

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Бокситогорская детская школа искусств»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ»

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
УП.2
«ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

Срок реализации учебной программы 1 год
/Возраст детей от 10 лет до 18 лет/

г. Бокситогорск

2024

Разработана в 2019 году в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств», а также в соответствии с учебными планами МБОУ ДО «Бокситогорская детская школа искусств».

Принято: Педагогическим советом Протокол №5 от 30.08.2024г.	Утверждено: Приказом МБОУ ДО «Бокситогорская детская школа искусств» № 35 от 30.08.2024г.
--	---

Разработчик:

Болясов Вячеслав Викторович, преподаватель высшей квалификационной категории МБОУ ДО «БДШИ»

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цель и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля

- Аттестация: цели, виды, форма
- Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Списки рекомендуемой методической и учебной литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы сценического движения» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области театрального искусства в детских школах искусств.

Театр, как школа общения, как школа жизни необходим для воспитания нового поколения, т.к. в процессе театрального действия происходит не только коллективное восприятие искусства, но и развивается именно та сфера духовного общения, которая столь необходима, столь и сложна.

Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и находит своё отражение стихийно, потому что связана с игрой. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел и, что его заинтересовало, получая огромное эмоциональное наслаждение. Участвуя в театральной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы персонажей, краски, звуки, а умело поставленные вопросы и задачи заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения.

Содержание и материал учебного предмета «Сценическая речь» соответствует базовому уровню. Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных театральных знаний, умений и языка, гарантированно

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно–тематического направления программы.

Предлагаемая программа рассчитана срок обучения 1 год. Возраст детей, приступающих к освоению программы 10 – 17 лет.

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.

Недельная нагрузка по предмету «Основы сценического движения» - 1 час в неделю. Форма проведения занятий групповая.

Формы подведения итогов: концертные выступления, контрольные уроки, открытые уроки для родителей, итоговый зачет, участие в смотрах, конкурсах, фестивалях.

В конце полугодия - контрольный урок, в конце года обучения – итоговый зачет.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Основы сценического движения» со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы сценического действия» при сроке обучения 1 год составляет 68 часов. Из них: 34 часа – аудиторные занятия, 34 часа – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени

Время учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени		Всего часов
Годы обучения	1 год		
Полугодия	1	2	

Количество недель	16	18	
Аудиторные занятия	16	18	34
Самостоятельная работа	16	18	34
Максимальная учебная нагрузка	32	36	68

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия проводятся в групповой форме обучения.

Цели и задачи программы

Целью учебного предмета является развитие и воспитание пластической культуры учащегося: навыков координации движений, быстроты реакции, гибкости, динамичности, прыгучести, развитие физической силы.

ЗАДАЧИ:

Образовательные:

1. Формировать (совершенствовать) сценическое движение.
2. Формировать (совершенствовать) знания и умения, необходимые для актёрского исполнительства (актёра).
3. Формировать (совершенствовать) владение практическими навыками постановки пластического этюда.

Воспитательные:

1. Воспитывать патриотизм, толерантность, гражданственность.
2. Воспитывать такие качества, как трудолюбие, терпение и ответственность.
3. Воспитывать дружелюбие, чувства товарищества, нравственности, духовности.

Развивающие:

1. Развивать творческую активность.

2. Развивать координацию, актерское мастерство на основе сценического движения, пластики, танца.
3. Развивать пластику, чувство ритма.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приёмов и основ актёрского мастерства, исполнение и разыгрывание художественно - драматургического материала);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления, образное мышление).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

1. Помещение для занятий: специально оборудованный класс: 38.6 кв.м.
2. Оборудование, инвентарь: стол – 1 шт., стулья – 15 шт., шкаф – 1 шт., банкетки – 4 шт., фортепиано – 1 шт., компьютер – 1 шт.

3. Учебно – методический материал: литература по театральному искусству, музыкальная литература, наглядные пособия, дидактический материал, USB флеш – носители.

4. Специальная форма (костюмы) и обувь, декорационные элементы: для занятий используется, костюмы, элементы и аксессуары для выступлений, в соответствии с выбранным драматургическим материалом.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

Темы	Название предметов	Количество часов
Тема 2.1.	Введение. Театр как вид искусства. Выразительные средства театрального искусства. Исполнительское мастерство актера как основное выразительное средство искусства театра.	2
Тема 2.2.	Актер и роли. Драматургия. Понятия жанра и стиля. Драма, комедия, трагедия	4
Тема 2.3.	Разбор драматургического материала. Сквозное действие. Контрдействие. Конфликт. Сверхзадача.	4
Тема 2.4.	Актерские задачи. Второй план, подтекст. Внутренний монолог.	4
Тема 2.5.	Замысел отрывка. Этюды по событиям отрывка.	5
Тема 2.6.	Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения. Репетиции.	5
Тема 2.7.	Комплексный актерский тренинг.	4
Тема 2.8.	Работа над ролью в учебном спектакле. Образ и целостность спектакля. Режиссерский замысел.	6
Тема 2.9.	Действенный анализ пьесы. Событийный ряд.	6
Тема 2.10.	Этюды к спектаклю. Поиск выразительных средств.	3
Тема. 2.11.	Грим.	2
Тема. 2.12.	Декорации, костюмы, реквизит.	3
Тема. 2.13.	Музыкальное и звуковое оформление спектакля.	2
Тема. 2.14.	Репетиции по подготовке спектакля.	6
Тема. 2.15.	Работа над ролью перед публикой. Контакт со зрителем и «обратная связь». Навыки анализа собственной работы над ролью. Выполнение рисунка роли, органичность поведения на сцене. Соответствие результата работы режиссерскому замыслу.	5

Тема. 2.16.	Импровизация в работе актера над ролью. Роль и место актерской импровизации в спектакле.	5
Тема. 2.17.	Полугодовой и итоговый показы: показ учебных спектаклей перед зрителем.	2
	Итого: 34 часа	

Годовые требования

Тема 2.1. Бессловесное действие. Действие как основа сценического искусства. Преодоление мышечных зажимов. Упражнения на освобождение мышц.

Актер – действующее лицо. Само понятие «актер» происходит от латинского слова «actum» - действие. Находясь на сцене, актер пребывает в действии, то есть, действует, задаваясь вопросом – что я делаю в данный момент?

Инструменты актера - его тело и душа, то есть «психофизика». Учимся действовать без слов, владеть своим телом с помощью «психофизического тренинга». Тренинг – это система упражнений на внимание, освобождение мышц, сценическую память, воображение, общение. От упражнения – к тренингу, от тренинга – к спектаклю – таков путь освоения основ техники актерского мастерства.

«...актеру надлежит в течение всей жизни развивать в себе способности к тончайшему ощущению правды физических действий на сцене, их органичности и логики, тренировать свой «психофизический аппарат» в выполнении действий от самых простых до самых сложных, сосредотачивая внимание на логике последовательности физического поведения. Не обладая этими качествами, актер подобен музыканту без тонкого слуха или художнику без точного глаза». (В. Топорков)

Цель физического, мышечного тренинга – устранить мышечные зажимы и напряжение, научиться владеть своим телом, приобрести правильную осанку и походку. В то же время при выполнении двигательных упражнений должна подключаться творческая природа артиста, его

воображение, без этого тренинг превращается в обычную гимнастику.

«Каково страдание человека – артиста, который великолепно все чувствует, но передать ничего не может, так как его физический аппарат не соответствует его чувствам: руки скрючены, тело неповоротливо, голос не звучит. Добейтесь того, чтобы ваши мускулы сами искали правду движения, выработайте в себе «мышечного контролёра», который контролировал бы все мышечные напряжения, оставляя лишь те, которые нужны для действия.

Первый этап работы над освобождением мышц - это развитие костей и пальцев рук. Ведь если глаза – зеркало души, то пальцы – это глаза тела». (К.С. Станиславский)

Упражнения и игры на освобождение мышц

1. «Паяц». Дети встают в полукруг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Исходное положение – руки в стороны, ладони опущены «вниз». На счет «раз», или по хлопку педагога – ладони поворачиваем «вверх». Затем - расслабляем мышцы рук и броском опускаем руки вниз. Вариант – руки над головой, поворачиваем кисти рук «к себе» и «от себя», затем опускаем руки вниз, расслабляя мышцы рук, с наклоном всего корпуса. Пребываем в расслабленном состоянии - позе игрушки-марионетки с ватным туловищем и руками несколько секунд, чтобы полностью ощутить расслабленные мышцы рук и спины.

2. «Деревья». Представляем, что наши руки – ветви дерева. Качаем руками - «ветвями» под музыку, будто от дуновения ветра.

3. «Кошечка». Расслабляем мышцы обеих рук, затем делаем поочередно обеими руками движения вперед, подгребая под себя.

4. «Цапля». Стоим на одной ноге, другую медленно поднимаем, затем делаем круговые движения, будто крутим колесо. Присоединяем движения рук. Цапля стоит на одной ноге, при этом «машет крыльями».

5. «Пловцы». Стоя делаем движения руками, как это происходит во

время плавания разными стилями - «брассом», «кролем», «по-собачьему».

6. *Игра «Море волнуется»*. Дети под музыку двигаются, как «цапли» или «кошки», или «пловцы», ведущий останавливает движение командой «Замри!». После того, как все замирают в какой-либо позе, ведущий выбирает наиболее выразительного участника игры, передавая ему свою роль.

Тема 2.2. Сценическое внимание и память.

Упражнения на зрительное, слуховое внимание и сценическую память.

1. *«Тишина»*. Дети сидят или стоят полукругом. По команде преподавателя закрывают глаза и слушают «тишину», то есть фиксируют слуховым вниманием все звуки, которые можно услышать в комнате и за ее пределами – скрип стула, покашливание, звук шагов за дверью класса, шум ветра, дождя и т.д. По команде преподавателя дети открывают глаза и рассказывают обо всем, что услышали. Тот, кто наиболее подробно перечислил звуковую палитру, становится «ведущим» и вместо педагога проводит упражнение.

Можно усложнить упражнение – во время тишины бросать различные предметы, а затем угадывать, какой предмет упал – тяжелый или легкий, металлический или деревянный и т.д.

2. *«Счет пальцев»*. Преподаватель поднимает вверх одну или обе руки и меняет количество пальцев на руках, прижимая их к ладоням. Задача учащихся – сконцентрировать внимание на руках преподавателя и вести счет вслух.

3. *«Баранья голова»*. Каждый в полукруге по очереди называет слово. Можно задать единую тему – время года, школа, предметы, действия, персонажи сказки или разных сказок и т.д. Следующий ребенок в полукруге прежде, чем назвать свое слово, повторяет предыдущие. Того, кто ошибается, или забыл, называют «баранья голова», и начинают игру снова.

4. *«Пишущая машинка»*. Дети садятся в полукруг. Преподаватель

«раздает» каждому по букве алфавита с тем, чтобы каждому досталось несколько букв. У преподавателя роль «машинистки», а у детей в полукруге – «машинки». Преподаватель называет слово (предложение, фразу, стихотворение), которые надо «напечатать». На хлопок преподавателя соответствующая буква отзывается хлопком. В промежутках между словами – общий хлопок.

5. «*Поймай хлопок*». Полукруг. Преподаватель или ведущий хлопает в ладоши и дает задание поймать этот хлопок, как бабочку, как муху, или комара.

6. «*Исключение цифр*». Полукруг. Преподаватель объявляет 2 цифры, которые исключаются из десятка. Учащиеся запоминают эти цифры. Далее, по порядку, перечисляются все цифры от 1 до 100, кроме исключенных. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. Постепенно количество исключенных цифр увеличивается до 4.

7. «*Свойства предметов*». Дотрагиваемся до предмета, как до ледяного, как до горячего, как до теплого, как до мягкого, как до остро-колющего и т.д.

8. «*Вкусно - невкусно*». Вспоминаем вкус сладкого, острого, соленого, горького, холодного, очень горячего и т.д.

Тема 2.3. Распределение в пространстве. Группировки и мизансцены.
Темпо - ритм.

Актер должен уметь распределяться в пространстве сцены и репетиционного класса, запоминать свое пространственное расположение.

Фиксированное расположение актера на сцене одного или в группе называется мизансценой. Действие актера происходит в определенном темпо - ритме, который может быть ускорен или замедлен.

Упражнения и игры

1. «*Вселенная. Большой взрыв*». Учащиеся плотно, плечом к плечу, так, чтобы не оставалось пустого места, встают в круг в центре зала. По команде

преподавателя они медленно начинают выходить из круга, постепенно распределяясь в пространстве и занимая все репетиционное помещение. Образуются группы – «звезды», и вращающиеся вокруг них «планеты». Упражнение нужно делать под музыку, добиваясь движения «планет» с разной скоростью.

2. *«Самолеты»*. Учащиеся воображают себя пилотами, которые ведут свой самолет в «небе» к заданной цели на разных скоростях, не сталкиваясь друг с другом. Тот, кто задел «крылом» другого, выбывает из игры.

3. *«Оправдание позы»*. Учащиеся произвольно двигаются в пространстве, то увеличивая, то снижая скорость движения. По команде преподавателя все останавливаются в различных позах. Свою позу необходимо оправдать, продолжив действие. Тот, кто это сделал точнее и выразительнее всех, получает право ведения игры.

4. *«Займи стул»*. В центре репетиционного класса полукругом, плотно друг к другу ставятся стулья на один меньше от числа участников игры. С началом музыки дети начинают произвольно двигаться в пространстве. Когда музыка внезапно прекращается, учащиеся должны занять место на стуле. Тот, кто не успел это сделать, выбывает из игры.

Вариант – стулья стоят в разных точках зала.

5. *«Картинная галерея»*. Учащиеся в группе или сольно стоят в каких-либо позах, изображая картину или скульптуру. Ведущий под медленную музыку некоторое время рассматривает «картины» и «скульптуры», запоминая их. После смены музыки ведущий отворачивается, а «картины» и «скульптуры» изменяют свои позы и меняются местами. Задача ведущего – вернуть участников игры на прежние места.

Тема 2.4. Общение, взаимодействие с партнером.

Общение и взаимодействие с партнером – важнейшая составляющая основ актерского мастерства. Видеть, слышать, понимать партнера на начальном этапе освоения элементов актерской техники научат парные и

парно-групповые упражнения, которые одновременно тренируют сценическое внимание, память и воображение. Упражнения, выполняемые под музыку, к тому же направлены на воспитание у учащихся музыкальности и ритмичности.

«Знакомство». Дети стоят в полукруге на расстоянии вытянутой руки. В одном ритме протягивают по очереди партнеру руку ладонью вверх, называя одновременно свое имя. Партнер дает свою руку, отвечая («Маша-Лена-Петя-Коля» и т.д.). Упражнение надо делать ритмично, вместе с музыкой. Можно усложнить задание – отвечать доброжелательно (хочу дружить), сердито или обиженно (не хочу дружить) и т.д.

«Зеркало». Один участник становится зеркалом, в точности повторяя действия партнера. Это традиционное упражнение актерской школы не следует растягивать во времени, ограничивая детей каким-либо временным отрезком и подводя к понятиям «актерских задач» и «предлагаемых обстоятельств». Например, смотрю на себя в «зеркало», собираясь в школу, на день рождения к подруге, рассматриваю новое платье, которое или нравится или не нравится, спешу, не тороплюсь и т.д.

«Тянем канат». Перетягивание воображаемого каната. В упражнении могут принимать участие как два человека, так и две команды. При выполнении этого упражнения учащиеся должны быть очень внимательны друг к другу, улавливая малейшее движение с противоположной стороны.

«Передай другому». Дети по кругу передают друг другу воображаемый мяч, стакан воды, пакет с конфетами, письмо и т.д. Вначале следует передать друг другу «хлопок», достигая при этом точности и ритмичности.

«Скульптор и глина». Один учащийся становится скульптором, другой берет на себя роль глины. «Скульптор» лепит из «глины» человека, животное, предмет, фантастическое существо и т.д.

«Цветок и бабочка». Учащиеся делятся на «бабочек» и «цветы», затем меняются местами. Цветок слегка качается от легкого ветерка, бабочки

порхают от цветка к цветку, «ищут» свой цветок. Ведущий наблюдает за парами, выбирая самую гармоничную из них («цветок» отвечает «бабочке» взаимностью, «цветку» не нравятся действия «бабочки», «цветок» ждет и зовет свою «бабочку» и т.д.).

«Гипноз». Дети садятся в полукруг и разбиваются на пары, договариваясь без слов и жестов. Один участник дает приказ одними глазами другому участнику выполнить простое физическое действие. Задача партнера – понять, что от него требуется и выполнить это действие.

Тема 2.5. Наблюдения. Поведение в жизни и на сцене.

Актеру необходимо развивать наблюдательность и память на впечатления: *«...чем активней и глубже процесс накопления жизненного опыта, багажа, тем шире и богаче возможности будущего актера... только через внимание к жизни, пристальное наблюдение и изучение ее мы становимся богаче».* (З.Я. Корогодский)

«Из классиков в первую очередь читайте тех, у кого вы можете научиться наблюдательности. Чемпион наблюдательности – Гоголь в «Мертвых душах». (В.Э. Мейерхольд)

Наблюдения – тема для домашних творческих заданий. Учащимся надо предложить понаблюдать за поведением птиц, домашних животных, людей знакомых и незнакомых, и составить по итогам наблюдений небольшой рассказ, который занести в специально заготовленный дневник. Например, как домашний пес встречает своего хозяина, как относится к чужаку или чует что-то съедобное и вкусное. Что делают голуби или воробьи, когда человек на улице бросает кусочки хлеба или крупу.

Или как капризничает малыш на детской площадке, когда он не хочет идти домой, или с каким увлечением играет в песочнице...

По результатам домашних заданий-наблюдений предложить учащимся представить себя этим псом, птицей, или малышом, проанализировав логику их действий (что делаю, почему, чего хочу, чего добиваюсь), «побыть» на

сценической площадке этим персонажем. Подвести учащихся к мысли, что поведение на сцене является результатом актерского мастерства, что поведение естественное, живое называется органичным и наоборот – когда актер кривляется, неестественно себя ведет на сцене, – поведение его неорганично.

Тема 2.6. Предлагаемые обстоятельства. Связь поведения и предлагаемых обстоятельств. Действие в предлагаемых обстоятельствах.

По итогам наблюдений приходим к выводу, что поведение является результатом обстоятельств, которые побуждают человека к тому или иному действию. На сцене эти обстоятельства предлагаются автором, то есть являются предлагаемыми обстоятельствами.

Предлагаемыми обстоятельствами в театральном искусстве называется совокупность условий и ситуаций, в которых действует актер.

Предлагаемые обстоятельства состоят из:

- обстоятельства места – где происходит действие,
- обстоятельства времени – когда происходит действие,
- личные обстоятельства - кто действует (мы начинаем с «я» в предлагаемых обстоятельствах),
- ситуативные обстоятельства - отвечают на вопросы, определяющие, чем живет человек в данной ситуации («чего я хочу», «что мешает получить желаемое», «откуда я пришел», «куда направляюсь», «зачем я пришел сюда»).

Предложить учащимся действовать в определенных обстоятельствах

...Идет дождь. Я иду в школу. Спешу, так как вышел позже обычного, потому что позже обычного встал (очень хотелось спать, вчера долго делал уроки). Настроение плохое. Сегодня контрольная по математике. В своих знаниях не уверен. Впереди лужа. На мне легкие туфли...

...Идет дождь. Я иду в школу. Иду с удовольствием, так как сегодня контрольная по математике, которую я очень люблю и уверен в результате. Впереди лужа, но она мне не страшна, потому что на мне новые красивые

резиновые сапоги...

...Светит солнце. Я возвращаюсь домой из школы. В дневнике две двойки. Родители будут ругать и не разрешат пойти гулять. Мама, кажется, сегодня дома. Обещала напечь пирогов. Но есть совсем не хочется, так как настроения нет. В рюкзаке остался бутерброд. Сяду на скамейку, покормлю голубей...

...Светит солнце. Я возвращаюсь домой из школы. В дневнике три пятёрки. Мама сегодня дома и обещала напечь пирогов. Пирог у мамы вкусные – пальчики оближешь. Ой, кажется, у меня остался кусок хлеба от бутербродов, покормлю-ка голубей - им мамы пирожки не пекут...

Предлагая определенные обстоятельства учащимся, следует исходить из того жизненного опыта, который имеют дети, что они способны понять и почувствовать. Предложить учащимся самим нафантазировать обстоятельства.

Тема 2.7. Воображение и вымысел. Действие с воображаемыми предметами.

Выполняя различные задания и упражнения на предыдущих занятиях, учащиеся столкнулись с тем, что актеру все время приходится что-то сочинять, придумывать, фантазировать, воображать. Приходим к выводу, что без воображения и вымысла не существует творчества.

«Сценическое искусство возникает тогда, когда актер принимает за правду то, что он сам создал своей фантазией». (Е.Б. Вахтангов)

Учимся действовать с воображаемыми предметами в предлагаемых обстоятельствах:

«Нитка-иголка». Пришить воображаемую пуговицу, зашить дыру, вышивать.

Нафантазировать обстоятельства («зачем я это делаю», «хочу это делать или не хочу» и т.д.).

«Нарядить елку». Наряжаем воображаемую елку воображаемыми

игрушками. (Делаю это с удовольствием, так как жду этого момента целый год).

Рассматриваю игрушки - среди них есть старые, любимые с раннего детства, с которыми связаны приятные и грустные воспоминания. Беру коробку с новенькими, только что купленными игрушками, их тоже вешаю на елку, выбирая лучшее место. Или срочно наряжаю елку, кое-как, так как тороплюсь в гости, где и собираюсь встречать Новый год, а наряжать елку – неинтересная обязанность и т.д.)

«Обед». Съесть воображаемый обед, вспомнить вкусовые ощущения от различных блюд, точно представляя себе эти блюда, форму, объем посуды и другие подробности.

«Снеговик». Лепить из воображаемого снега снежки и снеговика, сделав ему нос из воображаемой морковки.

«Уборка». Подметаем или пылесосим пол воображаемой щеткой или пылесосом.

Прежде чем действовать с воображаемыми предметами, учащимся надо дать задание сделать то же самое с реальными предметами. Также необходимо почувствовать вес, фактуру этих предметов, какие они – скользкие, мягкие, твердые, легкие, тяжелые и т.д.

Тема 2.8. Событие и оценка факта.

Исходя из наблюдений за поведением людей в жизни приходим к выводу, что поведение человека может резко измениться, меняется и его эмоциональное состояние. Поведение актера на сцене также меняется или вследствие поступка, или воздействия обстоятельств.

Например, человек лежит на пляже, читает книгу. Вдруг резко налетает ветер и начинается сильная гроза. Человек собирает вещи (подстилку, панаму, которую срывает с головы ветер), быстро, впопыхах одевается и бежит в укрытие.

Я делаю уроки, или смотрю телевизор. Вдруг раздается телефонный

звонок, и я узнаю, что меня ждет сюрприз - из другого города (страны), приехал дорогой мне человек (друг, родственник, добрый знакомый) и через 30 минут будет у меня дома. Мои действия меняются, так как надо срочно привести в порядок комнату, придумать, чем угостить гостя (гостей) и т.д.

В данном случае внезапная гроза и телефонный звонок с известием – это факты и события.

Факт – поступок или воздействие обстоятельств, которые меняют предыдущее поведение героя.

Событие – это факт или обстоятельство, или действие партнера, которые меняют и сценическое поведение, и эмоциональное состояние.

Оценка факта – это фиксация факта и реакция на него.

Тема 2.9. Сценический этюд и его построение. Этюды на событие и оценку факта.

«Этюд в театральной школе и репетиции – всегда небольшой отрезок жизни, созданной воображением, «если бы», которое питается опытом, запасом наблюдений, живым чувством исполнителя. Этюд – это, прежде всего, событийный эпизод». (З.Я. Корогодский)

Этюд - это небольшая история, которая имеет свое начало и конец. Драматургия этюда состоит, как правило, из завязки или экспозиции, затем следует развитие, далее - кульминация и финал (развязка).

Первые этюды делаем по заданию преподавателя, в дальнейшем учащиеся предлагают темы этюдов самостоятельно, исходя из собственного жизненного опыта, своих наблюдений, впечатлений и фантазии.

Тема 2.10. Этюды на общение, воображение, память физических действий. Этюды на бессловесное действие. Парные и групповые этюды.

Работа над этюдами – необходимая составляющая в процессе осмысления и освоения сути актерского мастерства. Этюдный метод остается важнейшим этапом в работе актера и над ролью, и над собой. Именно поэтому работе над этюдами отводится значительная часть учебного времени.

В работе над этюдами в конце первого полугодия используем все те знания и навыки, которые получили в процессе выполнения упражнений и тренингов: воображение, память физических действий, взаимодействие с партнером и т.д. Этюды можно делать одиночными, парными (с партнером) или групповыми (с различным количеством участников). Одно важное условие в работе над этюдами на данном этапе – по возможности избегать произнесения слов, в крайнем случае, если это не удастся (чтобы не было разговора глухонемых), минимизировать их количество.

Примерные темы этюдов:

«Я в школе», «Я и мои друзья», «Мои игрушки», «Мои домашние животные», «Я в зоопарке», «В кино», «Дома», «На прогулке в парке», «В кафе», «В лесу», «На катке» и т.д.

Тема 2.11. Элементы пластического тренинга. Координация действия и слова.

Умение владеть своим телом – необходимое качество каждого актера. Конкретность и точность движения, правильность распределения мышечных усилий, ритмичность и музыкальность развивает и тренирует комплекс различных упражнений, который является основой пластического тренинга.

«*Ветряная мельница*». Дети встают в линию в шахматном порядке или в полукруг на ширине вытянутой руки друг от друга. Ноги на ширине плеч, прямые руки подняты вверх, кулаки сжаты. Делать круговые вращения руками, постепенно увеличивая скорость.

«*Пружина*». Прямые руки вытянуты в стороны – наверх, ладонями выше плеч. Резкими пружинящими движениями выбрасывать руки назад.

«*Миксер*». Прямые руки со сжатыми кулаками вытянуты вперед. Делаем круговые вращения на себя только кулаками, затем подключаем вращение локтями, затем – плечевые суставы. Упражнение можно делать в противоположную сторону.

«Броуновское движение». Учащиеся равномерно распределяются по залу. По команде все двигаются в спокойном темпе, не сталкиваясь друг с другом. Следующая команда преподавателя меняет скорость движения детей.

«Различные виды падений». При падении особенно надо беречь голову, крестец, колени и локти. Падать следует только на мягкие части тела. Отрабатывая сценические падения необходимо при помощи матов.

«Кенгуру». Ноги на ширине плеч, корпус прямой, руки сложены на груди. Присесть, оттолкнуться двумя ногами и прыгнуть как можно дальше, не меняя положения рук.

«Лягушка». Согнув колени, наклонить туловище вперед таким образом, чтобы колени достали до плеч, голову наклонить, руки вытянуть вперед. Оттолкнувшись двумя ногами, прыгнуть на руки таким образом, чтобы ноги опустились позже рук, затем - перейти в исходное положение.

Координация движения и слова.

Простейшие попевки, речевки, потешки и поговорки ритмично произносим, делая четкие ритмичные движения, постепенно увеличивая скорость.

Например: «Баба сеяла горох, прыг-скок».

Слоги «ба-ба» отбиваем ладонями хлопками перед собой.

Слоги «се» и «я» ладонями по бедрам поочередно.

Слоги «ла» и «го» - опять хлопками.

Слог «рох» - обеими ладонями по бедрам.

«Прыг» - присесть, готовясь к прыжку.

«Скок» - прыгнуть.

Тема 2.12. Образность и характерность в пластике. Этюды на характер и характерность.

Если характер - совокупность черт человека, которая отражается на его поведении и проявляется в общении, то характерность – какая-то одна яркая, внешняя особенность. Например, человек сильно сутулится или слегка

прихрамывает; может быть, он плохо слышит, и поэтому как-то по-особенному дергает головой, когда прислушивается к собеседнику или говорит на том диалекте, где родился, – «окает» или «гэкает». Если мы представим себе портреты сказочных персонажей, то вспомним, что у Буратино был длинный-предлинный нос, потому что деревянный мальчик был очень любопытным, а у Бабы-Яги нос тоже большой, но страшный, и она им все время принюхивается, а у гоблинов - огромные уши... Иногда люди бывают похожими на животных из-за какой-то внешней характерности, например, про человека говорят, что он надулся, как индюк, если этот человек большой и важный или ходит, как гусыня, если при походке тянется и подергивается шея.

Перевоплощаемся в сказочных персонажей и в животных в пластических этюдах под музыку.

Тема 2.13. Мизансцены в спектакле.

«Пластическая выразительность непрерывной цепи мизансцен является языком режиссера». (А.Д. Попов)

«Понимание режиссером драматического произведения, его умение разобраться во взаимоотношениях действующих лиц, вскрыть их борьбу получает свое конечное воплощение в мизансценах спектакля...». (О.Я. Ремез)

С понятием мизансцены как фиксированным расположением актеров в пространстве сцены учащиеся столкнулись раньше, на этапе групповых упражнений и этюдов. Осмысление роли мизансцен в спектакле, неслучайность каждой мизансцены, обязательность и точность в выполнении мизансценического рисунка приходит к юным актерам постепенно, в процессе репетиций будущего спектакля.

Тема 2.14. Навыки релаксации и аутотренинга до и после публичных выступлений.

Процесс подготовки спектакля, особенно на последнем этапе работы,

и сам сценический показ на публику сопряжены с большим эмоциональным волнением и серьезным возбуждением нервной системы участников спектакля. В целях психогигиены имеет смысл обучить учащихся простейшим приемам аутотренинга и релаксации на основе дыхательной гимнастики. Упражнения для снятия мышечного напряжения и элементы артикуляционной гимнастики хорошо помогают справиться с излишним волнением перед выходом на сцену.

Тема 2.15. Итоговый показ или открытый урок в первом полугодии может включать в себя наиболее показательные и отработанные упражнения («Печатная машинка», «Вселенная», «Большой взрыв», «Сценический бой» и т.д.), а также наиболее интересные этюды. Для обучающихся будет наиболее интересно парное сценическое фехтование на учебных рапирах. Также можно сделать сценическую композицию из этюдов, объединив их какой-либо темой или идеей. Все творческие работы следует анализировать совместно с учащимися, приучая их видеть достоинства и недостатки в работе товарищей. Обсуждение должно быть аргументированным, корректным и доброжелательным.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы сценического движения» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знания театральной терминологии;
- знания выразительных средств сценического действия и их разновидностей;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;
- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;

- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;
- умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность действий;
- умения создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- умения координироваться в сценическом пространстве;
- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- навыков владения средствами пластической выразительности;
- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков по владению психофизическим состоянием;
- навыков по сочинению этюдов на заданную тему;
- навыков репетиционно-концертной работы;
- навыков использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем и физических зажимов;
- навыков публичных выступлений;
- навыков по анализу собственного исполнительского опыта.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

Аттестация: цели, виды, форма

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по темам (разделам) дополнительной общеразвивающей программы. Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; тестирование.

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за определённый промежуток учебного времени – полугодие, год. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических знаний и практических умений и навыков. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: творческие работы, концертные выступления, самостоятельные работы репродуктивного характера.

Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью выявления уровня развития способностей и личностных качеств и их соответствия прогнозируемым результатам освоения дополнительной общеразвивающей программы. Итоговая аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических знаний и практических умений и навыков. Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: итоговые зачеты, контрольные уроки, открытые уроки для родителей, участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, творческие работы, концертные выступления, самостоятельные работы репродуктивного характера.

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:

- Высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 80% - 100% предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием;
- Средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 50% - 70%; составляет специальную терминологию с бытовой;
- Низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, предусмотренных программой; обучающийся, как правило, избегает употреблять специальные термины;
- Программу не освоил – обучающийся овладел менее чем 20% объёма знаний, предусмотренной программой.

Критерии оценки уровня практической подготовки:

- Высокий уровень – обучающийся овладел на 80 – 100% умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества
- Средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 50 – 70%; работает с оборудованием с помощью преподавателя; в основном, выполняет задания на основе образца;
- Низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания преподавателя;
- Программу не освоил – обучающийся овладел менее чем 20% предусмотренных программой объёма умений и навыков.

Формы подведения итогов

Концертные выступления, контрольные уроки, открытые уроки для родителей, итоговый зачет, участие в смотрах, конкурсах, фестивалях.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методика образовательной деятельности по предмету «Основы сценического движения» основана на воспитании пластической культуры обучающихся. В ходе изучения предмета, обучающиеся детской театральной студии развивают и тренируют психофизический аппарат с помощью обширного комплекса упражнений.

Предмет «Основы сценического движения» хоть и относится к числу вспомогательных дисциплин, но тесно связан с предметом «Основы актерского мастерства». А это и выработка у обучающихся общих двигательных навыков: конкретности и точности движения, правильности распределения мышечных усилий, ритмичности, музыкальности. Изучение

частых двигательных навыков – технических приемов выполнения заданий повышенной трудности, а также ознакомление с исторической стилистикой движения. А также развитие пластического воображения, что достигается систематической и целенаправленной тренировкой.

Одновременно с воспитанием пластической культуры у обучающихся необходимо развивать эстетический вкус, умение логически мыслить. Физическая культура и спорт – одна из основ пластического воспитания учащихся детской театральной студии. Тренаж физического аппарата базируется в основном на курсе физической подготовки, поэтому подбор тренировочного материала не представляет особой сложности. В зависимости от подготовки учащихся и возможностей педагога упражнения должны постоянно варьироваться и усложняться. Разогревание мышц, укрепление и развитие суставов, тренировка дыхания, развитие гибкости, ловкости, подвижности, овладение разными темпо - скоростями, изучение влияния физического поведения на внутреннее состояние человека. По мере овладения материалом учащимся предлагается сочинить этюды, исполняемые ими в трех скоростях (медленно, в среднем темпе и быстро) при неизменном пластическом рисунке. Упражнения на развитие координации движения и другие подобные, развивают воображение, побуждают к действию и обязательно должны быть внутренне оправданными.

Дальнейший этап включает в себя: различные виды падений, тренировка музыкальности и ритмичности, исправление дефектов осанки, походки. Упражнения на тренировку ловкости, гибкости, смелости. Изучение техники падения (из положения стоя, во время движения, со стула). Одним из важнейших качеств учащихся является умение быстро воспринимать предлагаемую мелодию, ее темп и ритм и передавать все это в движениях. После освоения материала учащимся предлагается выполнить самостоятельные задания.

Дальнейшее обучение включает в себя различные виды падений, сочиненные самими обучающимися, стилевые навыки. Мысль, действие, движение и ритм – основы пластической выразительности спектакля, сценического отрывка. С обучающимися разучиваются простейшие акробатические упражнения. Этюды («Бродячий цирк», «Соперники» и т. д.). Этюды могут быть драматические, эксцентрические, комедийные. Исполнение их помогает развить чувство юмора, овладеть навыками перевоплощения и пластической выразительностью. В спектаклях и сценах возможны самые разнообразные варианты координации. Особенно важен момент координации в массовых сценах, когда группе исполнителей приходится согласовывать свои движения с одним или двумя исполнителями. Навыки координации движений с работой речевого аппарата, регулировка мышечных напряжений. Цикл упражнений: «накрыть плащом», «шпагу мне» и т. д. Гармоническое сочетание речи и движения – неперемное условие поведения на сцене. Цикл упражнений: «Убегай – догоню». Эмоциональное и психологическое развитие действия должно быть логично оправдано и воплощено в точном пластическом и ритмическом рисунке движения. Различные виды падений (со стула, со стола). Проявление фантазии, способность самостоятельно сочинить сложные и разнообразные виды падений, связанные с каким-либо действием. Обучающимся необходимо знать стилевые особенности поведения, характерные для русского и западноевропейского общества XVI – XIX в.в. Эти знания нужны при работе над пьесами классического репертуара.

Мастерство исполнителя во многом определяется способностью и умением точно, в определенный отрезок времени организовать и выполнить пластический рисунок роли и мизансцены. Цикл упражнений: «Погоня», «На рыбалке», «Тачанка» и т. д. Логическое оправдание движений, входящих в упражнения, зависит от воображения, находчивости и способности ученика ориентироваться в предполагаемых обстоятельствах. Блок упражнений –

этюдов помогают учащимся приблизиться к решению трудной для драматического актера задачи органической жизни в музыке в условиях драматического спектакля. Подобные этюды – упражнения, кроме того, развивают музыкальность, ритмичность, воображение, художественный вкус и пластическую культуру учащихся; воспитывают их способность гармонично действовать в музыке, сочетая пластику движения с музыкальным ритмом, и находить в каждом отдельном случае оправдание того или иного поступка (действия).

Следующий подраздел обучения включает в себя искусство сценического боя (сценическое фехтование), элементы защиты и нападения. Искусство сценического боя - состоит из 2-х частей: «теоретической» (изучение истории холодного оружия) и практической (обучение приемам сценического боя). Навыки и знания могут быть использованы будущими актерами и исполнителями для постановки сцены боя в спектаклях на исторические и современные темы. На занятиях должно всегда использоваться только безопасное оружие. Движения учащихся должны быть смелыми, убедительными и безопасными. Удары и уколы производятся на расстоянии 10 - 15 см от противника. Сценический бой должен убеждать зрителя в реальной опасности его и при этом быть совершенно безопасным. Никакие импровизации в процессе выполнения боя не допускаются. Сценический бой может быть использован убедительно и естественно только в том случае, если учащиеся хорошо владеют безопасной техникой ведения боя, а сама сцена боя хорошо отрепетирована. Рекомендуется уделить особое внимание тренировке ног, поскольку вялые движения лишают бой динамичности. Уклонения от ударов, фиксация, захваты, удары, падения. На итоговый зачет выносятся бой на рапирах в паре. Обучающиеся должны использовать не менее 10-15 движений с каждой стороны. В конце каждого полугодия проводится итоговый контрольный урок с дифференцированной оценкой. В конце 1 – ого полугодия проводится контрольный урок с показом

упражнений по сценической пластике (овладение азами сценического движения), во 2-ом полугодии итоговый зачёт с показом сценического фехтования по парно (сценический бой в паре, элементы защиты и нападения).

Примерный репертуар:

Этюдные упражнения: выполнение игровых заданий, творческие постановки на заданную тему, театральные игровые упражнения:

1. «Медведь»;
2. «Отгадай где я»;
3. «Жизнь предметов»;
4. «Цвета»;
5. «Гладим животное»;
6. «Переключение внимания»;
7. «Зеркало»;
8. «Бродячий цирк»;
9. Убегай – догоню»;
- 10.«Соперники»;
- 11.«На рыбалке»;
- 12.Тачанка»;
- 13.«Погоня»;
- 14.«Пишущая машинка»;
- 15.«Четыре стихии»;
- 16.«Замри»;
- 17.«Дракон»;
- 18.«Встреча»;
- 19.«Жар – птица»;
- 20.«Мыши и сова»;
- 21.«Лиса»;
- 22.Ключ нашёлся»;

23. «Пожар»;
24. «Ветряная мельница»;
25. «Пружина»;
26. «Миксер»;
27. «Лягушка»;
28. «Кенгуру».

Сценическая гимнастика:

1. Упражнения на мышечное освобождение (снятие зажимов);
2. Упражнения на развитие ловкости, гибкости, подвижности;
3. Упражнения на координацию движений;
4. Упражнения на регулировку мышечных напряжений;
5. Упражнения на укрепление и развитие суставов;
6. Упражнения на исправление индивидуальных недостатков.

Сценическое движение:

1. Сценическая ходьба (походка);
2. Сценическая пластика;
3. Поклоны;
4. Сценическое падение;
5. Сценические прыжки;
6. Сценическая пластика движений и музыкальный ритм;
7. Сценическое внимание;
8. Сценическое действие;
9. Сценическое общение, предлагаемые обстоятельства;
10. Речь в движении;
11. Сценический бой (элементы защиты и нападения);
12. Сценическое фехтование (элементы защиты и нападения).

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.В. Вербицкая. Основы сценического движения. М. ГИТИС, 1982г.
2. Акимов. О театре – М. Л; Искусство, 1978г.
3. Кедров. Статьи, речи, беседы, заметки. Статьи и воспоминания. М. ВТО, 1978г.
4. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х томах. Издание 2-ое, Л; Искусство,1984г
5. Щепкин М.С. Жизнь и творчество. В 2 томах, М.; Искусство,1984г
6. В.И. Ильев. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока. М; АО-АСПЕКТ ПРЕСС, 1993г
7. Ершов П.М. Технология актёрского искусства. М. ВТО,1969г
8. Кристи Г.В. Воспитание актёра школы Станиславского. М.; Искусство, 1978г
9. В. О. Топорков. О технике актёра. – Изд. 2-е, М. ВТО, 1959г
- 10.М. О. Кнебель. О том, что мне кажется особенно важным. – М, 1971г
- 11.А. А. Гончаров. Режиссерские тетради. – М, 1980г
- 12.М. О. Кнебель. Поэзия педагогики движения. М.ВТО, 1976г
- 13.И. Э. Кох. Основы сценического движения. М.Искусство, 1970г
- 14.Г. В. Морозова. Сценический бой. М. Искусство, 1975г
- 15.Т. Н. Кудашева. Руки актёра. М. Просвещение, 1970г
- 16.А. Б. Немеровский. Пластическая выразительность актёра. М. Искусство, 1976г
- 17.Культура сценической речи и сценическое движение. Под редакцией И.П. Козляниной. – М., 1979г
- 18.Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент, характер, личность. - М.,1984г.
- 19.Шушкина З.К. «Ритмика» М.: Музыка, 1966
- 20.Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста по Дельсарду. – СПб., 1913

- 21.Галендаев В.Н. Метод физических действий К. Станиславского и глубинное порождение речи. Теория и практика сценического движения. Вып. 2. – СПб., 1992
- 22.Ершов П.М. Технология актерского искусства. – М., 1992
- 23.Кох И.Э. Основы сценического движения. М., 1976
- 24.Маркова Е.В. Современная зарубежная пантомима. – М., 1985
- 25.Мочалов Ю. Композиция сценического пространства (Поэтика мизансцены). – М., 1991
- 26.Волконский С.М. Человек на сцене. – СПб., 1912