, лесничий

Берта, мать Жизели

Герцог

Матильда, невеста графа

Вильфрид, оруженосец графа.

На основе разобранного материала изучаются танцевальные сцены с элементами балетной пантомимы, то, как пантомима взаимодействует с хореографическим текстом данного спектакля, создавая понятный зрителям сюжет балета.

Тема 6. Балет Х. Левенскюльда «Сильфида» - образец балетной пантомимы зарубежного классического наследия. Для изучения берется танцевально-мимическая сцена финала балета - сцена Сильфиды и Джеймса (дарение отравленного шарфа), заканчивающаяся смертью Сильфиды, и финальная сцена Джеймса и Медж – смерть Джеймса.

Участвующие персонажи:

Сильфида

Джеймс

Медж

Данный материал дает представление о шедевре балетной классики – балете «Сильфида» датского балетмейстера А. Бурнонвиля. Разобранные мизансцены поставлены как танцевально-пантомимные хореографические сцены. Поясняются законы строения балетной пантомимы.

3-й семестр

Тема 7. Постановка пантомимных сцен на основе сюжета и музыкального материала из балета Ц.Пуни «Конек-Горбунок». Самостоятельная работа студентов на сюжет сказки П.П.Ершова «Конек-Горбунок». Для постановки дается несколько музыкальных фрагментов (на выбор студентов) из одноименного балета Ц.Пуни. Изучается история постановок на сюжет «Конька-Горбунка», прослушивается предлагаемый музыкальный материал. Педагог корректирует работу студентов на индивидуальных занятиях.

Студент может выбрать сцены из другого балета.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Список основной литературы:

Савина А. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2009 — Загл. с экрана.

Кох И.Э. Основы сценического движения. Учебник. СПб. Лань: Планета музыки. 2010. 510 с. (с.203 – с.362)

Волконский, С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту) [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 248 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4553 — Загл. с экрана.

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
5. Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение).

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Специально оснащенные аудитории: балетные станки, рояли, раздевалки, душевые комнаты; учебно-методические материалы, переносная и стационарная аудио- и видеоаппаратура, нотный материал, аудио- и видеозаписи.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-2: способен обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики	<i>Знать:</i> основные педагогические школы, психологические особенности разных возрастных групп и составлять образовательную программу в соответствии с ними; методику преподавания хореографических и теоретических дисциплин
	<i>Уметь:</i> выбирать педагогические методы под конкретные задачи; составлять образовательные программы в соответствии

	с разными возрастными группами
	<i>Владеть:</i> методиками преподавания хореографических и теоретических дисциплин;- практическими навыками преподавания хореографических и теоретических дисциплин

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В конце изучения 2, 3, 4 и 6 тем программы (пункт 5.2) проводятся контрольные занятия. На данных занятиях происходит показ студентами в балетном зале пройденного материала по данной теме максимально приближенного к театральному действию – спектаклю. Показ проводится в форме прогона нескольких составов исполнителей (в соответствии с количеством студентов на курсе). Преподаватель высказывает свои замечания/пожелания, которые студенты должны будут исправить в своей самостоятельной работе.

В конце изучения 1 темы проводится дискуссия, а в конце 5 темы – тестирование.

В конце 1 семестра проводится контрольное занятие, а в конце 2 семестра – зачет с оценкой. На экзамене студенты обязаны показать в своем исполнении весь изученный танцевальный материал, рассказать о технической и образной стороне демонстрируемых танцевальных фрагментов. Оценку работы студентов осуществляет экзаменационная комиссия – педагоги кафедры.

На зачете с оценкой в конце 2-го семестра студент показывает свою работу – фрагмент балета, решенный языком пантомимы. Для этой работы студенту предлагается использовать музыку и либретто балета Ц. Пуни «Конек-Горбунок». Студент может самостоятельно выбрать фрагмент из другого балета.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

ПК-2: способен обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Показ фрагмента бадета				
<i>Знать:</i> основные педагогические школы, психологические особенности разных возрастных групп и составлять образовательную программу в соответствии с ними; методику преподавания хореографических и теоретических дисциплин	<i>Не знает</i> основные педагогические школы, психологические особенности разных возрастных групп и составлять образовательную программу в соответствии с ними; методику преподавания хореографических и теоретических дисциплин	<i>Знает частично</i> основные педагогические школы, психологические особенности разных возрастных групп и составлять образовательную программу в соответствии с ними; методику преподавания хореографических и теоретических дисциплин	<i>Знает в достаточной степени</i> основные педагогические школы, психологические особенности разных возрастных групп и составлять образовательную программу в соответствии с ними; методику преподавания хореографических и теоретических дисциплин	<i>Знает в полной мере</i> основные педагогические школы, психологические особенности разных возрастных групп и составлять образовательную программу в соответствии с ними; методику преподавания хореографических и теоретических дисциплин
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Показ фрагмента бадета				
<i>Уметь:</i> выбирать педагогические методы под конкретные задачи; составлять образовательные программы в соответствии с разными возрастными группами	<i>Не умеет</i> выбирать педагогические методы под конкретные задачи; составлять образовательные программы в соответствии с разными возрастными группами	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> выбирать педагогические методы под конкретные задачи; составлять образовательные программы в соответствии с разными возрастными группами	<i>Умеет в достаточной мере</i> выбирать педагогические методы под конкретные задачи; составлять образовательные программы в соответствии с разными возрастными группами;	<i>Умеет свободно</i> выбирать педагогические методы под конкретные задачи; составлять образовательные программы в соответствии с разными возрастными группами
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Показ фрагмента бадета				
<i>Владеть:</i> методиками преподавания хореографических и теоретических дисциплин;- практическими	<i>Не владеет</i> методиками преподавания хореографических и теоретических дисциплин;- практическими	<i>Слабо владеет</i> методиками преподавания хореографических и теоретических дисциплин;- практическими	<i>В целом владеет</i> методиками преподавания хореографических и теоретических дисциплин;- практическими	<i>В полной мере владеет</i> методиками преподавания хореографических и теоретических дисциплин;-

навыками преподавания хореографических и теоретических дисциплин	навыками преподавания хореографических и теоретических дисциплин	навыками преподавания хореографических и теоретических дисциплин	навыками преподавания хореографических и теоретических дисциплин	практическими навыками преподавания хореографических и теоретических дисциплин
--	--	--	--	--

Оценивание работы студента при сдаче экзамена

Критерии оценивания

1. Точный стилистический показ танцевально-пантомимного текста.
2. Актерская выразительность исполнения.
3. Точность музыкального исполнения показываемых фрагментов.
4. Умение определить и выявить драматургические и стилистические особенности произведения.
5. Умение работать в ансамбле.
6. Точное владение выразительным и условным жестами.

Оценка **«отлично»** выставляется в случае, если студенты показывают и объясняют пройденный материал без ошибок, четко и верно по жестам, позам, стилю и характеру персонажа, музыкально грамотно, с обязательным добавлением индивидуального актерского мастерства и соответствует всем критериям.

Оценка **«хорошо»** выставляется в случае, если студенты показывают и объясняют пройденный материал верно по позировкам и музыкально грамотно, допуская небольшие ошибки по форме исполнения, и соответствует не менее 4 критериям.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если при наличии ошибок и неточностей по форме, стилю и музыкальности, студенты все же сумели показать большую часть пройденного материала, при этом соответствие критериям должно быть не менее 2.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется в том случае, если студенты не сумели грамотно показать и объяснить пройденный материал.

Значительным фактором, влияющим на повышение или снижение оценки, является наличие актерского мастерства – т.е. попытка студентами раскрытия своей профессиональной индивидуальности через танец, наличие темперамента в рамках необходимого хореографического материала характера.

Оценивание работы студента при сдаче зачета с оценкой

Критерии оценивания

1. Оригинальность произведения, обладающего динамикой действия и соответствием стилю выбранного произведения.
2. Ясность изложения сюжета.
3. Выразительная образность персонажей.
4. Актерское мастерство.
5. Творческое развитие выразительных средств пантомимы.
6. Точное владение выразительным и условным жестами.
7. Умение работать в ансамбле.

Оценка **«отлично»** выставляется за произведение, соответствующее всем критериям (оригинальность, динамика действия, ясность изложения сюжета и выразительная образность персонажей, творческое развитие выразительных средств пантомимы и актерское мастерство, соответствие стилю выбранного произведения, Умение работать в ансамбле).

Оценка **«хорошо»** выставляется за произведение, соответствующее не менее 5 критериям.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется за произведение, соответствующее не менее чем 3 критериям.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется за произведение, соответствующее 2 и менее критериям, в котором отсутствуют динамика действия и ясность изложения сюжета, за невыразительность актерского исполнения и недостаточную образность персонажей, за использование ограниченных выразительных средств пантомимы и несоответствие стилю выбранного произведения.

Студенты имеют право на пересдачу аттестации в соответствии с установленными правилами сдачи задолженностей.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Задания для промежуточной аттестации

Примерный список фрагментов, показываемых на экзамене

Сем естр	№	Название фрагментов	Соответствие компетенциям (пп. 3.2 и 9.1 настоящей Программы)
2	1	Балет «Баядерка» 1. Сцена Раджи и Брамина из 2 картины 1 акта. 1. Сцена Никии и Гамзатти из 2 картины 1 акта.	ПК-18;
	2	Балет «Дон-Кихот» Сцена Лоренцо, Китри и Базиля из 1 акта	ПК-18;
	3	Сцена Карабос из пролога балета «Спящая красавица»	ПК-18;
	4	Сцена охоты из 1 акта балета А. Адана «Жизель».	ПК-18;
	5	Финальная сцена из 2 акта балета Х. Левенсбольда	ПК-18;

		«Сильфида».	
--	--	-------------	--

Список вопросов к каждой теме при сдаче экзамена

1. Авторы произведения.
2. Место и значение данной композиции в спектакле.
3. Количество исполнителей показанной сцены и сценический рисунок композиции.
4. Образные и стилистические особенности произведения.
5. Требования к исполнителям ролей.

Примерный список тем для сдачи зачета с оценкой (по выбору студента) ²

Сем естр	№	Название тем	Соответствие компетенциям (пп. 3.2 и 9.1 настоящей Программы)
3		Постановка пантомимной сцены на основе сюжета и музыкального материала из балета Ц.Пуни «Конек-Горбунок».	ПК-18; ПК-19;
		Постановка пантомимной сцены на основе сюжета и музыкального материала из балета С.Прокофьева «Ромео и Джульетта	ПК-18; ПК-19;
		Постановка пантомимной сцены на основе сюжета и музыкального материала из балета Ц.Пуни «Золотая рыбка»	ПК-18; ПК-19;

8.4.2. Примерные темы для дискуссий, вопросы для устного экспресс-тестирования (текущая аттестация)

Сем ест р	Номер темы	Вопросы и задания:	Соответствие компетенциям (пп. 3.2 и 9 настоящей Программы)
2	1	Вопросы для дискуссии: 1. В чем сходство, а в чем отличие балетной пантомимы от пантомимы цирковой и эстрадной? 2. В чем заключается особенность исполнения жестов в балетной пантомиме?	ПК-19;
	5	Тестирование: 1. В сцене охоты Жизель ведет основной сценический диалог:	ПК-19;

² Студент вправе самостоятельно выбрать тему для сдачи зачета с оценкой

		А) с Альбертом Б) с Батильдой В) с Джеймсом Г) с Миртой 2. Первая тема Жизели в балете строится на движениях: А) ballonee Б) rond-de-jambes В) port-de-bras Г) на движении «веревочка» 3. Сцена охоты заканчивается: А) уходом Герцога и Батильды Б) появлением Ганса В) уходом оруженосца Г) смертью Жизели	
--	--	--	--