

85

к 45

ОСНОВЫ И. Э. КОХ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

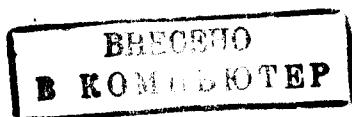
И. Э. КОХ

ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

•

УЧЕБНИК

Издание шестое, стереотипное

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ
PLANET MUSIC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОСКВА
КРАСНОДАР

ББК 85.334

12+

К 75

Кох И. Э.

К 75 Основы сценического движения: Учебник. — 6-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. — 512 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-0954-9 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-91938-096-2 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

ISMN 979-0-66005-019-4 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Сценическое движение — одна из важнейших дисциплин, воспитывающих внешнюю технику актера. О создании учебника по сценическому движению мечтал еще К. С. Станиславский. Книга И. Э. Коха и была первой попыткой создания такого учебника.

Сценическое движение автор рассматривает в тесной связи со сценическим действием, т. е. мастерством актера. Теоретическую и практическую стороны своей работы, методику преподавания И. Э. Кох основывает на учении Станиславского и трудах современных психологов и физиологов. Большую ценность представляет та часть учебника, которая знакомит с этикетом и правилами поведения в быту XVI-XIX веков на Западе и в России. Отсутствие серьезных работ по истории быта прошлых эпох делает эту часть книги особенно нужной и интересной.

Книга представляет собой в полном смысле слова энциклопедию по сценическому движению, начиная с общих теоретических вопросов и кончая мельчайшими практическими деталями. Учебник снабжен большим количеством рисунков, нотными примерами.

ББК 85.334

Kokh I. E.

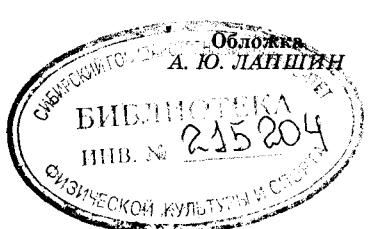
К 75 Fundamentals of stage movement: Textbook. — 6th edition, stereotyped. — Saint-Petersburg: Publishing house “Lan”; Publishing house “THE PLANET OF MUSIC”, 2019. — 512 pages: illustrated. — (University textbooks. Books on specialized subjects).

Stage movement is one of the most important subjects, which trains the outer technic of an actor. K. S. Stanislavsky dreamed of the creation of a textbook on stage movement long ago. The book by I.E. Kokh was just the first try of doing it.

The stage movement is considered by the author in close connection with the stage action that is the stagecraft of an actor. Theoretical and practical aspects of the work and teaching methods are based by I. E. Kokh on Stanislavsky's approach and the works of modern psychologists and physiologists. The part of the book, which tells about the etiquette and the rules of conduct in 16th–19th centuries on the West and in Russia, is of great value. No serious works on the history of everyday life of the past ages were published earlier. It makes the reference part of the book especially useful and interesting.

The book is, in the true sense of the word, the encyclopedia on stage movement, beginning with the general theoretical questions and finishing with the minute practical details. The textbook is supplied with many pictures and note examples.

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019
© И. Э. Кох, наследники, 2019
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

К читателю	3
От автора	4

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ТЕОРИЯ

I. Анализ психических и психофизических качеств	10
Введение	10
Глава 1. Волевые действия (деятельность, действие, дробное действие; движения: локомоторные, рабочие, семантические, иллюстративные и пантомимические)	12
Деятельность	12
Действие	14
Движения	15
Глава 2. Воля и активность (стремление, желание, хотение, самостоятельность, инициативность, решительность, настойчивость, смелость, самообладание)	20
Глава 3. Внимание, память и контроль за движениями	24
Внимание	24
Память	26
Контроль	28
Глава 4. Сила	28
Глава 5. Скорость	29
Быстрота	30
Медлительность	31
Глава 6. Выносливость	31
Глава 7. Ловкость	32
Глава 8. Темпо-ритм физического действия	36
II. Анализ двигательных навыков и умений	44
Глава 9. Пластиичность	44
Двигательные навыки	46
Появление нового навыка	46
Простые навыки	47
Сложные двигательные навыки	48
Привычки	49
Глава 10. Простые двигательные навыки (осанка, походка, позы сидя и жесты)	49
Правильная осанка	50
Правильная походка	53
Положение тела в позах сидя	56
Жесты	57
Глава 11. Целенаправленные физические действия (конкретность, экономичность, точность и освобождение мышц)	60

Глава 12. Непрерывность и прерывность движения	65
Глава 13. Характер движения	66
Глава 14. Речедвигательные и вокальнодвигательные координации (умение соединять речь и движения в одинаковых и меняющихся по ходу исполнения темпо-ритмах действия)	68
Глава 15. Частные двигательные навыки	72
Глава 16. Стилевое поведение	75
Глава 17. Скульптурность в сценическом действии	79

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПРАКТИКА

Введение	84
Глава 18. Упражнения в ходьбе, беге и поскоках	84
Упражнения в выпадах	86
Упражнения в приседе	88
Упражнения на развитие внимания	89
Глава 19. Развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц туловища	92
I комплекс. Упражнения на полу: стоя, на коленях, сидя и лежа	94
Упражнения стоя на коленях	96
Упражнения сидя и лежа	97
II комплекс. Упражнения на гимнастической скамейке	99
III комплекс. Упражнения на гимнастической стенке	104
IV комплекс. Упражнения стоя, на коленях, сидя и лежа	107
V комплекс. Усложненные упражнения на гимнастической стенке	110
VI комплекс. Упражнения с обычным стулом	112
VII комплекс. Парные упражнения на гимнастической стенке	115
VIII комплекс. Упражнения в лазании по стенке	118
Глава 20. Совершенствование ритмичности	119
Примеры упражнения «эхо»	121
Глава 21. Развитие правильного дыхания	125
Тренировочный бег	126
Глава 22. Совершенствование осанки и походки	130
Глава 23. Специальное совершенствование внимания и координации движений	140
Глава 24. Совершенствование речедвигательных координаций	144
Глава 25. Совершенствование вокальнодвигательных координаций	156
Глава 26. Упражнения в равновесии (управление центром тяжести тела)	167
Глава 27. Акробатические упражнения	174
Глава 28. Воспитание выразительно действующей руки актера	184
Моторные упражнения	186
Образные упражнения	186
Этюды	187
Моторные упражнения для развития гибкости и подвижности рук	188
Образные упражнения	197
Этюды	208
Методические указания к упражнениям «Пушкинка», «Муха», «Смола»	220
Глава 29. Сценические прыжки	223
Глава 30. Сценические падения	227
Подготовительные упражнения к падению	228
Глава 31. Сценические переноски	241
Глава 32. Приемы сценической борьбы без оружия	250
III. Особенности стилевого поведения и правила этикета (обхождения), принятые в европейском и русском обществе в XVI–XIX и начале XX столетия	267
Глава 33. Особенности в поведении русского боярства XVI–XVII веков	267

Глава 34. Особенности стилевого поведения западноевропейского общества XVI–XVII столетия	274
Общие сведения	274
Женский костюм	275
Мужской костюм	279
Оружие	280
Нравы и обхождение	283
Этикет и хороший тон	284
Этикет в приветствиях	285
Этикет в беседе	285
Хороший тон во время еды	286
Хороший тон в музыке, танцах и пении	286
Церемония обетов и клятв	287
Правила вызова на дуэль	287
Осанки и походки	288
Школа большого плаща	294
Школа широкополой шляпы	300
Женская осанка и походка	303
Поклоны женщин и девушек	306
Обращение с веером (типа «опахало»)	308
Разновидности мужских поклонов	310
Глава 35. Стилевые особенности в поведении европейского общества XVIII столетия	312
Особенности мужского костюма	313
Особенности женского костюма	315
Мужская осанка и походка	316
Женская осанка и походка	317
Обращение с треуголкой и веером	324
Обращение с тростью	327
Глава 36. Стилевые особенности в поведении русского и западноевропейского общества XIX и начала XX столетия	330
Хороший тон в костюме	332
Хороший тон в поведении на улице	332
Хороший тон в приветствиях	335
Поцелуи	336
Принадлежности костюма и обращение с ними	338
Хороший тон в беседе	339
Хороший тон в визите	340
Хороший тон в поведении за столом	343
Хороший тон при курении	351
Хороший тон на балу	352
Как приготовить карточный стол	355
Хорошие манеры	356
Пластика русского офицера	361
Пластика русской барышни	368
Пластика светской дамы	373
Пластика светского мужчины	377
Школа обращения с цилиндром	378
Школа обращения с тростью	381
Пластика чиновника	385
Обязанности и поведение домашней прислуги	391
Глава 37. Этюды	393
Глава 38. Импровизации	405
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	
МЕТОДИКА	
Глава 39. Цели и задачи предмета	414
Общие цели и задачи	414
Конкретные педагогические задачи	418

Г л а в а 40. Основные методические принципы педагогического процесса	423
Выполнение упражнения по словесному заданию	424
Контрастность в подборе упражнений, составляющих урок, и в каждом упражнении	426
Комплексность задач в уроке и в каждом упражнении	428
Последовательный переход от легких упражнений (если они хорошо выполнены) к трудным	429
Выполнение упражнений целенаправленно, экономично, точно и с верным мышечным напряжением	431
Г л а в а 41. Методические приемы	435
Правильная последовательность задач в упражнении	436
Создание логической схемы при разучивании упражнения	437
Необходимость четырехкратного повторения упражнений при разучивании	437
Объяснение значения каждого упражнения в двигательной подготовке актера	437
Постепенное сокращение объяснений по мере усвоения техники упражнения	438
Словесное исправление ошибок по ходу выполнения упражнения	438
Собеседование как средство проверки знаний студентов о назначении упражнений	439
Исправление типичных ошибок на показе неверного индивидуального исполнения	439
Показ неверного исполнения упражнения самим педагогом (показ «от противного»)	439
Использование подготовительных упражнений в изучении сложных двигательных навыков	440
Контрольные упражнения как средство проверки	440
Внезапное применение новых заданий	440
Смена партнеров	440
Выполнение упражнения с воображаемым партнером	441
Изучение стилевых и этикетных действий (без разграничений пола)	441
Необходимость обязательно выполнять все упражнения	441
Привлечение посторонних наблюдателей на уроки	442
Воспитание этических и эстетических норм поведения	443
Требования к преподавателю предмета «Основы сценического движения»	443
Г л а в а 42. Планирование и учет	445
Программа предмета по темам подготовки	445
Типовые планы на пять периодов	446
Учет качества подготовки учеников	455
Нотные приложения	458
Библиография	504