

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОСОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ Н.К. РЕРИХА»

Дополнительная общеразвивающая
программа в области искусства
«Театральное искусство»

Программа по учебному предмету

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

2025 год

«РАССМОТРЕНО»
На заседании педагогического совета
От «19» февраля 2025 г
Протокол № 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ ДО
«ВДШИ им Н. К. Рериха»
_____ Е. А. Фаризанова

Разработчик (и) – Осипова Дарья Александровна – преподаватель

Структура программы учебного предмета

Пояснительная записка

- 1.1 *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- 1.2 *Срок реализации учебного предмета*
- 1.3 *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета*
- 1.4 *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- 1.5 *Цели и задачи учебного предмета*
- 1.6 *Обоснование структуры программы учебного предмета*
- 1.7 *Методы обучения*
- 1.8 *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

Содержание учебного предмета

- 2.1 *Сведения о затратах учебного времени*
- 2.2 *Учебно-тематическое планирование*
- 2.3 *Содержание учебного курса*
- 2.4 *Годовые требования по классам*

Требования к уровню подготовки обучающихся

Формы и методы контроля, система оценок

- 4.1 *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- 4.2 *Критерии оценки;*

Методическое обеспечение учебного процесса

- 5.1 *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- 5.2 *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

Списки рекомендуемой методической литературы

- 6.1 *Список рекомендуемой методической литературы*

Пояснительная записка

1. *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*

Программа по учебному предмету «Сценическое движение» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры РФ от 21.22.2013 № № 191-01-39/06-ГИ.

Данная программа относится к художественной направленности, разработана на основе опыта воспитания ребенка, как артиста, творца, исполнителя с позиции театральной «школы переживания», созданной К.С.Станиславским, где учитываются личностный опыт ребенка и уровень психофизического развития. Современная педагогическая наука, смотрящая на образование, как на воспроизведение духовного потенциала человека, располагает разнообразными сферами образовательного воздействия на ребенка школьного возраста. Сфера искусства рассматривается как пространство, способствующее формированию социально-эстетической активности личности. По мнению современных ученых, педагогов, психологов, раскрытию качеств личности и самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств. Так, искусство театра представляет собой органический синтез музыки, живописи, риторики, актерского мастерства, сосредотачивает в единой целое средство выразительности, имеющееся в арсенале отдельных искусств, и, тем самым, создает условие для воспитания целостной одаренной личности.

Учебный предмет «Сценическое движение» направлен на формирование у учащихся необходимых знаний в области объективных законов сценического движения и умения их использовать. Также программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.

1.2 Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся Срок освоения программы «Сценическое движение» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от девяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета Занятия проводятся 1 раз в неделю небольшими группами. Продолжительность занятия 1 академический час (40 минут).

Срок обучения	5 лет
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	169
Количество часов на аудиторные занятия	169
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	-

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповые занятия (от 4 до 10 человек в группе). Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного подхода.

1.5 Цели и задачи учебного предмета

Цель программы: подготовка учащихся к театральным показам и этюдам, к передаче глубины образа с помощью сценической пластики.

Задачи программы:

1. *Обучающие:*

- обучить навыкам музыкально-двигательного движения.
- обогатить детей новыми выразительными средствами.
- совершенствовать творческие способности
- решать постановочные и художественные задачи средствами сценической и пластической выразительности.

2. *Воспитывающие:*

- воспитать чувство ответственности, стремление к четкому, правильному, красивому выполнению задания, что в свою очередь требует организованности, активности, внимания.
- воспитать личностные качества, такие как воля, целеустремленность, создать творческий коллектив единомышленников.
- сформировать осознанное отношение к занятиям.

3. *Развивающие:*

- развить музыкально-ритмическую координацию, мышечное чувство, осанку, стопу; музыкально-двигательную память.
- совершенствовать приемы музыкально-двигательной выразительности, осанки, работы стоп; развить пластику тела; развить двигательное воображение.
- совершенствовать навыки пластического движения, пробудить образное мышление.
- совершенствовать технику пластического танца.

1.6 Обоснование структуры учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится раздел программы «Содержание учебного предмета».

1.7 Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

1.8 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой.

Дидактические материалы:

- наглядные и учебно-методические пособия,
- методические рекомендации,
- наличие литературы для детей и педагога.

Материально-технические:

- кабинет, соответствующий СГН;
- стол, стулья;
- магнитофон, DVD проигрыватель;
- сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием;
- спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, нескользкая обувь ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- фонотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- школьная библиотека.

Содержание учебного предмета

2.1 Сведения о затратах учебного времени

Учебный предмет «Сценическое движение» тесно связан с другими предметами театрального направления.

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на формирование актерских умений юных исполнителей, в основе которых лежит развитая способность реализовывать сценическое действие, то есть действие целесообразное, осмысленное.

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде этюдов, сценических номеров, концертных выступлений и спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года.

Обучение по предмету «Сценическое движение» проходит в форме занятий, состоящих из теоретической части, выполнения практических заданий, обсуждения и показа домашнего задания.

Индивидуальный подход к каждому создает условия для проявления творческой инициативы, уверенности в своих силах у обучающихся. Развивать мотивацию, ставить все более сложные задачи перед детьми и в то же время учитывать их психофизические особенности – одна из главных задач преподавателя. Учебный предмет «Сценическое движение» требует от преподавателя не только хорошее знание педагогики и детской психологии, но и прекрасной физической формы. В процессе обучения желательно не разделять его по разделам, а сохранять комплексный метод в проведении каждого урока: упражнения различных тренингов плавно переходят в этюды, самостоятельно придуманные учащимися и подготовленные дома, в импровизации на заданную тему, музыку и т.д.

2.2 Учебно-тематическое планирование

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного материала для каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может самостоятельно спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей каждой учебной группы, собственного опыта и сложившихся педагогических традиций.

№ темы	Наименование темы	Количество часов	
		Аудит. занятия	Самост. работа
1 Класс I полугодие			

1	Вводное занятие	1	-
2	Тренинг развивающий	5	-
3	Тренинг пластический	5	-
4	Тренинг специальный	5	-
Итого часов за I полугодие		16	-
1 Класс II полугодие			
5	Создание этюдов	9	-
6	Импровизация, с использованием полученных навыков	8	-
Итого часов за II полугодие		17	-
Итого часов за 1 класс		33	-
2 Класс I полугодие			
1	Вводное занятие	1	-
2	Тренинг развивающий Тренинг пластический Тренинг специальный	3	-
3	Создание этюдов	6	-
4	Импровизация, с использованием полученных навыков	1	-
5	Сценическая акробатика	3	-
6	Сценическое падение	2	-
Итого часов за I полугодие		16	-
2 Класс II полугодие			
7	Освоение техники сценических падений, умение группироваться	6	-
8	Индивидуальная акробатика	2	-
9	Парная акробатика	2	-
10	Акробатические композиции	4	-
11	Пассивные падения	4	-
Итого часов за II полугодие		18	-
Итого часов за 2 класс		34	-
3 Класс I полугодие			
1	Тренинги	4	-
2	Этюды	4	-
3	Сценическая акробатика. Падение	8	-
Итого часов за I полугодие		16	-
3 Класс II полугодие			
4	Взаимодействие с предметом	4	-
5	Взаимодействие с партнером	4	-
6	Специальные навыки сценического движения	6	-
7	Распределение в сценическом пространстве	2	-
8	Способы преодоления препятствий	2	-
Итого часов за II полугодие		18	-
Итого часов за 3 класс		34	-
4 Класс			

I полугодие			
1	Тренинги	1	-
2	Этюды	5	-
3	Взаимодействие с предметом	5	-
4	Взаимодействие с партнером	5	-
Итого часов за I полугодие		16	-
4 Класс			
II полугодие			
5	Специальные навыки сценического движения	8	-
6	Трюковая пластика	10	-
Итого часов за II полугодие		18	-
Итого часов за 4 класс		34	-
5 Класс			
I полугодие			
1	Тренинг. Время. Пространство и темп-ритм	1	-
2	Тренинг «Движение и речь»	4	-
3	Сценический бой	11	-
Итого часов за I полугодие		16	-
5 Класс			
II полугодие			
4	Этюды и импровизации	2	-
5	Сценическая акробатика	2	-
6	Взаимодействие с предметом	2	-
7	Взаимодействие с партнером	2	-
8	Особенности стилизованного поведения	2	-
9	Особенности поведения русского боярства в 16-17 веках	2	-
10	Особенности поведения западноевропейского общества	2	-
11	Особенности поведения европейского общества	2	-
12	Особенности поведения русского и европейского общества 19-20 веков	2	-
Итого часов за II полугодие		18	-
Итого часов за 5 класс		34	-
Всего часов		169	-

2.1 Содержание учебного курса

1 класс

I полугодие (16 часов)

Тема 1. Вводное занятие

Теория Беседа по теме «Техника безопасности на уроке»; Беседа по теме «Сценическое движение, как предмет изучаемый актерами. Роль данной науки в освоении профессии актера»; Знакомство с основными темами предмета, предлагаемыми учащимся в данном учебном году. Практика Знакомство с видео материалами по «Сценическому движению» Обсуждение.; Контрольный срез данных обучающихся (ритмичность, музыкальность,

координация движений, память, наблюдательность, пластическая подвижность, фантазия, правдивость работы тела в предлагаемых обстоятельствах, чувство композиции.

Тема 2-4

Тренинг развивающий. Тренинг пластический. Тренинг специальный

Тренинг подготовительный

Задача данного тренинга – выяснение индивидуальных физических и психофизических недостатков, мешающих юным артистам проявлять себя в ярких и выразительных сценических формах. Вычленение индивидуальных проблем каждого обучающегося. Разработка комплексов, помогающих исправлению недостатков, которые могут быть исправлены, смягчения или прикрытия тех, которые не могут быть устранены. Подготовка костно-мышечного аппарата учащихся к активной работе на уроках.

Упражнения:

- в подтягивании, скручивании, прогибании, вращении;
- в ходьбе, в прыжках, в беге;
- в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки;
- повышение чувства равновесия (тренировка вестибулярного аппарата);
- повышение устойчивости тела (упражнения на центр тяжести);
- фиксирование позиции.

Тренинг развивающий

Задачей данного тренинга является развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоничное состояние костно-мышечного аппарата обучающихся.

Упражнения:

- на силу (укрепление мышц рук и ног, плечевого пояса, брюшного пресса, шеи, спины);
- на гибкость (упражнения на активную и пассивную гибкость) и растяжку;
- динамические упражнения; упражнения для развития взрывной силы;
- статические упражнения и упражнения на выносливость;
- на координацию (повышение точности организации движений во времени и пространстве, повышение освоения новых движений, умений и навыков);
- координационные упражнения для рук, выполняемые в различных плоскостях; сочетание координационных упражнений для рук с различными движениями ног;
- упражнения на реакцию;
- упражнения на прыгучесть и подвижность стоп;
- на мышечную память и освобождение мышц (произвольное расслабление и напряжение отдельных групп мышц и частей тела в различных положениях), выработка волевого и подсознательного контроля;
- на ощущение центра тяжести;
- на тренировку вестибулярного аппарата.

Тренинг пластический

Главной задачей данного тренинга является развитие внутреннего ощущения движения.

Упражнения:

- на напряжение и расслабление;
- на подвижность и выразительность рук;
- на подвижность и ловкость (при решении сложных двигательных и действенных задач; телесная и ручная ловкость);
- на чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства;
- на освоение различных типов движения.

Тренинг специальный

Задачей специального тренинга является развитие психофизических качеств актера, упражнения становятся средством познания собственных возможностей при решении различных двигательных задач.

Упражнения:

- на развитие чувства равновесия (повышение чувствительности вестибулярного аппарата, обострении чувства равновесия и устойчивости тела);
- чувства пространства;
- чувства инерции движения;
- чувства формы;
- чувства партнера.

Занятия по данным темам (все 4 вида тренинга) должны проводиться регулярно, постепенно принимая все более выраженную ролевую компоненту.

1 Класс
II полугодие (17 часов)

Тема 5-6. Создание этюдов. Импровизация, с использованием полученных навыков

Главная задача работы над этюдами – проверка готовности актера использовать все навыки и умения, приобретенные на уроках сценического движения при решении творческих задач.

Понятие пластического этюда на уроках сценического движения:

- самостоятельно придуманные учащимися этюды на заданную тему, музыку;
- импровизации с использованием элементов полученных навыков.

2 Класс
I полугодие (16 часов)

Тема 1. Вводное занятие

Теория Беседа по теме «Техника безопасности на уроке»; Беседа по теме «Сценическое движение, как предмет изучаемый актерами. Роль данной науки в освоении профессии актера»; Знакомство с основными темами предмета, предлагаемыми учащимся в данном учебном году. Практика Знакомство с видео материалами по «Сценическому движению» (зачеты и занятия различного уровня от школ искусств до театральных ВУЗов). Обсуждение.

Тема 2. Тренинг развивающий. Тренинг пластический. Тренинг специальный

Упражнения всех четырех видов тренингов (подготовительный, развивающий, пластический и специальный) усложняются, включают в себя новые элементы, ролевые компоненты.

Домашнее задание: отработка материала

Тема 3-4. Создание этюдов. Импровизация, с использованием полученных навыков

Этюды и импровизации, включающие в себя новые элементы, самостоятельно придуманные учащимися.

Домашнее задание: отработка материала

Тема 5-6. Сценическая акробатика. Сценическое падение

Основными задачами данной темы являются:

- освоение акробатических навыков и развитие комплекса психофизических качеств, когда акробатический навык трансформируется из спортивного в сценический и его исполнение предполагает причинно-следственную связь;
- воспитание решимости, необходимой в кульминационных местах роли, опыт партнерства в экстремальных ситуациях, расширение динамического диапазона движений актера;
- усиление ориентировки в пространстве и времени;
- приобретение ряда прикладных умений и навыков;
- освоение техники сценических падений, умение группироваться;
- развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванный потерей равновесия.

Упражнения:

- индивидуальная акробатика: упражнения в балансировании, шпагаты, мосты, упоры, стойки, перекаты, кувырки, перевороты колесом;
- парная акробатика: основные элементы парной акробатики, поддержки, выход на плечи;
- акробатические композиции: акробатические комбинации и фразы, этюды с использованием элементов акробатики.
- подготовительные упражнения к пассивным падениям: из положения сидя, стоя на коленях, пассивные падения из положения стоя в различных направлениях, к активным падениям с использованием различных приемов страховки;
- падения на полу;
- падения через препятствия;
- падения с предметом в руках;
- падения во взаимодействии с партнером.

Домашнее задание: отработка материала

2 Класс

II полугодие (18 часов)

Темы 7-11

Освоение техники сценических падений, умение группироваться

Индивидуальная акробатика

Парная акробатика

Акробатические композиции

Пассивные падения

Упражнения по освоению основных биомеханических принципов различных схем сценических падений: – подготовительные упражнения к пассивным падениям – например, падения из положения сидя, стоя на коленях, пассивные падения из положения стоя в различных направлениях; к активным падениям – приемы страховки, активные падения в различных направлениях; - падения на полу; - падения через препятствия; - падения с предметом в руках; - падения во взаимодействии с партнером; - цепочка падений в декорации; - оригинальные и трюковые падения.

3 Класс

I полугодие (16 часов)

Тема 1. Тренинги

Упражнения всех четырех видов тренингов усложняются, включают в себя новые элементы, ролевые компоненты.

Домашнее задание: отработка материала

Тема 2. Этюды

Тема включает в себя этюды и импровизации, самостоятельно придуманные учащимися, с учетом новых движений и навыков. Необходима для закрепления пройденного материала.

Тема 3. Сценическая акробатика. Падения

Использованные упражнения данной темы должны быть внутренне оправданы и конкретны (сколько шагов, с какой скоростью, в какой направлении). Упражнения выполняются по заданию педагога или сочиняются учащимися. (Темп определяется количеством шагов выполняемых за 5 секунд : I скорость - 2 шага; II скорость – 3-4 шага; III скорость – 6-7 шагов; IV скорость – 10-11 шагов; V скорость – 15-16 шагов)

3 Класс

II полугодие (18 часов)

Тема 4. Взаимодействие с предметом

В эту тему входят упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами, с высоким уровнем ловкости и координации движений и точным учетом пространства и времени. Сюда же входят и упражнения, развивающие фантазию и находчивость актера в обыгрывании различных предметов в сценическом действии.

Постижение основ взаимодействия с предметом – это освоение классических «техник»: элементы жонглирования, манипулирования, балансирования, включают в себя работу с различным реквизитом.

Упражнения:

- с мячом;
- с гимнастической палкой;
- со скакалкой, веревкой;
- со стулом;
- с гимнастическим обручем;
- с предметом по выбору учащегося.

Домашнее задание: отработка материала

Тема 5. Взаимодействия с партнером

Данная тема развивает умение видеть, понимать, чувствовать и контролировать движения партнера с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей в соответствии с задачей, поставленной в данном упражнении. Такие упражнения базируются на сенсорно-мышечной координации, требуют согласованности движений во времени и в пространстве, согласования с партнером характера и стилистики движений.

Упражнения:

- гимнастические;
- акробатические;
- на сопротивление и борьбу;
- с предметами;
- на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве;
- композиционные и импровизационные.

Домашнее задание: отработка материала

Тема 6. Специальные навыки сценического движения

Освоение тех действий, которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, житейском варианте: пощечина, падение, спотыкание, удар и т.д.

Освоение специальных навыков сценического движения требуют от актера комплекса определенных качеств и способностей.

При освоении навыка необходимо выявить то качество, которое недостаточно хорошо развито или плохо используется, и наметить перспективу перехода от навыка движения к осмысленному действию.

Упражнения:

- распределение движения в сценическом пространстве;
- различные способы преодоления препятствий;
- реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и т.д.;
- трюковая пластика.

Тема 7. Распределение в сценическом пространстве

Задача – развитие чувства ритма в движении и способности сохранять и изменять заданный темпо-ритм, точно понимая его составляющие. Упражнения: - понятие темпо-движения в разных скоростях; - понятие чувства времени – распределение движения во времени; - понятие ритма – движение в ритмических рисунках.

Тема 8. Способы преодоления препятствий

различные способы переноски актера (партнера); – реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигналов

Прыжки, перевороты, перешагивания

4 Класс

I полугодие (16 часов)

Тема 1. Тренинги

Упражнения всех четырех видов тренингов усложняются, включают в себя новые элементы, ролевые компоненты.

Домашнее задание: отработка материала

Тема 2. Этюды

Тема включает в себя этюды и импровизации, самостоятельно придуманные учащимися, с учетом новых движений и навыков. Необходима для закрепления пройденного материала.

Домашнее задание: отработка материала, составление этюда по темам

Тема 3. Взаимодействие с предметом

Продолжение работы по взаимодействию с предметами (мяч, гимнастическая палка, скакалка, стул, гимнастический обруч и прочие).

Домашнее задание: отработка материала, составление этюда по темам

Также закрепление элементов жонглирования, манипулирования, балансировки с различным реквизитом.

Тема 4. Взаимодействия с партнером

Продолжение работы по развитию умения видеть, понимать, чувствовать и контролировать движения партнера с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей в соответствии с задачей, поставленной в данном упражнении.

Упражнения:

- гимнастические;
- акробатические;
- на сопротивление и борьбу;
- с предметами;
- на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве;
- композиционные и импровизационные.

Домашнее задание: отработка материала

4 Класс **II полугодие (18 часов)**

Тема 5. Специальные навыки сценического движения

Упражнения данной темы усложняются, включая в себя ознакомление с новыми элементами специальных навыков сценического движения с последующим закреплением.

Упражнения:

- распределение движения в сценическом пространстве;
- различные способы преодоления препятствий;
- реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и т.д.;
- трюковая пластика.

Домашнее задание: отработка материала, составление этюда по темам, сдача этюдов

Тема 6. Трюковая пластика

Трюковая технология основывается преимущественно на спортивных приёмах, специально приспособленных к нуждам сценической пластики.

5 Класс **I полугодие (16 часов)**

Тема 1. Тренинг. Время, пространство и темпо-ритм

Развитие чувства ритма в движении и способности сохранять и изменять заданный темпо-ритм становятся главными задачами данного раздела.

Упражнения:

- понятие темпо-движения в разных скоростях;
- понятие чувства времени и распределения движений во времени;
- понятие ритма и движения в ритмических рисунках.

Домашнее задание: отработка материала

Тема 2. Тренинг. Движение и речь

Основной задачей данного раздела является развитие способностей свободно и уверенно соединять движение и речь при выполнении активной задачи в действии.

Упражнения:

- дыхание и звучание в активной позиции;
- перераспределение мышечного напряжения для обеспечения звучания и дыхания в активном движении и статике;

- соединение непрерывности движения;
- звуковой посыл как продолжение действия;
- чередование и соединение движения и слова.

Домашнее задание: отработка материала

Тема 3. Сценический бой

Главной задачей в этом разделе становится освоение навыков сценической борьбы и драки. Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, освоение техники приемов защиты и нападения без оружия для создания у зрителей иллюзии рукопашной схватки. Освоение биомеханики ударов, обеспечивающих их достоверность для зрителей и безопасность.

Упражнения:

- техника нанесения и приема удара;
- техника защиты и озвучивания удара;
- принципы построения и исполнения сценической драки;
- драка с использованием предметов;
- жанр и стиль в сценической драке.

Домашнее задание: отработка материала, написание сценария

5 Класс

II полугодие (18 часов)

Тема 4. Этюды и импровизации

Тема включает в себя этюды и импровизации, самостоятельно придуманные учащимися, с учетом новых движений и навыков. Данная тема необходима для закрепления пройденного материала.

Домашнее задание: отработка материала, репетиция роли

Темы 5-7

Сценическая акробатика Взаимодействие с предметом Взаимодействие с партнером

На данном этапе обучения предполагают закрепление и усложнение знаний, умений и навыков, полученных ранее.

Тема 8. Особенности стилового поведения

Главной задачей этой темы является дать учащимся пусть обзорные, но необходимые понятия об особенностях стилового поведения различных слоев общества:

- общие сведения;
- особенности костюмов, аксессуаров к ним;
- осанки и походки;
- оружие;
- обращение с большим плащом, широкополой шляпой, треуголкой, веером, лорнетом и т.д.;
- поклоны;
- этикет и хороший тон в приветствиях, беседе, во время еды, в танцах;

- правила вызова на дуэль, церемония обетов и клятв; • пластика русского офицера, светского мужчины, светской дамы, чиновника, барышни;
- обязанности и поведение домашней прислуги.

8.1 Особенности поведения русского боярства в XVI – XVII веках.

8.2. Особенности поведения западноевропейского общества в XVI – XVII веках.

8.3. Особенности поведения европейского общества в XVIII веке.

8.4. Особенности поведения русского и европейского общества XIX – XX веков.

Домашнее задание: разучивание материала

Тема 9. Особенности поведения русского боярства в 16-17 веках

Особенности поведения русского боярства XVI – XVII вв. 2. Особенности стилевого поведения западноевропейского общества XVI – XVII в.:

- общие сведения;
- костюм;
- осанки и походки;
- оружие;
- большой плащ, широкополая шляпа, веер;

Тема 10. Особенности поведения западноевропейского общества

- особенности костюма;
- осанка и походка;
- обращение с треуголкой, веером, тростью;
- лорнет д) табакерка;
- платок, кошелек.

Тема 11. Особенности поведения европейского общества

Стилевые особенности в поведении европейского общества XVII в.:

- особенности костюма;
- осанка и походка;
- обращение с треуголкой, веером, тростью;
- лорнет д) табакерка;
- платок, кошелек.

Тема 12. Особенности поведения русского и европейского общества 19-20 веков

Стилевые особенности в поведении русского и западно-европейского общества XIX – XX вв.:

- костюм, аксессуары костюма и обращение с ним;
- манеры, хороший тон в поведении за столом, при курении, на балу;
- как приготовить карточный стол;
- пластика русского офицера, светского мужчины, светской дамы, русской барышни, чиновника;
- обязанности и поведение домашней прислуги.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Обучающиеся, освоившие программу должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

– необходимыми знаниями в области физической культуры и техники безопасности при выполнении пластических заданий на сцене;

- знаниями технических приемов сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
- знаниями профессиональной терминологии;
- умением использовать элементы пластической техники при создании художественного образа;
- умением использовать технические приемы сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
- умением распределять движения во времени и пространстве;
- навыками владения средствами пластической выразительности, комплексом физических упражнений.

Формы и методы контроля, система оценок

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. Необходимым условием обучения сценическому движению является последовательное, детальное освоение обучающимися всех этапов учебной работы.

4.2 Критерии оценки

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Сценическое движение и пластика»:

5 (*отлично*) – качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение сценических навыков.

4 (*хорошо*) – грамотное исполнение с небольшими недочетами.

3 (*удовлетворительно*) – исполнение с большим количеством недостатков, слабая физическая подготовка.

2 (*неудовлетворительно*) – непонимание материала и отсутствие психофизического развития в данном предмете.

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	Стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке, грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой
4 («хорошо»)	чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере
3 («удовлетворительно»)	ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической площадке
2 («неудовлетворительно»)	случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы

«зачет» (без отметки)	промежуточная оценка работы ученика, отражающая, полученные на определённом этапе навыки и умения

Методическое обеспечение учебного процесса

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам

Необходимым условием подготовки актера всегда было всестороннее пластическое развитие. В современной актерской школе недостаточно только физической подготовленности учащегося. Скованность движения, мышечный зажим, неверная осанка или походка – это только малая часть физических недостатков, с которыми педагог сталкивается на первом этапе обучения.

На занятиях педагог должен учитывать характерные особенности каждой группы. Это опорно-двигательная и суставно-связочная система. Возрастное развитие учащегося зависит от многих внутренних и внешних факторов. И уровень физических нагрузок может повлиять как на физическое естественное развитие учащегося, так и на задержку.

Развитие костно-мышечной системы тесно связано с индивидуальностью учащихся. И педагог должен иметь индивидуальный подход к каждому обучающемуся. В отличие от спорта здесь нет задачи достижения тех или иных результатов. Задача педагога по сценическому движению научить чувствовать свое тело и движения, развивать психофизические качества. Особое внимание надо уделять правильной осанке учащихся.

Главная причина плохой осанки – искривление позвоночника. Осанка неразрывно связана со здоровьем человека. Нормальный позвоночник выдерживает физические нагрузки, сохраняет гибкость и подвижность.

Выразительным средством актерского искусства является действие – психофизический процесс, в котором оба начала – психическое и физическое – существуют в неразрывной связи. Очевидно, что совершенствование возможностей актерского аппарата не может быть ограничено только задачами физического развития.

Особое внимание необходимо уделять подготовительным упражнениям. На каждом занятии повторять и закреплять пройденные элементы. Требование точности выполнения движения должно сопровождаться объяснением целесообразности выполнения задачи.

Учебные схемы, предлагаемые педагогом, должны исполняться точно и осмысленно. Процесс освоения акробатических элементов должен происходить постепенно. При работе над этим разделом следует сконцентрировать внимание на соблюдении надежной страховки, создание верного психологического настроя у обучающихся.

Учащиеся, только поступившие в учебное заведение, находятся на разных уровнях физической и психологической подготовки. На этом этапе особенно важно помочь им поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Это возможно только при индивидуальном подходе к каждому ученику.

С первых занятий на самых простых упражнениях необходимо добиваться точности исполнения заданий, не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала. Каждый элемент упражнения, выполняемый обучающимися, должен носить творческий характер, актерское игровое начало. Например, прыжки с одной ноги на другую. Здесь задание может быть следующим: «Перебраться на другой берег реки по небольшим камням». В этом упражнении, кроме развития прыгучести, прорабатывается такое качество, как способность управлять центром тяжести и инерцией своего тела.

Одной из главных задач, выполняемых педагогом в процессе обучения, является выявление и развитие фантазии обучающихся. Помимо умения точно выполнять заданный педагогом пластический рисунок, обучающиеся должны постепенно подойти к созданию пластического образа. С этой целью упражнение на пластическую фантазию проводится уже в первый год обучения.

Общий уровень подготовленности, а значит, и способность к восприятию в каждом классе могут быть неравноценными. Для более эффективного построения учебного процесса возможен вариативный подход к разделам программы. В одном классе прорабатывается более подробно определенный раздел, который позволит органично перейти к следующему этапу. В другом классе, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, работа может начаться с другого раздела. Это не относится к тренинговым разделам, которые проводятся на протяжении всего периода обучения.

Важно, чтобы все разделы программы не оставались на ознакомительном уровне, а были бы освоены обучающимися в полном объеме.

О назначении и значимости сценического движения К.С.Станиславский писал: «... артист нашего толка должен гораздо больше, чем в других направлениях искусства позаботиться не только о внутреннем аппарате, создающем процесс переживания, но и о внешнем телесном аппарате, верно передающем результаты творческой работы чувства, - его внешнюю форму воплощения».

Музыка играет очень важную роль в воспитании актера, ей необходимо уделить особое внимание. Следует строго подходить к качеству музыкального сопровождения, воспитывая вкус учащихся.

Музыка должна помогать находить органичный ритм движения. Характер ее должен соответствовать характеру движения, а не подчинять его себе, за исключением специальных задач, где музыка способна направлять, окрашивать, иногда и диктовать движение. Но в некоторых упражнениях музыка может помешать ему, навязывая свой ритм и динамику. При освоении техники подобных упражнений музыка должна быть изъята. При овладении их техникой она вводится снова, уже как равноценный фактор, помогая организовать движение в законченную форму.

Исходя из своего опыта педагог, при необходимости, может работать с концертмейстером. Живая музыка на занятиях – это важный компонент в процессе обучения. Здесь нужно учитывать, что музыкальное сопровождение является не просто музыкальным фоном, музыка – равноправный партнер.

Список литературы

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю.Л.Альшиц. – Москва: РАТИ –ГИТИС, 2009
3. Андроников С.Г. Сценическая пластика. – М., 1990.
4. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности. /Р.К.Бажанова// Обсерватория культуры. – 2010. - №4. – С. 42-49.
1. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. – М., 2003
2. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского. / М.А.Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
1. Вильсон Г. Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники. – М., 2001.
2. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007.
3. Волконский С.М. Мои воспоминания. – М., 1992

4. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. / С.В.Гиппиус. – Москва АСТ, 2010.
5. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века: Франция, Англия, Италия, США: хрестоматия./ Л.И.Гительман. – Санкт-Петербург: СПб ГУЭФ, Вертикаль, Гуманитарный университет профсоюзов, 2002.
6. Голубовский Б.Г. Пластика в искусстве актёра. – М., 1986.
7. Гринер В. А. Ритм в искусстве актёра. – М., 1966
8. Гротовский Е. От Бедного Театра к Искусству-проводнику. – М., 2003
9. Декру Э. Слово о миме. – Архангельск, 1992.
10. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В.Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
11. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссера. – М., 1978
12. Збруева Н. Ритмическое воспитание актёра. – М., 2003
13. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – М., 1999.
14. Кожик Ф. Дебюро. – Л., 1973.
15. Кох И.В. Основы сценического движения. – Л.: Искусство, 1970.
16. Кох И.Э. Основы сценического движения: Учеб. пособие / Под ред. Кох И.Э. – М., 1976.
17. Кудашева Т.Н. Руки актёра. – М., 1970.
18. Лисицкая Т.С. Ритм, пластика: Учеб. пособие. – М., 1998.
19. Маркова Е. Марсель Марсо. – СПб., 1996.
20. Мешкова О.В. F.S.T. Барнаул, 2002
21. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра. – М., 1998.
22. Морозова Г.В. Понятие темпо-ритма сценического действия. – М., 1968.
23. Морозова Г.В. Сценический бой. – М.: Искусство, 1975.
24. Мочалов Ю.А. Композиция сценического пространства: Поэтика мизансцены. – М., 1981
25. Немировский А.В. Пластическая выразительность актёра. – М., 1976
26. Норбеков М.С. Комплексы упражнений. – СПб.: ИД «ВЕСЬ», 2001
27. Румнев А.А. О пантомиме. Театр. Кино. – М.: Искусство, 1964
28. Рутберг И.Г. Пантомима. Движение и образ. – М., 1981
29. Рутберг И.Г. Пантомима. Опыты в аллегории. – М., 1978
30. Рутберг И.Г. Пантомима. Опыты в мимодраме. – М., 1977
31. Рутберг П.Г. Пантомима. Первые опыты. – М.: Искусство, 1972
32. Славский Р.Е. Искусство пантомимы. – М.: Искусство, 1962
33. Славский Р.Е. Леонид Енгибаров. – М.: Искусство, 1972
34. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. Работа актёра над образом (любое изд.)
35. Чехов М. А. Путь актёра. Жизнь и встречи. О технике актёра. – М., 2001.
36. Шароев И.Г. Режиссер эстрады и массовых представлений. – М.: ГИТИС, 1979.
37. Эльконин Д.Б. Игра, ее место и роль в жизни детей //Дошкольное воспитание, 2006. - №5. С. 73-97
38. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Владос, 1999