

Министерство образования и науки Пермского края
Государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Краевой центр художественного образования «Росток»

Новая редакция принята на заседании
педагогического совета
от "14" сентября 2016г.
Протокол N 11

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУДО КЦХО «Росток»
Е.Г. Семакина
"14" сентября 2016г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа художественной направленности
«Ступени»

Школы художественного образования для одаренных детей Пермского края,
театральное отделение

Возраст обучающихся от 11 до 18 лет
Срок реализации – 5 года
Год разработки: 1993

Авторы - составители:

Горланова Наталья Михайловны,
методист ГАУДО КЦХО «Росток»;
Абдуллина Наталья Шактияровна,
педагог дополнительного образования ГАУДО
КЦХО «Росток»;
Степанова Ольга Петровна,
педагог кафедры режиссуры
и актерского мастерства ПГИК;
Синицына Анна Геннадьевна,
педагог дополнительного образования
МАУДО «ДД(Ю)Т г.Перми

г.Пермь, 2016г.

Введение

Современные дети остро чувствуют «взрослые проблемы»: психологическую независимость, экономическую дороговизну жизни, рост преступности. Они болезненно переживают социальные коллизии – материальное неравенство, невозможность реализации своих возможностей. Поэтому развитие духовного мира ребенка – одна из наиболее сложных и важных проблем современности.

Отсутствие полноценной художественно-творческой практики приводит ребенка, лишенного возможности проявления своей личностной индивидуальности, к внутренней дисгармонии, к нарушениям общения с окружающим миром. В результате у многих детей наблюдается эстетическая неразвитость, эмоциональная обедненность, пессимизм, замкнутость, порой озлобленность. Таким образом, актуализируется проблема гармоничного целостного развития детей.

Театр, как вид искусства имеет огромное влияние на общество. Театральное искусство сложнейший феномен человеческой цивилизации, развивающийся и совершенствующийся одновременно с эволюцией общества. Театральное искусство в максимальной степени объединяет в себе все виды человеческого искусства. А в основе этого соединения лежат диалог и игра, понимаемые в самом широком значении.

Театр, как художественное явление, как творческий организм, где неоднозначно переплетены различные стороны человеческой деятельности, может стать той средой, которая даёт неограниченные возможности в решении актуальных задач:

- в адаптации ребенка к новой социальной реальности;
- в удовлетворении социальных потребностей ребенка в общении, в познании себя и окружающего мира, в творчестве. Опыт театральной педагогики

успешно подтверждает тезис «Театр – мощное педагогическое и психотерапевтическое средство».

Театр - есть игра. Театрально-игровой вид деятельности изначально присущ детской природе и является неотъемлемой частью полноценной познавательной жизни ребенка.

Театрально-игровая деятельность активно, «здесь и сейчас», влияет на эмоциональную память, на образно-целостное восприятие окружающего мира.

Синтетическая природа театра позволяет развивать многосторонний «полифонический» язык общения. Театральное чувство, театральная игра, являясь глубоко индивидуальными, направлены на слияние, на коллективность творчества. В основе театра лежит действие «соучастие», которое обеспечивает формирование активного типа личности.

Пояснительная записка

Театральное отделение краевой школы художественного образования для одаренных детей Прикамья существует с 1993 года.

Театральное отделение работает по авторской общеразвивающей образовательной программе дополнительного «Ступени», ставшей лауреатом третьего Всероссийского конкурса авторских программ. Образовательная программа театрального отделения школы представляет собой комплекс предметов, включающих: актёрское мастерство, сценическую речь, пластику, сценографию, грим, танец, историю театра.

Цель программы – предоставить равные возможности детям из различных территорий Пермского края в получении качественного художественного образования; объединить наиболее одаренных детей в школу под руководством профессиональных, опытных педагогов способных подготовить конкурентоспособных выпускников, готовых к профессиональному самоопределению и поступлению в театральные учебные заведения.

Задачи программы:

- раскрытие творческого потенциала детей и подростков;

- воспитание у детей любви к искусству, к театральному в частности;
- обеспечение творческого и личностного развития детей, в том числе развитие природных способностей детей, приобретение детьми комплекса навыков, необходимых как для дальнейшего профессионального обучения театральному искусству, так и для общего эстетического образования;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с произведениями искусства.

Программа комплексная, носит практико-ориентированный характер.

Авторы образовательной программы «Ступени» создавали её с учётом современных педагогических технологий, а также последних достижений и открытий в области театральной педагогики и детской психологии.

Теоретическую и научно-методическую базу программы составляют творческое наследие К.С.Станиславского, М.А.Чехова, учебные пособия режиссёров П.М.Ершова, О.Я.Ремеза, З.Я.Корогодского. На занятиях учащиеся получают практические навыки применения элементов системы К.С.Станиславского, М.А.Чехова И.Э.Коха, фонационного дыхания, дикции как фундамента методики преподавания театральных дисциплин в системе дополнительного образования.

Актуальность, педагогическая целесообразность

Театр - уникальный вид искусства, обладающий огромной притягательной силой. Являясь искусством синтетическим по своей природе, театр погружает ребенка в мир музыки, литературы, живописи, хореографии, открывая большие возможности для выявления и развития творческих способностей детей. Основным языком театра – действие, основные признаки – диалог и игра. Эти особенности делают театральное искусство очень близким для детей. Программа ориентирована на создание условий для проявления индивидуальности, способностей и таланта ребенка. Постигая язык сценического искусства, через живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения ребенок вовлекается в театральную творческую деятельность. Сближение и соединение слова, пластики, театра, в единый процесс помогает детям целостно воспринимать мир, познавать красоту во всем ее многообразии, способствует снятию напряжения, помогает воспитанникам

излечиться от утомляемости за счет переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе занятия, делает его живым и увлекательным, наполняет интересным содержанием. Новизна и оригинальность данной программы заключается в развитии творческой личности в условиях сотворчества обучающихся в разновозрастных группах, в синтетическом подходе к обучению детей. Программа открывает необычный, нетрадиционный путь приобщения детей к сценическому искусству, потому что накопление эмоционально-чувственного опыта ребенка происходит через знакомство с театрально-творческой деятельностью на основе интеграции искусств.

Педагогические принципы

Основные принципы театрального отделения заочной школы - собственно педагогические. Они заключаются в принципе нравственного и интеллектуального взаимообогащения детей разного образа жизни (сельского и городского), в возрастной диффузии, в широком использовании возможностей игровой стихии детства, в использовании потребностей детей в рефлексии, в общей атмосфере доверия в творческие силы детей, в высоком личностном потенциале педагогов, их профессионализме.

Помогает эффективности работы и принцип обособленности детей от их бытовой стихии (выезд на базу отдыха, принципы закрытых школ).

Дети достигают состояния актерской раскованности, умения проживать тот или иной литературный сюжет этюдным методом, импровизировать (за период 3-4-х сессий), т.е. достаточно сжатый период.

Технология создания ситуации успеха, предложенная в книге Н.Е.Щурковой «Новые технологии воспитательного процесса», взята нами на вооружение, а именно: «снятие страха», «авансирование», «персональная исключительность и одновременно формирование потребности детей в самокритике», «скрытая инструкция», «усиление мотивации», «педагогическое внушение», «высокая оценка детали».

Результативность занятий учащихся создается путем использования приема взаимооценок, путем формирования здоровой конкуренции, а также за счет воспитания высокой личностной ответственности ребенка.

Студийная форма занятий способствует рождению доброжелательности, открытости, раскованности каждого. Она создает тонкий колорит психологических взаимоотношений. Атмосфера соучастия слагается из состояния напряженной мыслительной работы, разнообразных физических нагрузок (танец, движение, речевые физические упражнения), из требований, вдумчивого внимания к каждому учащемуся школы.

Организационные принципы

Набор учеников производится по итогам краевых конкурсных мероприятий в сфере театрального искусства и ходатайству руководителей театральных коллективов края, где занимаются одарённые дети. А также на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних кандидатов.

В зависимости от возраста и подготовленности детей к занятиям театральным творчеством комплектуются пять групп по 16-18 человек. Расписание занятий составляется с учетом благоприятного режима обучения и отдыха детей в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами установленными СанПин 2.4.4.3172-14. Такие предметы, как «Актерское мастерство» и «Сценическая речь» предусматривают индивидуальные занятия.

В программу театрального отделения школы заложены три «Ступени» творческого роста обучающихся: низкая – удовлетворительные знания и трудности в их применении на практике, средняя – хорошие знания и умение применять их на практике, высокая – отличные знания и умение применять их на практике, проявление яркой актерской индивидуальности, фантазии, творческой свободы, инициативы, креативности в учебном репетиционном процессе.

Полный курс обучения - 5 лет.

Особенностью организации образовательного процесса является сочетание

сессионной формы обучения с межсессионными заданиями. Периодичность сессий 2 раза в год продолжительностью от 7 до 21 дня (очные сессии в Перми, на базе загородных лагерей, организаций дополнительного образования края).

Обучение в очно-заочной форме включает: учебные занятия в период сессии, групповые и индивидуальные консультации, самостоятельную работу обучающихся, промежуточную и итоговую аттестацию.

Продолжительность занятий составляет 45 минут (академический час) Перерывы между занятиями составляют 15 минут. Общая продолжительность занятий составляет не более 6 академических часов в день. Посещение учебных занятий является обязательным. Освобождение от занятий допускается по заключению врача.

Образовательный процесс осуществляют лучшие преподаватели Перми и др. городов России.

Постоянный контакт с руководителями детских театральных коллективов края позволяет проследить результат обучения детей в краевой школе художественного образования по программе «Ступени» и сделать вывод, что «театральные дети» в области социальных навыков бывают лучше приспособлены к коллективной деятельности, более ответственны, умеют доводить начатое дело до конца. Психологически они успешнее своих сверстников, меньше страдают от одиночества, имеют представления о своей значимости, востребованности в социуме. Педагоги общеобразовательных школ отмечают у обучающихся, наряду с ростом успешности в освоении школьных предметов, и проявление большей социальной активности, расширение коммуникативных связей.

Обучаясь в школе художественного образования на театральном отделении, дети большую часть времени занимаются в театральных коллективах районов края, что зачастую определяет успешное освоение программы.

Атмосфера, созданная в период проведения сессий, характеризуется заинтересованностью, доброжелательностью, педагоги и дети находятся в постоянном эмоционально-положительном контакте. Театрально-творческая деятельность, процесс моделирования театрального образа, предоставляя ребенку

разумную свободу, обуславливает развитие и реализацию его способностей, обеспечивает потребности ребенка в самоутверждении и общественном признании, способствует развитию его творческой индивидуальности.

Критерии обучения по общеобразовательной, общеразвивающей программе проверяются на фестивалях и конкурсах разного уровня.

Реализация программы «Ступени» обеспечена педагогическими работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.

Программа «Ступени» направлена на:

- выявление одаренных детей Пермского края в области театрального искусства;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области театрального искусства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Программа «Ступени» ориентирована на:

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области театрального искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

Результаты обучения

Повышение мотивации учащихся на достижение успеха в формировании навыков саморазвития через освоение методов самопознания, самооценки, самоуправления в процессе учебной деятельности;

Выявление и ориентирование одаренных детей на дальнейшее профессиональное обучение, повышение процента поступления выпускников в средние и высшие специальные учебные заведения не только Пермского края, но и Российской Федерации;

Формирование у учащихся способности к успешной социализации в обществе;

Повышение компетентности и методического мастерства руководителей театральных коллективов.

Результатом освоения программы «Ступени» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области театрального исполнительского искусства:

- знания театральной терминологии;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;
- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа (пластику, мимику и т.д.);
- умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;

- умения воплощать образную музыкальную и пластическую характеристику через приемы сценического движения;
- умения анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- навыков владения основами актерского мастерства;
- навыков владения средствами пластической выразительности;
- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- навыков использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем;
- навыков тренировки психофизического аппарата;:
- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности;
- знания принципов построения этюда, его разновидностей и структуре;
- умения вырабатывать критерии целесообразности и логичности поведения в этюде;
- умения координировать свое положение в сценическом пространстве;
- умения создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- навыков по владению психофизическим состоянием;

Материально-техническая база

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым оборудованием (пианино, осветительными приборами, музыкальной и компьютерной техникой);

театральный зал, оборудованный специальным напольным покрытием, станками, зеркалами, пианино;

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных

занятий;

учебную аудиторию (или зал) со специальным напольным покрытием, ширмами, звуковой и видеоаппаратурой для занятий по учебному предмету «Актерское мастерство»;

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 6 кв.м.

Учебный план

Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения

№	Предметы	Количество сессионных часов	Всего				
			1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
1.	Актерское мастерство	34	34	34	34	34	
2.	Сценическая речь	32	32	32	32	32	
3.	Пластика	30	30	30	30	30	
4.	Сценография				24	24	
5.	Грим	24	24	24	12	12	
6.	История театра	26	26	26	26	26	
7.	Танец	24	24	24	12	12	
	Итого	170	170	170	170	170	

«Актерское мастерство»

Курс практических основ актерского мастерства неразрывно связан со всем комплексом специальных дисциплин. Данный комплекс в целом формирует актерские способности детей и создает предпосылки к тому, чтобы в сценической практике совершенствовались индивидуальные, личностные качества.

На этом фундаменте комплекса нескольких дисциплин, составляющих сущность актерского творчества, ребенок с актерскими задатками может воспитать в себе недостающие творческие и человеческие качества.

Курс практических и теоретических основ актерского мастерства должен помочь развитию творческой индивидуальности ребенка в двух направлениях:

Способствовать становлению мироощущения учащегося, раскрыть его индивидуальность, сформировать его понятия об артистической этике.

Развить творческую психотехнику актера.

В этом заключаются две главные цели обучения.

Задачи обучения:

Воспитать у обучающихся постоянную творческую потребность познания жизни и её законов.

воспитать в детях потребность постоянного совершенствования актерской психотехники путем индивидуально направленного тренинга и самовоспитания.

Сформировать профессиональные навыки и умения, освоить плодотворные методические приемы работы над ролью.

Взаимодействие всех специальных дисциплин – это перенос навыков из предмета в предмет при согласованных поэтапных требованиях (например, необходимость органического общения партнеров по танцу в той мере, в какой это пройдено в соответствующем периоде обучения).

Главный методологический принцип преподавания курса основ актерского мастерства – освоение закономерностей человеческого поведения в сценических условиях.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
1 год обучения					
1	Вводное занятие Тема 1. Художественное (чувственное) восприятие действительности. Формирование специфического (театрального) характера мышления	2	2	-	
2	Тема 2. Многообразие выразительных средств в театре (драматургия, декорации, костюмы, грим, свет, музыкальное и шумовое оформление).	4	2	2	

3	Тема 3. Тренинг творческой психотехники актера	4		4	
4	Тема 4. Система Станиславского	4	2	2	
5	Тема 5. Основа актерского творчества – действие.	6	1	5	
6	Тема 6. Освоение предлагаемых обстоятельств, сценических заданий «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предлагаемых обстоятельствах...» (А.С. Пушкин).	4	2	2	
7	Тема 7. Значение подробностей в искусстве	2	2	-	
8	Тема 8. Этюд как основное средство воспитания актера. Этюд – «средство вспомнить жизнь» (К.С. Станиславский).	4	-	4	
9	Тема 9. Одиночный этюд	4	-	4	
ИТОГО		34	11	23	

Первый год обучения

Фундамент актерской школы закладывается в течение первого года обучения. Замечено, что чем более неторопливо и углубленно осваиваются элементы органического действия, тем скорее и полнее раскрывается актерская индивидуальность в последующие годы обучения.

Уметь смотреть и видеть. Слушать и слышать. Уметь в сценических условиях по- настоящему вспоминать. Уметь думать на сцене. Уметь «не знать» того, что

сейчас сделает или скажет партнер в отрепетированном этюде. Уметь во время действия проверять себя – нет ли излишнего напряжения.

Тема 1. Художественное (чувственное) восприятие действительности. Формирование специфического (театрального) характера мышления.

Тема 2. Многообразие выразительных средств в театре (драматургия, декорации, костюмы, грим, свет, музыкальное и шумовое оформление).

Исполнительское искусство актера – стержень театрального искусства.

Основное направление актерского искусства. Система К.С. Станиславского как система научно обоснованных законов органической природы актерского творчества. Внутренняя и внешняя техника актера. Туалет актера – тренировка психотехники.

Тема 3. Тренинг творческой психотехники актера:

Развитие навыков рабочего самочувствия;

Развитие творческих восприятий;

Развитие творческих навыков физического самочувствия;

Развитие артистической смелости и элементов характерности.

Тема 4. Система Станиславского как совокупность элементов, призванных прожить путь к правильному сценическому самочувствию, система подготовки организма к творчеству. Комплексные упражнения на овладение элементами системы Станиславского.

Задание тренинга на овладение основными элементами сценического действия по системе Станиславского: освобождение мышц, внимание, воображение, эмоциональная память, память физических действий, развитие актерской смелости и непосредственности, общение, темпоритм.

Использование элементов в выполнении простого сценического действия.

Тема 5. Основа актерского творчества – действие. «Главное – не в самом действии, а в естественном зарождении позывов к нему» (К.С. Станиславский).

Цель действия – рождение чувства.

Действие – единый психофизический процесс, направленный на достижение цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами. Характеристика действия:

Продуктивность

Целесообразность

Логичность, последовательность

Внутренняя обоснованность

Активность

Непрерывность

Тема 6. Освоение предлагаемых обстоятельств, сценических заданий «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предлагаемых обстоятельствах...» (А.С. Пушкин).

Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. Предлагаемые обстоятельства – мотивы, которые определяют поведение актера. Магическое «Если бы...». Зависимость «если бы» и предлагаемых обстоятельств друг от друга. Различие функций: «если бы» даст толчок дремлющему воображению, а предлагаемые обстоятельства делают обоснованным само «если бы». Умение вскрыть предлагаемые обстоятельства, поверить в них – задача артиста. Смена предлагаемых обстоятельств – этюды на организацию действия («Я» в предлагаемых обстоятельствах).

Тема 7. Значение подробностей в искусстве.

Особенности и значение упражнений с воображаемыми предметами для техники актера. Составные части действия: логическая последовательность действия, препятствия в выполнении действия, предлагаемые обстоятельства, снятие напряжения, комбинирование воображаемых предметов с реальными, автоматизм в выполнении действий.

Тема 8. Этюд как основное средство воспитания актера. Этюд – «средство вспомнить жизнь» (К.С. Станиславский).

Цель и задачи этюдов. Составные части этюда: мысль, событие, действие, обстоятельства, «Я» в предлагаемых обстоятельствах, импровизационное самочувствие.

Событие – основа этюда. Актерские задачи в этюдах.

Тема 9. В педагогической практике существуют многие виды этюдов, в частности:

Одиночный этюд как несколько расширенное упражнение на освоение простейшей жизненной ситуации (с определенной целью открыть дверь, или переставить мебель и т.д.), когда нужно освоить (понять и почувствовать) логику и последовательность малых физических действий в их непрерывной цепочке;

Одиночный этюд, вырастающий из упражнений на эмоциональные воспоминания, на физическое самочувствие;

Одиночный или парный этюд на действие с воображаемыми предметами – для воспитания чувства непрерывности, логически развивающегося действия;

Этюды типа «цирка», «зверинца», имитаций исполнительской манеры известных эстрадных певцов, выявляющие острую характерность и воспитывающие актерскую смелость;

Групповые этюды на воспитание импровизированного самочувствия или чувства мизансцены («виден, слышен, не мешаю главному»).

Умения и навыки:

Необходимо выработать творческое зрение – избирательное, конструирующее. Жизненные впечатления, наблюдения, переживания – материал будущего творчества. Процесс накопления становится органическим свойством природы, воспитанный постоянным тренингом.

Стремление преодолеть нестойкость внимания, стихию игры. Постепенно

подвести к освоению основных элементов внимания, воображения, мышечной мобильности.

Коллективность в выполнении заданий.

острота наблюдательности, сенсорная отзывчивость, управление своим вниманием к предмету, распределение и произвольное переключение внимания к партнеру.

Начальное умение фиксировать и осмыслять особенности поведения в наблюдениях, собственных работах, произведениях искусства.

Умение найти внешний образ (пластический, звуковой), адекватно выражающий чувство, характер, настроение.

Умение координировать свои движения. Умение управлять своими мышцами, первоначальное умение снимать мышечный зажим.

Приобретение начальных умений в выполнении определенных действий.

Навык осуществления задуманного события в специальном задании.

Выработка критериев целесообразности и логичности поведения в этюде.

Навык определять замысел, сценическую задачу этюда только по реально совершенным действиям исполнителя.

Культура восприятия замечаний и советов как педагогов, так и товарищей.

Ориентация на поиск экстремальных условий как средство достижения выразительного поведения на сцене.

Обучение – переход воспитанных, тренируемых навыков в область «подсознания», когда навык становится специфическим способом мышления и способа действия.

Основная задача преподавателя при планировании театральных занятий заключается в обеспечении насыщенности обучения, т.к. игровой характер многих упражнений и учебных заданий может легко превратить занятия в беззаботное развлечение. На каждом – новые знания, чувствования, умения.

Комплексно тренируются воображение, внимание, скорость реакции, уверенность, навык слаженной работы, активизируется эмоционально – мысленный процесс, как тонкий настрой каждого ученика.

Содержание урока – зачета:

Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя);

Упражнения на действия с воображаемым предметом;

Этюды – зарисовки на различные явления природы (пластические этюды);

Наблюдения;

Имитация песен и цирковые номера.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
2 год обучения					
1	Тема 1. Общение как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или нескольких лиц.	4	2	2	
2	Тема 2. Оценка факта	6	1	5	
3	Тема 3. Сценическое воплощение этюдов	6	1	5	
4	Тема 4. Словесные воздействия как подтекст	4	2	2	
5	Тема 5. Освоение предлагаемых обстоятельств сценических заданий	6	1	5	
6	Тема 6. Мизансцена тела. Значение законов композиции в актерском творчестве:	8	2	6	
ИТОГО		34	9	25	

Тема 1. Общение как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или нескольких лиц.

Искусство театра основано на общении действующих лиц между собой и каждого самим с собой.

Условия необходимые для общения:

Материал для общения – внутренние чувства и мысли;

Объект (партнер, мысли);

Средства, приемы общения – слово, жест, мимика, взгляд;

Форма общения – приспособление;

Общение должно быть непрерывным;

Без участия всех элементов не может быть подлинного общения.

Этюды на общение.

Тема 2. Оценка факта.

Построение оценки:

Смена объекта внимания;

Сбор признаков (от низшего к высшему);

Нахождение высшего признака;

Выбор новой цели.

Организация этюдов на оценку фактов, событий:

Перемена отношения к партнеру, к предмету;

К месту и времени действия;

На смену темпа – ритма;

На действия в условиях оправданного молчания;

На организацию действия «Я» в предлагаемых обстоятельствах.

Тема 3. Сценическое воплощение этюдов:

Одиночных – на выполнение простого задания;

На освоение предлагаемых обстоятельств;

На сценическое общение к факту, предмету;

Парные – на общение в условиях органического (оправданного) молчания;

На взаимодействие с партнером.

Тема 4. Словесные воздействия как подтекст.

«Подтекст – я говорю то – то и то –то, имея тайное желание воздействовать на собеседника так – то и так – то, помимо его воли» (Е.Б. Вахтангов). Речь и тело (формирование представления о соответствии работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику). Микромизансцена словесного воздействия как логика действий.

Значение подтекста:

Подтекст дает органичную жизнь слову;

Действенный посыл;

Сообщает слову уникальность, неповторимость смысла для данного человека в данной ситуации;

Подтекст слова или реплики – это часть подтекста общего поведения человека.

Упражнения на вскрытие подтекста. «Наоборотики» (мысль противоположная форме выражения).

Тема 5. Освоение предлагаемых обстоятельств сценических заданий. Роль предлагаемых обстоятельств в выполнении заданной логики действий.

Этюды на организацию действия «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Организация борьбы. Предмет конфликта как цель одной из борющихся сторон. Передача или перехват инициативы. Расстановка сил. Закон борьбы – чтобы выиграть, нужно уступить инициативу.

Тема 6. Мизансцена тела. Значение законов композиции в актерском творчестве:

Композиционный центр;

Целостность;

Соотношение;

Закон типизации;

Соподчиненность;

Анализ произведений художников. Этюды по картинам.

Умения и навыки:

Внимание к размещению тела в пространстве;

Навык сочинения, подготовки, выполнения этюдов;

Умение анализировать работу свою и товарищей;

Ответственность исполнителя перед партнерами и зрителями – учениками;

Умение организовать работу в парном этюде;

Умение грамотно выстраивать процесс органического общения;

Умение в случаях надобности помочь партнеру, удерживая при этом свою задачу;

Начальное умение анализировать работу свою и партнеров в этюде с точки зрения реализации замысла;

Умение вносить коррективы в исполнение этюда.

Воспитание понимания сиюминутного активного взаимодействия – наисерьезнейшая задача. Но прежде чем научить полноценному взаимодействию, когда слова и молчание оправданы, входят в закон жизни на сценической площадке, нужно научить взаимодействию молча, научить содержательно взаимодействовать в ситуации, когда говорить нельзя. Нужно выбрать такую ситуацию для этюда, когда молчание – необходимость, когда хочется говорить, а нельзя.

Это задание приведет ученика к осознанию того, что слово есть порыв молчания. Нужно найти такую ситуацию, такой жизненный эпизод, который «был со мной, когда я был связан с партнером, но связан молчанием». При этом в этюде нужно молчать содержательно, то есть работать с внутренним текстом, с внутренней кинолентой видений и непрерывным восприятием всего, что вокруг. Весь смысл обучения на первоначальном этапе – научить содержательно молчать.

Когда, например, работается этюд «Мой завтрак», мы уже встречаемся с непрерывным восприятием запаха пищи, кофе, огня газовой плиты, горячей посуды – всего, что у нас под руками, всего, что вокруг; все свойства, качества окружающей среды входили в наше поведение.

Кроме того – не стоять на месте, а действовать, так как этюд – отрезок жизни, где есть борьба и определенная цель в ней. Я не просто жарю яичницу или делаю бутерброд: мне нужно успеть на занятия, я опаздываю, мне осталось всего пять минут – значить, есть событие. А я, как назло, опрокидываю чашку с горячим кофе на юбку, и как препятствие за препятствием – возникает ситуация борьбы, ситуация цели. По ходу этого задания мы приучились к содержательному молчанию, когда очень активен внутренний текст, связанный с сиюминутным действием определенной логики поведения во имя цели. А если человек ведет себя не случайно, а во имя цели, то его поведение содержательно.

Содержание зачета

Этюды на оправдание заданных бессловесных действий разными предлагаемыми обстоятельствами;

Этюды и упражнения на оправдание словесных действий;

Этюды на материале художественных произведений: басни, стихотворения, музыкального произведения, картины художника.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
3 год обучения					
1	Тема 1. Сценический образ	8	2	6	
2	Тема 2. Развитие наблюдательности	6	1	5	
3	Тема 3. Развитие воображения	6	1	5	

4	Тема 4. Работа над отрывком	14	-	14	
ИТОГО		34	4	30	

На протяжении 1 и 2 года обучения ученики осваивают элементы сценического действия, овладевают искусством управлять им и соединять в единое целое сценическое самочувствие.

На 3-м году обучения необходимы упражнения, которые должны подвести учащегося к созданию сценического образа через перевоплощение. Только, когда учащийся сможет освоить внесение в свою работу жизненных наблюдений, начинается работа над ролью.

«Никогда не теряйте самого себя на сцене. Всегда действуйте от своего лица человека - артиста» (К.С. Станиславский). Т.е. актер должен действовать в образе, найдя в себе необходимые элементы для роли и развив те, которых не хватает для полного раскрытия характера.

Тема1.Сценический образ – это «живой» человек, созданный совместным творчеством драматурга, актера и режиссера, существующий только во время репетиций или спектакля и воплощающийся через характерность, действие, слово. «Научить играть нельзя – можно только научиться,» - эта формула К.С.Станиславского призывает к огромной самостоятельной работе по изучению, осмыслению и освоению элементов актерской техники, помогающей слиянию исполнителя роли со сценическим образом.

Задача педагога на 3 году обучения заключается в подготовке ряда упражнений, подводящих учащихся к самостоятельному овладению теми элементами, из которых складывается сценический образ.

Тема.2.Развитие наблюдательности

Овладевая органикой, логикой, последовательностью. Сценического действия на 1 и 2 году обучения, учащиеся постигают, что такое действие «от себя». Но этого

недостаточно для создания художественного образа. Необходимы упражнения, с которых начинается подход к перевоплощению. Для того, чтобы ярко раскрыть на сцене сценический образ, необходимо обладать высокой степенью наблюдательности.

Межсессионные задания

Понаблюдать, как люди проделывают простые физические действия. На основе своих наблюдений показать этюд, причем не просто копировать увиденное, а попытаться понять и воспроизвести характер человека, его отношение к окружающему миру. В процессе занятий этюды дорабатываются с помощью режиссера – педагога, а лучшие выносятся на заключительный показ.

Учащиеся получают задание выбрать себе предметы, от лица которых они будут существовать (например: чайник, хрустальная ваза и т.д.), а так же конкретное физическое действие, и выходят на площадку. Это задание выполняется одновременно небольшой группой (5-10 человек). Педагог наблюдает за упражнениями и делает замечания.

Второй этап этого упражнения – это усложнение простого действия. Например, изменить комнату спичкой и добиться максимального внимания и оправдания этого действия.

Цели и задачи: научить учащегося оправдать сложный способ существования на базе простого физического действия.

Подготовительные этюды к сложному образу, привязанному к конкретному времени

Для будущей работы над отрывками из русской классики обучающиеся должны освоить пластику и особенности поведения героев, отнесенных по времени от сегодняшнего дня. Здесь трудно построить работу над образом на основе наблюдений. Педагог предлагает какой – то литературный материал (не обязательно драматургический) и специально подобранную музыку. Учащиеся показывают этюд по мотивам данного произведения. Причем необязательно играть конкретный

сюжет. Важно схватить стиль автора, логику поведения его героев. Подобные этюды проводят педагоги РАТИ, и они называют их «Бал монстров». Из этого этюда, например, на курсе П. Фоменко вырос спектакль «Свадьба» по А. Чехову.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
4 год обучения					
1	Тема 1. Работа над отрывком.	6	2	4	
2	Тема 2. Событийный анализ отрывка.	8	1	7	
3	Тема 3. Работа над образом.	6	1	5	
4	Тема 4 Репетиции отрывков	14	-	14	
ИТОГО		34	4	30	

4 год обучения включает работу над отрывками из современных пьес или инсценировкой литературного произведения. Работа над первым отрывком состоит в «содействии» сценической индивидуальности учащегося с предлагаемыми обстоятельствами роли, её действиями, поступками и текстом. Необходимо уметь индивидуально подойти к каждому учащемуся, повести его по пути создания роли. При этом не забывать, что творчество актера в большей степени интуитивно.

Начинающему «актеру» лучше начать с роли, основанной на материале современной жизни, этот материал ему близок и понятен, и создаваемый образ может обогатиться чертами, подсмотренными в жизни.

При выборе отрывка педагог должен руководствоваться следующими понятиями:

Содержание отдельно взятого отрывка, его сюжет, события и действия

должны быть понятны без просмотра всей пьесы.

драматургический материал должен быть интересен учащемуся для работы и соответствовать его творческим возможностям.

Работа над отрывком включает в себя несколько этапов:

Тема 2. Событийный анализ отрывка.

Тема 3. Работа над образом.

Тема 4. Репетиции отрывков.

Показ отрывков планируется на летнюю сессию 4 года обучения.

Зачетные требования:

Умение учащегося самостоятельно отыскать и выстроить цепочку последовательных действий роли, выявить в авторском материале линию событий, закрепить то, что верно найдено;

Начало овладения словесным взаимодействием: уметь слушать и слышать (каждый раз, как в первый раз), создавать иллюстрированный подтекст роли, уметь воздействовать на партнера видениями (говорить не уху, а глазу), добиваться результативности и завершенности словесного действия.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
5 год обучения					
1	Тема 1. Работа над отрывком	6	2	4	
2	Тема 2. Репетиционная работа	8	1	7	
ИТОГО		34	4	30	

5 год обучения включает в себя работу над отрывками из русской классики.

Репетиционная работа. Эта работа имеет свои особенности. Иные социальные взаимоотношения, иные эстетические и этические взгляды общества, мироощущение персонажей порождают особую манеру поведения. Начинающий актер сталкивается с костюмами иной эпохи, стилевым поведением, аксессуарами, отличными от привычного окружения современной действительности. Громадную роль в понимании эпохи играют изучение иконографического материала, а так же письма и воспоминания современников.

Знакомство с историческими событиями, общественным движением и мировоззрением той или иной эпохи сможет дать огромный материал для понимания идей автора, стиля и жанра драматического произведения.

Принципы выбора отрывков, а так же этапы работы над ними, совпадают с принципами работы над современным отрывком.

Показ отрывков планируется в летнюю сессию 5 года обучения, а так же планируется организация показа итогов пятилетней работы для широкого (театрального) зрителя.

В результате обучения обучающие приобретут:

знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;

знание профессиональной терминологии;

знание основ техники безопасности при работе на сцене;

умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;

умение работать над ролью под руководством преподавателя;

умение использовать полученные знания в создании характера сценического образа;

умение выполнять элементы актерского тренинга;

первичные навыки по сочинению небольших этюдов на заданную тему;

навыки репетиционно -концертной работы;

навыки по использованию театрального реквизита;

первичные навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

«Сценическая речь»

Звук – это плацдарм нашего искусства.
Звуком рисуешь видимое слово, звуком
чувствуешь, страдаешь, восхищаешься,
и звуком же рассказываешь о месте действия,
о мире, природе, небе, морях и реках.
И, конечно же, о людях.

В. Яхонтов

«Сценическая речь» является одним из приоритетных предметов в процессе обучения детей театральному мастерству в краевой школе художественного образования, театральное отделение для одаренных детей Прикамья.

Приобщение ребенка к искусству театра, искусству художественного слова не только решает проблему досуга (да не так и много его у современного школьника), но и формирует художественный вкус, стимулирует самообразование, позволяет решить проблемы в общении со сверстниками и взрослыми, повышает культуру речевого общения. Все это определяет актуальность программы.

Предмет «сценическая речь» содержит круг вопросов, связанных с проблемой звучащего слова в искусстве актера. Круг этот широк и многообразен.

Звучащее слово является главнейшим выразительным средством драматического искусства. Интонации, которыми окрашивается речь актера, чтеца, превращают его мысли в живые картины реальной или нафантазированной (вымышленной) жизни. Яркость интонации бывает убедительнее самих слов. Степень активности воздействия на партнера, зрителя выражается в богатстве, разнообразии и выразительности голосовых интонаций. Поэтому возникла

необходимость в специальной дисциплине, которая берет на себя разработку важнейших компонентов речевого материала. В задачу предмета входят, в первую очередь, вопросы речевой техники, которая помогает воплотить и довести до зрителя переживания героя в совершенной художественной форме, обеспечить «музыкальность, выдержанность, верный и разнообразный ритм речи, хороший, спокойно передаваемый внутренний рисунок мыслей чувства» (Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве»).

Дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логико-интонационные закономерности – вот те стороны речевого мастерства, которыми в первую очередь занимается сценическая речь.

Речь – это визитная карточка человека, внешнее выражение его внутренней жизни. Огромное значение приобретает звуковая сторона речи, т.е. важно не только «что» мы говорим, но и «как».

Одним из главных речевых недостатков являются стойкие проявления регионального (пермского) произношения — явления настолько массового и заразительного, что приехавшие из других регионов люди очень быстро перенимают местную манеру говорить. Ритм пермской речи, в отличие от произносительных норм русского литературного языка, выражается в относительной равноударности слогов. Равноударность искажает произношение безударных гласных в слове. Для пермского говора характерна подмена безударных «О», «А» и «Ы» образным звуком, что является результатом особого артикуляционного уклада речевого аппарата, который выражается в привычке говорить напряженными, плохо раскрывающимися челюстями. Интонационное своеобразие пермского говора отличается бедностью мелодики (монотонность) и вместо понижения повышением интонации в конце фраз. В работе по коррекции регионального произношения можно выделить три основных момента:

Преодоление малоподвижности и зажатости нижней челюсти;

Ритмическая организация слова, проявляющаяся в специальном удлинении и утяжелении ударного слога;

Интонационное разнообразие речи.

Работа по преодолению регионального произношения ведется в течение всех лет обучения в театральной школе. Для практического освоения орфоэпических норм, тренировки дикционных недостатков подбираются определенные упражнения, которые komponуются в тренинги с привлечением литературного материала (слова, пословицы, поговорки, скороговорки, чистоговорки, четверостишия из детских стихотворений).

Концептуальные основы

Теоретической основой обучения театральному делу, в частности, сценической речи служит система К.С. Станиславского и интерпретация его идей в области искусства слова в литературном наследии М. Чехова, М. Кнебель, И. Козляниновой, В. Талендеева и др. Отличительной особенностью программы является ее направленность не столько на воспитание речевого мастерства, сколько на возможность проявления способностей ребенка, раскрытия его личности и реализации этой личности в социуме. Постигание законов сценической речи возможно только в сочетании с основными элементами актерского мастерства: вниманием, мышечной свободой, внутренним видением, восприятием, оценкой, отношением.

Реализация программы обеспечивается следующими педагогическими принципами:

доступности - переход от простого к сложному. Организация учебного процесса идет в поступательном движении от самых простых тематических упражнений к сложным многотемным и продолжительным тренингам с использованием различных предметов (мячи, скакалки и т.д.), движений и литературного материала;

природосообразности - учет возрастных и индивидуальных особенностей, творческих устремлений и способностей обучающихся;

культуросообразности - опора в работе с детьми на накопленный человеческий опыт, богатейшие традиции и достижения русского театра и русской литературы;

сотрудничества и ответственности — воспитание сознательности и

ответственности обучающихся, стимулирование коллективной деятельности.

Основная цель программы: создание условий, способствующих воспитанию свободной, творчески активной личности, обладающей определенной культурой, в том числе культурой речи; личности, способной быстро адаптироваться в различных жизненных ситуациях и преодолевать трудности в общении, связанные с произносительной стороной речи.

На каждой ступени развития обеспечивается:

интеграция процесса обучения «сценической речи» с другими театральными предметами,

усложнение упражнений для голосового тренинга (от элементарных, до комплексных – психофизических); постепенное включение всех систем речевого аппарата,

подбор интересного, классического, репертуара, соответствующего задачам обучения, возрасту и пониманию учащихся,

создание условий для формирования личностной самооценки достижений и своих потенциальных возможностей.

Задачи программы:

1. Обучающие:

- дать представление о произносительных нормах литературного русского языка,

- познакомить с высочайшими образцами исполнения поэзии и прозы мастерами художественного чтения,

- научить слышать речевые недостатки у окружающих людей; контролировать собственные дефекты, особенно проблемы регионального произношения.

2. Воспитывающие:

- пробудить интерес к художественному творчеству,

- способствовать воспитанию трудолюбия, терпения, упорства, навыков самостоятельной работы в преодолении собственных речевых недостатков,

- поощрять и стимулировать принципы коллективной деятельности, толерантности и культуры межличностных отношений.

3. Развивающие:

- содействовать развитию природных задатков и способностей посредством сценического воплощения высоких образцов русской и зарубежной литературы,

- развить фонематический слух и чувство ритма, способствовать обогащению ассоциативного мышления, эмоциональной памяти через восприятие русской классической поэзии и прозы.

Организация образовательного процесса

Данная программа рассчитана на 5 лет обучения. Возраст обучающихся составляет от 11 до 18 лет. Занятия с детьми более младшего возраста менее целесообразны, т.к. специфика предмета требует предельно сконцентрированного внимания, большой осознанности в работе, умения контролировать собственное физическое состояние и слышать свою и чужую речь. Образовательный процесс условно делится на 3 этапа: организационный, основной и итоговый. На каждом этапе решаются определенные педагогические задачи. Так в ходе организационного периода ребенок адаптируется в творческом коллективе, на втором он погружается в образовательную программу. Итоговый этап - это результат индивидуальной и коллективной работы в сессии.

Основными методами обучения являются:

словесные - беседа, дискуссия, обсуждение;

иллюстративные — показ педагога, просмотр спектаклей;

практические - работа в тренингах, репетиционная работа над литературным материалом.

Используются следующие формы обучения:

1. по обхвату обучающихся:

индивидуальные,

групповые,

коллективные;

2. по характеру учебной деятельности:

репетиционные занятия,

участие в концертных конкурсах, фестивалях,

посещение театров, музеев, выставок, просмотр видеозаписей;

3. по месту проведения:

- в аудитории,

- на других сценических площадках.

Каждое занятие начинается с разминки физического тела, затем массажа артикуляционного аппарата и резонаторов, настройки внимания на педагога и партнера. Затем начинается работа над тренингом, в который подспудно вводится новый тематический материал; затем новое упражнение обсуждается, анализируется детьми, объясняется и уточняется педагогом.

Педагогические методы:

Метод полных нагрузок. Превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из другого упражнений, разбитых на комплексы, между которыми существует логическая связь.

Метод ступенчатого повышения нагрузок. Предполагает постепенное увеличение нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и сценической речи.

Метод игрового существования. Это очень важный аспект работы. Только апеллируя к воображению ребенка, можно добиться положительных результатов.

Метод импровизации. Он дает возможность выявить у ребенка скрытый творческий потенциал, а также помогает провоцировать студийцев на контактность, открытость, позитивное отношение к себе, друг к другу и окружающему миру в целом.

Все упражнения и задания просты, доступны и наглядны. Основной тренинг - уже ранее освоенный материал, который в связи с новой темой насыщается, модифицируется и усложняется.

Условия реализации программы

1 Методические:

- а) опора в работе на основные системные идеи К.С. Станиславского,
- б) обучение голосу и речи идет параллельно и тесно связано с обучением мастерству актера,
- в) основной принцип: речь и голос - естественное продолжение самого человека, его внутреннего «Я»,
- г) голос необходимо освобождать, а значит надо освобождать психофизическое состояние человека,
- д) поэзия и проза высокого художественного достоинства пробуждает высокие чувства и эмоции; жизнь человеческого духа воплощается зримо в «форме» голоса и речи.

2 Организационные:

- а) сочетание групповой и индивидуальной формы работы,
- б) оптимальная наполняемость группы (16 - 18 человек), т.к. групповая форма работы наиболее продуктивна:
 - специфика предмета требует постоянного слухового контроля, возможность слышать рядом недостатки и достоинства, т.е. обостряет восприятие и стимулирует мотивировки,
 - речевой тренинг, дыхательная гимнастика требуют определенного ритма и пульса, которые контролируются коллективной волей,
 - каждый обучающийся в группе учится анализировать свои действия посредством сравнения их с другими.

И все-таки мы не можем вообще отказаться от индивидуальной работы. Она необходима при:

- устранении дефектов звукопроизношения;
- разборе, анализе и работе над индивидуальным речевым материалом.

Так как процесс обучения происходит практически на сценической площадке, необходимо наличие:

большого, светлого и хорошо проветриваемого помещения,

полового покрытия,
зеркала в рост человека,
аудио и видеозаписей.

Обучающиеся на занятия должны приходить на занятия в удобной одежде и легкой спортивной обуви.

Прогнозируемые результаты

К концу обучения по данной программе учащиеся должны овладеть определенной культурой речи и общения, воспитать эстетический вкус и потребность в познании прекрасного.

- провести небольшую речевую разминку,
- разогреть артикуляционный аппарат перед спектаклем или концертом.

Пройдя полный курс обучения по программе, каждый обучающийся должен уметь:

проводить речевой тренинг со своими партнерами и обучающимися в младших группах,

работая над текстом роли или литературным материалом (поэзией и прозой), обучающийся должен уметь сознательно анализировать событийный ряд этого текста,

пересказывать фабулу, грамотно прочитать его вслух, руководствуясь знаками препинания и законами логического чтения.

Основными формами подведения итогов реализации программы являются:

ежегодные итоговые занятия

зачетный конкурс творческих работ (стихи, проза);

участие детей в ежегодных краевых мероприятиях ;

Отслеживание деятельности группы и каждого обучающегося в отдельности осуществляются методами наблюдения, анализа и сравнения в процессе учебной работы и публичных выступлений.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

		Общее	В том числе:
--	--	-------	--------------

N	Наименование разделов и тем	кол-во часов	Сессия		
			Теория	Практика	
1 год обучения					
1	Тема.1. Релаксация	10	2	8	
2	Тема 2. Воспитание навыков владения дыханием	8	2	6	
3	Тема 3. Работа над дикцией.	4		4	
4	Тема 4. Коррекция регионального произношения	4	2	2	
5	Тема 5. Репетиционная работа	6	1	5	
ИТОГО		32	7	25	

Содержание программы

I год обучения

Содержание данной программы предполагает, в основном, практические виды занятий. Теоретические занятия имеют место только при изучении таких тем, как орфоэпия и логический анализ текста.

Практические занятия строятся комплексно: подбор и создание отдельных упражнений и их комплексов учитывает решение задач обучения сразу по нескольким темам.

Создание оптимального психологического климата на занятиях -обязательное условие для раскрытия в детях их способностей, заложенных природой. Формирование межличностных отношений в группе, направленных на совместное решение поставленных задач, способствует созданию психологических предпосылок для раскрытия личности каждого ребенка.

Содержание основных тем

Тема.1.Релаксация. Развитие навыков релаксации

Три позы релаксации.

Релаксационная гимнастика артикуляционного аппарата.

Аутогенная тренировка.

Гигиенический массаж.

Вибрационный массаж со звуковой волной.

Массаж голосообразующих точек.

Тема 2. Воспитание навыков владения дыханием.

Тренировка мышц брюшного пресса.

Тренировка полного - смешаного дыхания.

Дыхательная гимнастика. Упражнения на вдох и выдох.

Дыхательная гимнастика в положении стоя с подключением звуковой волны.

Дыхательная гимнастика в положении лежа.

Знакомство с элементами гимнастики Стрельниковой.

Тема 3. Работа над дикцией.

Артикуляционная гимнастика органов речеобразования.

Разучивание дикционных комплексов по схеме гласных И-Э-А-О-У-Ы.

Работа над трудными сочетаниями согласных.

Дикционные схемы в движении с различными предметами.

Тема 4. Коррекция регионального произношения.

Работа над преодолением зажимов нижней челюсти.

Закрепление артикуляционного положения ротовой полости при произнесении гласных «А» и «О».

Ритмическая организация слова. Работа над ударным слогом.

Репетиционная работа.

Работа со словом: односложные, двусложные слова. Упражнение «Волна».

Работа с пословицами, чистоговорками, детскими стихами. Подключение простейшего действия: «приказать», «убедить», «пожалеть», «утешить» и т.д.

Работа над речевым тренингом со стихом или поэтической композицией.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
2 год обучения					
1	Тема1. Орфоэпия	16	6	10	
2	Тема 2. Коррекция регионального произношения	10	2	8	
3	Тема 3. Голосообразование	6		6	
ИТОГО		32	8	24	

Тема1. Орфоэпия

Ударный слог - центр слова. I модель.

Правило произношения «А» и «О» в предударном слог. III и V модели.

«А» и «О» в предударном и заударном слогах. II, IV и VI модели.

Правило произношения «А» и «О» в безударном начале слова.

Работа с рукой.

Тема 2. Коррекция регионального произношения.

Воспитание фонематического слуха.

Ритмическая организация слова.

Включение слухового контроля.

Работа над интонационным разнообразием речи.

Тема 3. Голосообразование.

Развитие элементов речевого детского голоса.

Освобождение фонационных путей.

Головной и грудной резонаторы.

Работа над голосовой вибрацией. Усилие вибрации с помощью различных предметов: листы бумаги, карандаши, мячи, металлические или стеклянные кружки.

Работа над рече-голосовым диапазоном.

Тембр и динамика звучания голоса на основе ритмических и двигательных упражнений.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
3 год обучения					
1	Тема 1. Словесное действие	16	6	10	
2	Тема 2. Правила логического чтения	10	2	8	
3	Тема 3. Репетиционная работа	6		6	
ИТОГО		32	8	24	

Тема 1. Словесное действие.

Театр есть действие.

Рождение слова. Определение цели.

Слово - основное, ведущее средство воздействия на зрителя и партнера.

Определение события.

Перспектива и сверхзадача.

Тема 2. Правила логического чтения текста.

Знаки препинания.

Логика речи.

Понятие интонации.

Законы нового понятия, противопоставления, родительного падежа.

Тема 3. Репетиционная работа.

Составление рассказов, диалогов из пословиц, чистоговорок.

Работа над прозой в коллективном рассказе.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
4 год обучения					
1	Тема 1. Дыхание	14	4	10	
2	Тема 2. Выработке правильного дыхания	10	2	8	
3	Тема 3. Тренировка мышц дыхательного аппарата	8		8	
ИТОГО		32	6	26	

Тема 1. Дыхание

Дыхание является физиологической основой речеголосового звучания. Это один из самых существенных элементов искусства речи. От того, как дышит человек, как он пользуется своим дыханием, зависит красота, сила, легкость его голоса, мелодичность речи. Умелое пользование дыханием благотворно действует на здоровье человека.

В жизни наблюдаются три типа дыхания: грудное, брюшное, смешанно-диафрагмальное. Но изолированных типов дыхания практически не существует. В процессе дыхания принимают участие, в большей или меньшей степени, все части дыхательного аппарата. Однако, преобладание одной группы над другой дает возможность выделить эти три отдельных типа дыхания.

На занятиях по развитию правильного дыхания отдается предпочтение смешанно-диафрагмальному. Оно выгодно отличается от других типов дыхания активной работой всей дыхательной мускулатуры, обеспечивает одновременное функционирование мышц грудной клетки и брюшного пресса. Данный тип дыхания наблюдается в жизни у здоровых людей, с хорошей осанкой.

Тема 1. Основные темы занятий по выработке правильного дыхания:

Выработка носового дыхания;

Тема 3.Тренировка мышц дыхательного аппарата;

Освоение смешанно-диафрагмального дыхания:

Статические дыхательные упражнения

Динамические дыхательные упражнения

Тренировка дыхания при выполнении типичных жизненных действий (ходьба, бег, подъем по лестнице, выполнение трудовых и учебных процессов);

Тренировка дыхания при мысленном и звуковом чтении (проговаривании) текстов.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
5 год обучения					
1	Тема1. Скороговорки на парные согласные	10	2	8	
2	Тема 2. Скороговорки на сонорные согласные	8	2	6	
3	Тема 3. Скороговорки на свистящие согласные	4		4	
4	Тема 4. Скороговорки на шипящие	4	2	2	
5	Тема 5. Отличие речи в статике от речи в движении	6	1	5	
ИТОГО		32	7	25	

Тема 1. Скороговорки на парные согласные.

Работаем над скороговорками в трех темпах: медленном, нормальном с задачей, быстром темпе.

Исправляем дикционные недостатки неорганического характера: вялость речи, «проглатывание» слогов или окончаний слов, боремся со скороговоркой речи, говором.

Тема 2. Скороговорки на сонорные согласные.

Работаем над скороговоркой в трех темпах: медленном, нормальном с задачей, быстром темпе.

Исправляем дикционные недостатки неорганического характера: вялость речи, «проглатывание» слогов или окончаний слов, боремся со скороговоркой речи, говором. «На мели мы налима лениво ловили, меняли налима вы мне на линия...». «Собирала Маргарита маргаритки на горе...», «Карл у Клары украл кораллы...», «Мы ели-ели ершей у ели...», «Расскажи мне про покупки...», «Пришел Прокоп, кипел укроп...» и другие скороговорки.

Тема 3. Скороговорки на свистящие согласные.

Проверяем двойные и конечные согласные, закрепляем звуки в скороговорках. Работаем над скороговоркой в трех темпах: «Сорок сорок для своих сорочат сорок сорочек не ссорясь, строчат...», «Шла Саша по шоссе...», «Из-под пригорка, из-под выподверта зайчик приподвыподвернулся...» и другие скороговорки на свистящие звуки

Тема 4. Скороговорки на шипящие.

Позиции звуков, слоговые упражнения по той и другой шкале, проверяем двойные и конечные согласные, работаем над скороговорками в трех темпах: «Хорош пирожок - внутри творожок...», «Два щенка - щека к щеке...», «Не тот, товарищи, товарищу товарищ...», «От ежа бежали два ужа...», «Щетинка у чушки, чешуя у щучки...», «Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж...», «Цапля чахла, цапля сохла...», и другие скороговорки.

Тема 5. Отличие речи в статике от речи в движении.

Чем отличается речь в статике от речи в движении. Контроль дыхания, опора звука.

Подготовка к контрольному занятию.

Проверяем освоение учащимися материала по всем темам, сочиняем

театрализованное контрольное занятия.

Список литературы

- Антонова Л. Развитие речи - Ярославль: Академия развития, 1997.
- Бери С. Голос и актер - М.: Московский фонд сохранения культуры, 1996.
- Запорожец Т. Логика сценической речи: Учебное пособие. - М.: Просвещение, 1974.
- Кнебель М. Поэзия педагогики. - М.: ВТО, 1984.
- Козлянинова И. Произношение и дикция - М.: ВТО, 1977.
- Козлянинова И., Чарели Э. Тайны нашего голоса. - Екатеринбург, 1992.
- Линьлейтер К. Освобождение голоса. - М.: ГИТИС, 1993.
- Пролептова И, Работа режиссера над стихотворной драматургией. - М.: ГИТИС, 1981.
- Станиславский К. Собрание сочинений: том 2, 3. - М.: Искусство, 1995.
- Сценическая речь: учебник. М.: РАТИ, 1995.
- Чарели Э. Учитесь говорить. - М. 1985.
- Талендеев В. Не только о сценической речи. - С-Пб.: СПГАТИ, 2006.
- Теория и практика сценической речи. Выпуск 1. - С-Пб.: СПГАТИ, 2005.
- Теория и практика сценической речи. Выпуск 2. - С-Пб.: СПГАТИ, 2007.
- Тарасов В. Чувство речи. - С-Пб.: СПГАТИ, 1997

«Сценическая пластика»

В основу предмета «Сценическая пластика» положены программы «Сценическое движение» для средних учебных заведений и «Народное художественное творчество.»

Отличие образовательной программы «Сценическая пластика» от заявленных в том, что она охватывает материал доступный детям, учитывая возможности,

включены только те темы, которые необходимы для развития физических и психических качеств детей школы театрального искусства.

Новизна программы в том, что упор сделан на развитие пластических способностей детей.

Программа предмета «Сценическая пластика» дополняет основные предметы школы театрального искусства.

Цель программы «Сценическая пластика»- сформировать актерскую пластическую культуру, научить образно – пластическим решениям театральных действий.

Задачи программы:

Обучить учащихся владеть своим телом в условиях публичности не причиняя травм себе и партнерам.

Развить гибкость, подвижность, ритмичность, координацию, общие двигательные навыки, внимание, преодолеть мышечные зажимы, приобрести навык управления центром тяжести и инерции тела, навыки создания внешнего персонажа.

Воспитать волевые качества в преодолении чувства страха, умение найти решение в трудной ситуации.

Работа тела и души, головы и сердца должны учить детей постоянно держать себя в творческой мобилизованности и собранности, что является немаловажным фактом в театральном искусстве.

Программа рассчитана на 5 лет обучения. Содержание предмета выстраивается из двух дисциплин – «Сценическое движение» и «Пантомима».

Программа состоит из следующих разделов:

Развитие и воспитание общих двигательных навыков, в основе которых лежит развитие выносливости, подвижности, ловкости. Тренировка дыхания, укрепление мышц и суставов, музыкально – ритмическое воспитание.

«Жанр и стиль в сценической пластике» - предполагает изучение объекта и манеры поведения в различные исторические эпохи.

«Трюковая пластика» - изучение приемов выполнения технических трюков, сценического боя.

Пластичность – освоение пластической выразительности, изучение основ

пантомимы, приобретение образно – пластичных навыков.

Дисциплина «Сценическая пластика» в основном – практический курс.

Дисциплина тесно связана с учебными занятиями по актерскому мастерству, поэтому преподавание её приобретает особое значение. Занятия следует строить по принципу многоплановости, включая в одно занятие несколько тем из разных разделов. Каждая тема завершается созданием этюда. Ведущее место в дисциплине уделяется пантомиме.

Курс обучения завершается зачетными занятиями.

Индивидуальные занятия предполагаются при постановке номеров в творческих мастерских в жанре Меланж и Иллюзия, а так же в жанре Клоунада.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
1 год обучения					
1	Тема 1. Введение. Развитие гибкости и подвижности тела.	4	2	2	
2	Тема 2. Развитие координации движения.	6	-	5	
3	Тема 3. Упражнения в равновесии, акробатические упражнения	6	1	5	
4	Тема 4. Основы музыкально – ритмического воспитания	8	-	8	
5	Тема 5. Организация во времени и пространстве.	7	1	6	
ИТОГО		30	4	26	

Введение

Задачи дисциплины. Пластическая культура актера, психические и психофизические качества; двигательные навыки. Пластическая характеристика образа. Обзор литературы. Формы занятий. Роль самостоятельной работы учащихся в процессе обучения.

РАЗДЕЛ 1. Развитие и воспитание психических, психофизических качеств, общих двигательных навыков.

Тема 1. Развитие гибкости и подвижности тела.

Укрепление мышц тела. Развитие подвижности суставов, исправление осанки, развитие двигательной памяти. Тренировка дыхания.

Тема 2. Развитие координации движения.

Сочетание движений рук и ног в разных рисунках, направлениях, темпах.

Простые и сложные упражнения на развитие координации движений.

Тема 3. Упражнения в равновесии, акробатические упражнения.

Взаимосвязь движений всех частей тела, зависимость каждого движения от общего положения тела. Управление «центром тяжести», инерцией тела. Преодоление «зажима» как следствия страха. Воспитание смелости, воли, внимания и тренировка вестибулярного аппарата на основе гимнастического и акробатического комплексов. Кувырки, перекаты, стойки на руках и лопатках, «мост», парные акробатические упражнения.

Тема 4. Основы музыкально – ритмического воспитания.

Понятие о темпе и ритме в движении. Воспроизведение темпа и ритма (хлопки, шаги, прыжки). Воспроизведение ритмических рисунков. Отражение характера музыкального произведения в движении.

Тема 5. Организация во времени и пространстве.

Развитие фантазии, чувства пластичной формы и композиции. Непрерывность

движения. Взрывчатость. Точная организация в определенном отрезке времени пластического рисунка роли мизансцены.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
2 год обучения					
1	Тема 1. Понятие стиля и жанра.	10	2	8	
2	Тема 2. Стилистика движений в различные исторические эпохи.	8	1	7	
3	Тема 3. Манеры и этикет в различные исторические эпохи	12	1	11	
ИТОГО		30	4	26	

Стиль и жанр в сценической пластике

Тема 1. Понятие стиля и жанра.

Пластический стиль спектакля. Характерность роли и её пластическое проявление. Отбор пластических средств по признакам жанра и стиля.

Тема 2. Стилистика движений в различные исторические эпохи.

Историческая конкретность как обязательное требование реалистического театра. Особенности бытовой пластики людей в различные эпохи: 16 – 18 века (осанка, походка, обращение с оружием, шляпой, поклоны, характерные позы, жесты); русское боярство 16 -17 века; различные слои общества в России 19 века.

Тема 3. Манеры и этикет в различные исторические эпохи.

Регламентация внешнего поведения, социальное содержание этикета и формы его проявления. Конкретное смысловое содержание этикетных действий, понятие «хороший тон» в его историческом развитии.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
3 год обучения					
1	Тема 1. Пластический трюк как технический прием.	4	2	2	
2	Тема 2. Сценические падения.	6	-	6	
3	Тема 3. Способы переноски партнера	9	1	8	
4	Тема 4. Приемы сценического боя без оружия	11	-	11	
ИТОГО		30	3	27	

Трюковая пластика.

Тема 1. Пластический трюк как технический прием.

Выполнение на сцене физически трудных или опасных действий. Основные требования к трюковой пластике – безопасность и правдоподобие приемов.

Способы достижения нужного эффекта. Общие приемы имитации и нахождение выгодного ракурса мизансцены.

Тема 2. Сценические падения.

Основные технические принципы построения приемов падения на сцене.

Освоение техники падений: на полу, назад на спину, вперед, согнувшись, вперед и назад через голову, падение на бок, падение с поворотом кругом на месте от удара в лицо, падение со стула, сверху вниз, через препятствие, в несколько этапов.

Тема 3. Способы переноски партнера.

Принципы построения приемов переноски. Реальная помощь «несомого» своим партнером при кажущейся беспомощности своего состояния. Освоение техники переносок партнеров на груди, на плече, вдвоем одного, групповые

переноски одного лежащего.

Тема 4. Приемы сценического боя без оружия.

Условность сценического боя. Отношения партнеров. Страховка и самостраховка. Способы озвучивания ударов. Правила техники безопасности: ограничение мышечных усилий, точное управление инерциями движений, недопустимость болевых ощущений. Освоение техники приемов сценического боя без оружия: пощечина, захваты и броски, кулачные бои. Удары ногами, захваты за горло и освобождение от них.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
3 год обучения					
1	Тема 1. Приемы сценического фехтования	30	2	28	
ИТОГО		30	2	28	

Фехтование

Тема 1. Приемы сценического фехтования.

Освоение специфики фехтовальной пластики. Приемы держания шпаги в руке. Боевая стойка. Освоение техники боевых действий: передвижение в боевой стойке, уколы и защита, уколы и удары, обезоруживание. Бытовые и этикетные действия шпагой. Построение и обработка сценического фехтовального боя.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
4 год обучения					
1	Тема 1. Скульптурность тела в движении и статике.	12	-	12	

2	Тема 2. Пантомима как вид искусства	1	1	-	
3	Тема 3. Аналитический и синтетический комплексы упражнений пантомимы	9	1	8	
4	Тема 4. Стилевые упражнения пантомимы	8	-	8	
ИТОГО		30	2	28	

Пантомима

Тема 1. Скульптурность тела в движении и статике.

Эстетические требования к осанке и походке. Недостатки осанки и походки, способы их устранения.

Техника правильной бытовой походки. Характерность и походка. Тренировка освоения правильной осанки и походки, ходьба по прямой, с поворотом, вверх и вниз по лестнице. Переход движения к статике и обратно. Этюды на создание характерной походки.

Тема 2. Пантомима как вид искусства.

Основные этапы истории развития пантомимы. Движение, жест, поза – основные выразительные средства пантомимы.

Тема 3. Аналитический и синтетический комплексы упражнений пантомимы.

Тренировка подвижности мышц и овладение каждым суставом в отдельности: шеи, плечевого пояса, кистевых суставов, пальцев рук, позвоночника, бедер и коленных суставов. Координация различных групп мышц и суставов.

Упражнения на распространение движения, «волны».

Тема 4. Стилевые упражнения пантомимы

Изучение техники исполнения классических стилизованных упражнений (ходьба, подъем по лестнице, стенка и т. д.). Анализ. Создание простейших этюдов на основе стилизованных упражнений пантомимы.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
5 год обучения					
1	Тема 1. Основные элементы психофизического тренинга.	10	2	8	
2	Тема 2. Геометрия воображаемого предмета	6	1	5	
3	Тема 3. Простейшие пластические аллегории	6	1	5	
4	Тема 4. Постановка концертного номера.	8	-	8	
ИТОГО		30	4	26	

Тема 1. Основные элементы психофизического тренинга.

Освоение основных законов органического поведения актера в обстоятельствах вымысла. Расширение возможностей психофизического аппарата за счет создания «вторичных автоматизмов». Отработка навыков анализа и синтеза этапов движения различных частей тела, отработка координационных систем и способов перенесения центра тяжести в более сложных действиях биомеханической системы.

Тема 2. Геометрия воображаемого предмета. Воображаемое препятствие: среда, партнер и т.д.

Простейшие действия с воображаемыми геометрическими фигурами (круг, овал, квадрат). Действия с воображаемыми объектами (ружье, камень, мяч и т.д.). принципы выявления воображаемых сил. Простейшие действия на «тяги» и опоры: на низкую и высокую стойку, воображаемый канат, воображаемую дверь и т.д. общение с воображаемым партнером: логика поведения, точность оценок. Этюды на взаимодействия с воображаемым предметом, воображаемыми объектами, с воображаемой средой (человек в воде, в невесомости и т.д.).

Тема 3. Простейшие пластические аллегории.

Понятие аллегорической пантомимы. Развитие фантазии средствами сценической пластики: этюды – «человек - вещь», этюды на взаимодействие с аллегорическими персонажами (человек и дерево, человек и вода и т.д.)

Этюды на основе литературных сюжетов.

Индивидуальная пластическая характеристика образа.

Тема 4. Постановка концертного номера.

«Малая драматургия концертного номера».

Героическая, лирическая, сатирическая роли в концертном номере пантомимы.

Эксцентрика, буффонада, гротеск – художественные приемы решения сатирического, комического концертного номера пантомимы.

Прием пластической трансформации. Хореография, акробатика в концертном номере пантомимы.

Музыкальное решение номера. Выразительные средства пантомимы в концертных номерах различных жанров.

Предлагаемый результат

Комплекс тренировочных упражнений на гибкость, подвижность, ритмичность, координацию.

Основы пантомимы.

Трюковую пластику: сценические падения, способы переноски партнеров, приемы сценического боя.

Упражнения на исправление осанки и походки.

Манеры и этикет в различные эпохи.

Технику фехтования.

ОВЛАДЕТЬ:

- навыками темпа – ритма, координации движений, преодоление мышечных зажимов;

- управление центром тяжести и инерцией тела;
- создание внешнего облика персонажа, использование бытовой пластики в определенных предлагаемых обстоятельствах.

Необходимые условия для реализации программы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Занятия по «Сценической пластике» должны проходить с концертмейстером для воспитания темпа – ритма.

Предполагают наличие технических средств: магнитофон, видеоаппаратура, тренажерные аппараты.

Наличие материальных средств для приобретения шпаг, рапир для фехтования, плащей, шляп, необходимого реквизита для концертных номеров пантомимы.

Учебно – методическая литература, видеозаписи, съемки, аудиокассеты.

Список литературы для педагога

Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств, М., «Искусство» 1988

Иванов И.С. 250 гимнастических упражнений. М., Госкиноиздат, 1952.

Карпов С.А. и др. Воспитание правильной осанки. М., Физкультура и спорт, 1968.

Кожевников С.В. Акробатика. М., Искусство, 1984.

Коркин В.В. Парные акробатические упражнения. М., Физкультура и спорт, 1968.

Кох И.А. Сценическое фехтование. М., 1984.

Кох И.В. Основы сценического движения. М., Искусство, 1970.

- Кудашева Т.Н. Руки актера. М., Просвещение, 1970.
- Молчанов Ю. Композиция сценического пространства.
- Морозова Г.В. Сценический бой. М., Искусство, 1970.
- Немеровский А.В. Пластическая выразительность актера. М., Искусство, 1976.
- Пантомима. Опыты в аллегории. М., Искусство, 1976.
- Пантомима. Опыты в мелодраме. М., Советская Россия, 1977.
- Руднев С.Д., Фиш Э.М. Ритмика. Музыкальное движение. М., Просвещение, 1972.
- Румнев А.А. О пантомиме. Театральное кино. М., Искусство, 1964.
- Рутбер Н.Г. Пантомима. Первые опыты. М., Искусство, 1972.
- Станиславский К.С. Страны сочинений. М., Искусство, 1955.

Список литературы для детей

- Жан Луи Барро. Воспоминания для будущего.
- Иванов И.С. 250 гимнастических упражнений. М., Госкиноиздат, 1952.
- Карпов С.А. Воспитание правильной осанки. М., Физкультура и спорт, 1963.
- Маркова Е.В. Марсель Марсо. С.- Пб., 1996.
- Морозова Г.В. Сценический бой. М., Искусство, 1970.

Для развития способностей и исполнительских качеств актеру самодеятельного театра полезно знать и грамотно применять выразительные средства изобразительного искусства.

Курс сценографии позволяет обучающимся получить навыки практического изготовления и освоения маски, костюма и дополнительных деталей (толщинок, накладок и проч.), реквизита, познакомиться с устройством сцены, освоить возможности изменения сценической площадки для большего ее соответствия предполагаемому месту действия пьесы и согласно условиям существования актеров в различных театральных жанрах.

В ходе обучения дети и подростки разрабатывают эскизы образов, обсуждают результаты, отбирают наиболее выразительные эскизы и предложения, удачные решения. Им становится понятным процесс рождения сценического образа постановки в целом. Каждому предоставляется возможность разработать макет афиши и программы будущего спектакля или выступления.

Необходимыми элементами обучения являются освоение техники папье-маше, усложнение навыков обработки поверхностей с использованием бумаги и ткани, конструирование объемных облегченных деталей, исполнение каркасной основы для изготовления головного убора, маски или деталей вооружения или иного реквизита, знакомство со способами изготовления скульптурных деталей из поролона и других пластичных материалов, освоение навыков работы с различными клеями, «горячими» способами обработки кожи, фактуры и росписи изготовленных предметов.

В процесс обучения включены занятия, обучающие использованию швейной машинки, оверлока, знакомящие со способами проклеивания и сутюживания текстиля, изготовления складок и фижм различного назначения.

Планирование размещения декораций, разработка чертежей и исполнение декораций, разработка эскизов освещения и другие «хитрости» театральных мастеров становятся доступными и понятными детям.

Цель обучения – создание условий для самостоятельной постановочной

деятельности, связанной с реализацией сценического замысла и личностных творческих задач.

Задачи:

обучающие - расширить представление участников коллективов о драматургии и сценографии театров России и мира;

- научить актеров следовать задачам, поставленным перед ними постановщиками – режиссером и художником;

- сформировать навыки изготовления необходимых деталей реквизита, костюма, маски, декорации по собственному замыслу;

воспитывающие - способствовать созданию творческой атмосферы, актерского ансамбля;

- воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру.

Организация образовательного процесса

Данная программа рассчитана на 3 года обучения. Возрастной состав обучающихся от 11 до 18 лет.

Образовательный процесс, осуществляемый по программе, условно может быть разделён на три этапа: 1 этап – организационный (для детей 11-12 лет), 2 этап – основной (для детей 12 - 13, лет) и 3 этап – углубленного изучения (для подростков 14 – 18 лет). Каждый этап предусматривает решение педагогом определённых задач. Так, в ходе организационного этапа решается задача адаптации ребёнка в детском коллективе, освоение им базовых навыков бутафорской работы на элементарном уровне, навыков использования сценической площадки и доступных элементов костюма и реквизита.

Все упражнения и задания, которые используются на занятиях, просты, доступны и наглядны. Необходимые знания по технике безопасности при обращении с различными материалами и инструментами вводятся по мере

усложнения заданий, их соблюдение контролируется педагогом.

Прогнозируемые результаты

Основными формами подведения итогов реализации программы являются:

- участие в ежегодных проектах сессий;
- конкурсы авторов эскизов и макетов;
- использование изготовленных предметов в итоговых показах творческих работ;
- анкетирование.

Цель программы первого этапа обучения – создание условий для освоения сценического пространства через театральную игру, реализацию задуманного образа.

В конце 1 этапа обучения дети должны:

- знать назначение декораций, костюма и реквизита;
- уметь подготовить сценическую площадку для занятий или выступления;
- понимать необходимость изменения деталей костюма и реквизита для решения различных задач.

Программа 2-го этапа обучения

Программа 2 этапа обучения способствует «становлению» новичков в коллективе, прибывающем на сессии краевой школы художественного образования. Обучающиеся 11-13 лет пробуют самостоятельно и при помощи старших ребят рисовать эскизы и изготавливать по ним несложный реквизит, костюмы и головные уборы, детали декораций. Им предлагается самостоятельно определить «зерно» характера, перенести задуманный образ с эскиза в костюм, дополняемый гримом и реквизитом, изготовить из подручных средств детали, необходимые для решения образа.

Цель программы второго этапа обучения – создание условий для освоения приемов изменения сценического образа героя через овладение элементами бутафорского ремесла и решение изобразительных задач.

В конце 2 этапа обучения дети должны:

- знать свойства материалов, применяемых для изготовления бутафорских предметов,
- применять навыки изготовления мягких декораций, пластичных элементов костюма и головных уборов, легких объемных конструкций;
- следовать поставленным актерским и художественным задачам;
- использовать выразительные свойства костюма, реквизита, сценической площадки.

Программа 3 –го этапа обучения

Программа обучения предполагает пробы самостоятельного творчества юных исполнителей. Подростки в возрасте 14 – 18 лет в периоды сессий краевой школы художественного образования анализируют результаты подготовленных ими домашних заданий, просмотренных спектаклей, эскизы и наброски предполагаемых постановок в коллективах, где постоянно занимаются дети. Они осваивают более сложные технологии изготовления, изготавливают реквизит и фрагменты декорации для постановки по собственному замыслу.

Цель обучения – создание условий для самостоятельной постановочной деятельности, связанной с реализацией сценического замысла и личностных творческих задач.

По итогам 3 этапа обучения дети должны:

- знать и использовать выразительные особенности маски, костюма и декорации;
- уметь следовать задачам, поставленным перед ними постановщиком;
- владеть чувством пространства сцены, навыками обращения с реквизитом, механическими и выносными деталями декорации;
- владеть элементарными приемами установки декораций и освещения сцены.

Содержание изучаемого курса

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
1 год обучения					
1	Тема 1. Работа над эскизами	6	1	5	
2	Тема 2. Освоение техники папье-маше	6	1	5	
3	Тема 3. Освоение техники обработки текстиля	6	1	5	
4	Тема 4. Освоение техники обработки пластичных материалов	6	1	5	
ИТОГО		24	4	20	

Тема 1. Работа над эскизами

Разработка эскизов образов, Обсуждение, отбор наиболее выразительных эскизов и предложений, удачных решений. Рождение сценического образа постановки в целом. Разработка макетов афиши и программы спектакля.

Тема 2. Освоение техники папье-маше.

Усложнение навыка обработки поверхностей с использованием бумаги и клея. Конструирование объемных облегченных деталей. Исполнение каркасной основы для выклеивания и закрепления папье-маше.

Тема 3. Освоение техники обработки текстиля. Обучение использованию швейной машинки, оверлока. Проклеивание и сутюживание текстиля. Изготовление складок и физжм различного назначения.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
2 год обучения					
1	Тема 1. Освоение техники обработки	8	2	6	

	пластичных материалов.				
2	Тема 2. Изготовление масок и реквизита	10	1	9	
3	Тема 3. Изготовление декораций	6	1	5	
ИТОГО		24	4	20	

Тема 1. Освоение техники обработки пластичных материалов.

Знакомство со способами изготовления скульптурных деталей из поролона и других пластичных материалов. Освоение навыков работы с различными клеями, «горячими» способами обработки кожи и проч.

Тема 2. Изготовление масок и реквизита.

Разработка технологических карт изготовления отдельных деталей реквизита по эскизам. Исполнение работ, фактура, роспись.

Использование красочных и клеевых составов. Технологическая обработка каркасов, рукояток, внутренних полых частей бутафорских предметов.

Тема 3. Изготовление декораций.

Планирование размещения декораций на планшете сцены, разработка чертежей и исполнение декораций. Разработка эскизов освещения. Изготовление деталей декорации, планшетов, выносных частей, крепежа.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
5 год обучения					
1	Тема 1. Изучение драматургического материала	24	4	20	
ИТОГО		24	4	20	

Тема 5. Изучение драматургического материала.

Чтение пьесы. Определение задач автора и актеров. Поиск характеров персонажей через речь, интонацию актеров. Определение особенностей пьесы и каждой роли, замысла постановки в целом. Определение задач актеров и «сверхзадачи» спектакля.

Межсессионная работа

ВАРИАНТ №1

Техническое оборудование сцены. Основные виды сцен и сценических площадок. Соблюдение техники безопасности.

Методические указания

В начале необходимо выполнить чертеж сцены-коробки (вид сверху и сбоку) и дать описание основных механизмов современной сцены: их назначение и роль в постановке.

К этим механизмам относятся кулисные машины, поворотные круги, подъёмные площадки, проекционное и осветительное оборудование.

Затем выполнить макет «Театра Будущего» и дать его описание.

Литература

Базанов, В.В. Техника и технология сцены / В.В. Базанов. - Л.: Искусство, 1976.

Базанов, В.В. Сцена XX века / В.В. Базанов.- Л.: Искусство. 1990 .

Силин, А. Площади нашей палитры / А. Силин.- М., 1982.

Шароев, И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И.Г. Шароев.- М.: Просвещение, 1986.

ВАРИАНТ №2

Назначение одежды сцены и её составные части.

Методические указания

Необходимо раскрыть понятие «одежда сцены» и её функциональное назначение. Затем дать описание всех составных частей одежды сцены:

- занавес (главный, антрактовый);
- кулисные пары (кулисы и падуга);
- задник, горизонт, панорама;
- арлекин;

Теоретический ответ подкрепляется зарисовкой каждого элемента. После этого дается краткое описание технологии изготовления, способов подвески и приёмов трансформации одежды сцены в различных представлениях («классический», «кабинет», диагональный способы).

Список литературы

Базанов, В.В. Техника и технология сцены / В.В. Базанов.- Л.: Искусство, 1976.

Базанов, В.В. Сцена XX века / В.В. Базанов.- Л.: Искусство, 1990.

Ключников Д.А., Театральные драпировки / Д.А. Ключников, Л.Д. Снежинский. - М.: ВТО, 1980

«Грим»

Программа учебной дисциплины «Грим» предназначена для реализации и

уровню подготовки для учащихся краевой школы художественного образования: театральное отделение при КЦХО «Росток».

Программа отражает требования к подготовке слушателей по результатам изучения данной дисциплины.

Учебная дисциплина «Грим» является специальной дисциплиной и посвящается изучению общих закономерностей развития истории сценического грима, специальных средств декоративной косметики, технологии изготовления постижерных изделий – париков, шиньонов, технологии создания конкретных исторических, сказочных сценических гримов той или иной эпохи. Дисциплина «Грим» представляет собой логическое продолжение дисциплин «История театра», «актерское мастерство», «Сценография» и направлена на развитие художественного вкуса, расширение и углубление знаний, и совершенствование умений и навыков слушателей в области грима, постижа и декоративной косметики.

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

Знать и иметь представление:

- об основных исторических эпохах развития сценического грима;
- о специфических средствах декоративной косметики и специальных дополнительных приспособлениях, применяемых при создании сценических гримов;

- о различных техниках работы над созданием сценических гримов;

- о различных техниках и технологиях боди - арт;

знать и уметь использовать:

- исторический материал при выполнении сценического грима;

- основные приемы и техники сценического грима;

- основные средства сценического грима и специальные дополнения при создании грим – образов, боди – арт.;

- животные и скульптурно – объемные способы гримирования;

- эскизы и схемы сценических гримов;

- владеть умениями и иметь навыки:

- разработки и создание эскизов;

- создания сказочного, исторического сценического грима с помощью средств декоративной косметики и сценического грима;
- создания необходимых специальных дополнений и приспособлений;
- трансформации исторического сценического грима и подиумные макияжи;
- создание рекламных и боди - арт образов.

В предлагаемой программе представлены:

примерный тематический план, примерное содержание дисциплины, примерный перечень литературы. Содержание дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым представлениям, знаниям и умениям.

Преподавание дисциплины «грим» проводится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами – «История театра», «Сценография», «актерское мастерство» и т. д. использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения материалов, позволяет рационально распределять время.

В учебном процессе используются различные наглядные пособия (фотографии, книги по гриму и макияжу).

Для проверки знаний и умений слушателей по данной дисциплине проводится итоговый контроль в форме зачетов, возможен комплексный зачет с предметами «сценография», «история театра».

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
1 год обучения					
1	Введение. Тема 1. История развития искусства грима	4	4	-	

2	Тема 2. Материалы и инструменты, применяемые в работе. Технические средства грима.	8	6	2	
3	Тема 3. Детали лица, порядок «чтения лица»	8	1	7	
4	Тема 4. Коррекция лица.	4	2	2	
ИТОГО		24	13	11	

Содержание учебной дисциплины

Введение.

Слушатель должен:

Иметь представление:

- о роли и месте знаний по изучаемой дисциплине.

Предмет и задачи изучаемой дисциплины. Структура дисциплины, её связь с другими дисциплинами общеобразовательного и специального блока.

Краткий обзор развития искусства грима.

Применение грима в спектаклях, кино, на телевидении, в ШОУ- показах.

История развития искусства грима.

Тема 1. История развития искусства грима

Слушатель должен:

Иметь представление:

- о технических средствах грима;

- о материалах и инструментах применяемых в работе.

Знать:

- типы и свойства кожи и волос;
- санитарно- гигиенические правила.

Уметь:

- пользоваться материалами и инструментами для выполнения грима;
- основные требования к выполнению грима;
- выполнять схемы и эскизы грима.

Тема 2. Материалы и инструменты, применяемые в работе.

Технические средства грима.

Слушатель должен:

Знать:

- как правильно подобрать средства косметики к соответствующему типу кожи до выполнения грима и после нанесения грима;

Содержание, цели и задачи:

- понятие о составе гримировальных красок;
- понятие о гриме и его составляющих (как правильно подготовить кожу перед нанесением грима);
- как правильно разгримироваться.

Тема 3. Детали лица, порядок «чтения лица»

Слушатель должен:

Иметь представление:

- о деталях лица;
- знать порядок «чтения лица».

Содержание, цели и задачи.

- понятие о пропорциях лица;

- какие бывают формы лица;
- детали лица (глаза, брови, нос, губы, лоб, подбородок);
- как правильно изучать лицо, порядок «чтения лица».

Тема 4. Коррекция лица.

Слушатель должен:

Знать:

- порядок выполнения коррекции лица;
- все типы лица.

Содержание, цели и задачи:

- понятие о современных методах коррекции лица;
- уметь правильно выполнять коррекцию для всех форм лица (овального, круглого, треугольного, удлинённого, трапециевидного, ромбовидного, квадратного).

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
2 год обучения					
1	Тема 1. Грим черепа.	12	4	8	
2	Тема 2. Грим худого лица	12	4	8	
ИТОГО		24	8	16	

Тема 1. Грим черепа.

Слушатель должен:

Знать:

- основы пластической анатомии;

Уметь:

- выполнять грим черепа.

Содержание, цели и задачи:

- понятие о костной основе и мимических мышцах лица;
- история возникновения и развития гримировального искусства;
- понятие о разных видах грима;
- изучение «азбуки грима».

Тема 2. Грим художественного лица.

Слушатель должен:

Знать:

- особенности художественного лица и основы пластической анатомии.

Содержание, цели и задачи:

- понятие о расположении мимических мышц;
- понятие о цвете;
- значение темных и светлых тонов грима.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
3 год обучения					
1	Тема 1. Грим полного лица.	8	1	7	
2	Тема 2. Грим старческого лица.	4	2	2	
ИТОГО		24	13	11	

Тема 1. Грим полного лица.

Слушатель должен:

Знать:

- особенности полного лица и основы пластической анатомии.

Содержание, цели и задачи:

- понятие о светлых тонах грима;
- применение скульптурно – объемных деталей грима для выполнения объема.

Тема 2. Грим старческого лица.

Слушатель должен:

Знать:

- особенности возрастного изменения лица, основы пластической анатомии.

Содержание, цели и задачи:

- понятие о возрасте человека;
- понятие о живописных приемах в гриме;
- понятие о скульптурно- объемных приемах грима;
- понятие о спец. Эффектах в гриме.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
4 год обучения					
1	Тема 1. Скульптурно – объемный способ гримирования	12	2	10	
ИТОГО		12	2	10	

Тема 1. Скульптурно – объемный способ гримирования.

Слушатель должен:

Знать:

- характерные особенности работы с гуммозом и другими деталями.

Содержание, цели и задачи:

- понятие о составе театральной мастики – гуммозе;
- правильно подготовить гуммоз к работе;

последовательность гуммоза и других деталей (поролон, латекс).

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
5 год обучения					
1	Тема 1. Эскизирование грима.	12	2	10	
ИТОГО		12	2	10	

Тема1.Эскизирование грима.

Создать эскиз грима в цвете, предусмотреть прическу и детали костюма

Зачет.

Слушатель должен:

Иметь представление:

- о литературном герое.

Уметь:

- нарисовать схему грима и эскиз образа;

- продумать и выполнить прическу и подобрать костюм.

Защита реферата по гриму.

Слушатель должен:

Уметь:

- выполнить грим в соответствии с образом.

Содержание, цели и задачи:

- понятие о создании образа в целом.

Перечень практических работ.

Межсессионные самостоятельные работы

Тема	Содержание межсессионных самостоятельных работ.
1	2
<p>История развития гримировального искусства.</p> <p>Содержание реферата по гриму (домашнее занятие).</p> <p>Разработать грим для образа (например, Снежной Королевы).</p>	<p>Самостоятельно выполнить реферат (домашнее занятие).</p> <p>Самостоятельно воспользоваться дополнительной литературой, дополнить конспект.</p>
<p>Материалы и инструменты, применяемые в работе.</p> <p>1 часть (теория):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Технические средства грима. 	<p>Подготовить к занятиям дополнительные материалы и инструменты.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Детали лица; характеристика образа; <p>порядок «чтения лица»</p> <ul style="list-style-type: none"> - материалы и инструменты, применяемые в работе, 	<p>Изучить основы пластической анатомии, костную основу лица, мимические мышцы.</p> <p>Определить порядок изучения лица. Освоить порядок «чтения лица».</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Коррекция лица - технология выполнения грима, 	<p>Повторить темы по коррекции форм и деталей лица. Повторить тему «Типы кожи».</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Грим черепа - список используемой литературы <p>2 часть (практика):</p> <ul style="list-style-type: none"> - схема грима; 	<p>Повторить основы пластической анатомии, рисунка черепа, экорше. Освоить приемы анатомических особенностей лица. Освоить «азбуку грима» - основу – кости лицевой части черепа.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Грим художественного лица - эскиз грима (в цвете) <p>соответствующую прическу и подобрать костюм).</p> <p>Дополнение: при защите работы можно использовать музыку, стихи, прозу по теме создаваемого образа.</p>	<p>Повторить основы пластической анатомии, в соответствии с задуманным образом, выполнить живописного грима. Значение темных и светлых тонов в гриме. Привести примеры литературных героев с худым лицом.</p>
<p>Грим полного лица.</p> <p>Примерный перечень гриму.</p>	<p>Повторить основы пластической анатомии.</p> <p>Освоить приемы живописного грима. Определить значение светлых тонов в гриме – темные тона отдаляют, светлые приближают, прибавляют.</p>
<p>Грим старческого лица</p> <p>Разработать театральный грим к образу Кармен.</p> <p>Разработать грим для кино к образу Улюшкина.</p>	<p>Повторить основы пластической анатомии.</p> <p>Освоить приемы живописного грима. Определить значение возрастных особенностей человека. Привести примеры различных граций возраста.</p> <p>Применение селены – париков и других</p>

Разработать грим для телесериала к образу Буратино.

Разработать театральный грим к образу Фальстафа.

Разработать портретный грим к образу Ивана Грозного из оперы «Псковитянка».

Разработать характерный грим к образу Хана Кончака из оперы «Князь Игорь».

Разработать театральный грим к образу Мефистофеля.

Разработать сказочный грим к образу Золотого Петушка.

Разработать сказочный грим для образа Кощея Бессмертного.

Разработать характерный грим для образа Арлекино.

Разработать грим по произведениям А. С. Пушкина, Шекспира.

Разработать сказочный грим для образа зверей.

Разработать фантазийный грим «Космос».

Список рекомендуемой литературы.

Ли Бейган. Грим для театра, кино и телевидения. «Искусство». «А.Д.Т.». Москва, 1997.

Киреев П.Ф. Декоративная косметика и грим. Москва, Легкая индустрия. 1980.

Максимов Н. М. Когда я слышу режиссера (рассказывает художник - гример). Москва СТД, 1990.

Сыромятникова И.С. Технология грима. Москва, Высшая школа. 1991.

Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически. Москва, Высшая школа.

2000.

Сергиенкова Н.М. Волшебный мир макияжа. Москва ТОО «Невиарт», 1995.

Школьников С.П. Искусство грима. Издательство Министерства среднего специального и профессионального образования БССР. Минск, 1963.

Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически. Москва, 2004.

Сыромятникова И. С. Искусство грима и макияжа. Москва, 2005.

«История театра XX века»

Цели и задачи освоения дисциплины:

Целями освоения дисциплины «История театра XX века» являются углубленное изучение исторической эволюции и важнейших проблем театрального и кино-искусства от начала XX до начала XXI века, изучение материалов по истории театра и кино, максимально широкое ознакомление с видеозаписями шедевров мировой кинематографии, а так же изучение тематических интернет-ресурсов.

Задачами освоения дисциплины являются

- познакомить обучающихся с эволюцией отечественного и зарубежного театрального искусства, а также выявить связи между ними.

- научить ориентироваться в современном театральном искусстве и грамотно оценивать их эстетическую и культурную значимость, заострить внимание на проблемах и основных темах современного театра.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
1 год обучения					
1	Тема 1. Советский театр второй половины XX века	12	12		
2	Тема 2. Режиссер — определяющая фигура театрального процесса	14	14		
ИТОГО		26	26		

Тема 1. Советский театр второй половины XX века

Обновление театрального искусства. Демократическая и гуманистическая направленность отечественного театра второй половины 1950—1960-х годов.

Тема 2.Режиссер — определяющая фигура театрального процесса. Дискуссии о путях развития театра, традициях и новаторстве, “лице театра”, режиссуре. Мхатовские, мейерхольдовские, вахтанговские “корни” в художественных поисках и ориентации театров Москвы и Ленинграда.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
2 год обучения					
1	Тема1. Ведущие театры и режиссеры	12	12		
2	Тема2. Советская классическая драматургия на сцене	14	14		
ИТОГО		26	26		

Тема 1.Ведущие театры и режиссеры:

Р. Н. Симонов (1899–1968) и Театр им. Евг. Вахтангова;

Ю. А. Завадский (1894–1977) и Театр им. Моссовета;

Н. П. Охлопков (1900–1967) и Театр им. В. В. Маяковского;

В. Н. Плучек (1909) и Театр Сатиры;

А. Д. Попов (1892–1961) и ЦТСА;

Н. П. Акимов (1901–1968) и Театр Комедии;

Л. С. Вивьен (1887–1966) и Театр драмы им. А. С. Пушкина;

М. И. Царев (1903–1987) и Б. И. Равенских (1914–1980) и Малый театр.

Тема 2.Советская классическая драматургия на сцене. Постановка Г. А. Товстоноговым в Ленинградском академическом театре имени А. С. Пушкина “Оптимистической трагедии” В. В. Вишневского (1955). Вожак — Ю. В. Толубеев,

Комиссар — О. Я. Лебзак. Художник А. Ф. Босулаев, композитор К. Караев. Присуждение первой Ленинской премии в области театра за этот спектакль.

Постановки в Театре сатиры пьес В. В. Маяковского “Баня” (1953, режиссеры Н. В. Петров, В. Н. Плучек, С. И. Юткевич), “Клоп” (1955, режиссеры В. Н. Плучек, С. И. Юткевич), “Мистерия-буфф” (1957, режиссер В. Н. Плучек).

Развитие психологической драмы и психологического театра. Постановки пьес А. М. Володина, В. С. Розова, А. Н. Арбузова, Э. С. Радзинского, Л. Г. Зорина и др. Сказки для театра Е. Л. Шварца.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
3 год обучения					
1	Тема 1. Театр «Современник»	8	8		
2	Тема 2. Спектакли Эфроса	8	8		
3	Тема 3. Спектакли Г. А. Товстоногова	8			
ИТОГО		24	24		

Тема 1. Театр «Современник». Открытие Театра-студии “Современник”, знаменующее освоение и обновление реалистических традиций МХАТа новым театральным поколением. “Вечно живые” В. С. Розова (1957), “Старшая сестра” и “Назначение” А. М. Володина (1962, 1963); “В день свадьбы” В. С. Розова (1964), “Двое на качелях” У. Гибсона (1962). Режиссура О. Н. Ефремова (1967).

Становление личности молодых героев в спектаклях Центрального детского театра по пьесам В. С. Розова “В добрый час”, “В поисках радости”, “Неравный бой” (1954, 1957, 1960). Узнаваемость повседневной жизни, обнаженность этического конфликта в ранней режиссуре А. В. Эфроса (1925–1987).

Тема 2. Спектакли Эфроса “Снимается кино” Радзинского (1966) и “Чайка” Чехова (1966) в Московском театре имени Ленинского комсомола; “Три сестры” А.

П. Чехова, “Счастливые дни несчастливого человека” А. Н. Арбузова (1968), “Платон Кречет” А. Е. Корнейчука (1969), “Ромео и Джульетта” Шекспира (1970) в Драматическом театре на Малой Бронной. Актеры, занятые в этих спектаклях, ярко представляющие свое театральное поколение: А. Д. Грачев, О. М. Яковлева, Л. К. Дуров, А. И. Дмитриева, Н. Волков.

Тема 3. Спектакли Г. А. Товстоногова. Г. А. Товстоногов (1915–1989) и его спектакли в БДТ (АБДТ) имени М. Горького: “Идиот” Достоевского (1958), “Варвары” Горького (1959), “Горе от ума” Грибоедова (1962), “Три сестры” Чехова (1965), “Мещане” Горького (1967). Сочетание в этих спектаклях новаторства с лучшими традициями советской режиссуры 20–30-х годов. Ведущие актеры театра: Е. З. Копелян, П. Б. Лускепаев, Е. А. Лебедев, Т. В. Доронина, И. М. Смоктуновский, С. Ю. Юрский, К. Ю. Лавров, В. И. Стржельчик, З. М. Шарко, Л. И. Макарова, О. В. Басилашвили, Э. Попова, О. И. Борисов, Н. А. Ольхина, Л. И. Малеванная, С. Н. Крючкова, Ю. А. Демич.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
4 год обучения					
1	Тема1. Театр на Таганке	8	8		
2	Тема2. Актерское искусство в отечественном театре второй половины XX века и его звезды:	8	8		
3	Тема 3. Постановки пьес, посвященных нравственным проблемам трудовой и общественной жизни (производственная тематика)	8			
ИТОГО		24	24		

Тема 1. Театр на Таганке. Ю. П. Любимов (1917) и бунтарский Театр на Таганке. Спектакли театра и его актеры: В. С. Высоцкий, А. С. Демидова, Н. Н. Губенко, З. А. Славина, В. Б. Смехов, Л. А. Филатов, И. С. Бортник, Н. П. Сайко, В. С. Золотухин.

Тема 2. Актерское искусство в отечественном театре второй половины XX века и его звезды: А. А. Миронов, Е. П. Леонов, Ю. Г. Богатырев, А. А. Калягин, И. М. Смоктуновский и др.

Тема 3. Постановки пьес, посвященных нравственным проблемам трудовой и общественной жизни (производственная тематика): “Человек со стороны” И. М. Дворецкого (Театр на Малой Бронной, режиссер А. В. Эфрос; Ленинградский театр имени Ленсовета, режиссер И. П. Владимиров), “Сталевары” Г. Бокарева (МХАТ, режиссер О. Н. Ефремов), “Протокол одного заседания” (“Заседание парткома”) А. Гельмана (АБДТ имени М. Горького, постановка Г. А. Товстоногова; МХАТ, постановка О. Н. Ефремова).

Значительное место в репертуаре — инсценировки прозы: “Тихий Дон” М. А. Шолохова в АБДТ имени М. Горького (постановка Г. А. Товстоногова), “Братья и сестры”, “Дом” Ф. А. Абрамова в Ленинградском Малом драматическом театре (режиссер Л. А. Додин), “И дольше века длится день” Ч. Айтматова в Ленинградском Молодежном театре (постановка В. А. Малыщицкого).

Новые аспекты в спектаклях историко-революционной тематики: “Революционный этюд” (“Синие кони на красной траве”) М. Шатрова в Московском театре имени Ленинского комсомола (постановка М. А. Захарова), “Так победим!” М. Шатрова во МХАТе (постановка О. Н. Ефремова), “Перечитывая заново” в АБДТ имени М. Горького (постановка Г. А. Товстоногова). О. И. Янковский, А. А. Калягин, К. Ю. Лавров в роли В. И. Ленина. “Оптимистическая трагедия” В. В. Вишневского в Московском театре имени Ленинского комсомола (постановка М. А. Захарова).

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

		Общее кол-во	В том числе:	
			Сессия	

N	Наименование разделов и тем	часов	Теория	Практика
5 год обучения				
1	Тема1. Спектакли, посвященные победе нашего народа в Великой Отечественной войне	8	8	
2	Тема2. Современное идейное осмысление и театральное решение классических пьес:	8	8	
3	Тема 3. Постановки драматургии 1970–1980-х годов	4	4	
4	Тема 4. Отечественный театр для детей и юношества	4	4	
5	Тема 5. Новое режиссерское поколение			
ИТОГО		24	24	

Тема 1. Спектакли, посвященные победе нашего народа в Великой Отечественной войне: “А зори здесь тихие...” Б. Васильева в Театре драмы и комедии на Таганке, “Три мешка сорной пшеницы” В. Тендрякова в АБДТ имени М. Горького (постановка Г. А. Товстоногова), “Братья и сестры” Ф. Абрамова в Ленинградском учебном театре и Малом драматическом театре (постановка Л. А. Додина), “Отпуск по ранению” В. Кондратьева в Ленинградском молодежном театре (режиссер В. А. Малыщицкий), “Рядовые” А. Дударева в АБДТ имени М. Горького (постановка Г. А. Товстоногова).

Тема 2. Современное идейное осмысление и театральное решение классических пьес: “Дон-Жуан” Мольера, “Женитьба” Гоголя в Театре на Малой Бронной, “Вишневый сад” в Театре драмы и комедии на Таганке (постановка А. В. Эфроса), “Чайка” Чехова в Театре имени Вл. Маяковского (режиссер А. М. Вилькин), МХАТе (постановка О. Н. Ефремова), Ленинградском театре им. Ленинского комсомола (режиссер Г. М. Опорков); “Ревизор” Н. В. Гоголя, “Дядя Ваня” А. П. Чехова, “Смерть Тарелкина” А. В. Сухово-Кобылина в АБДТ им. М.

Горького (постановка Г. А. Товстоногова), первый вариант “Вассы Железновой” М. Горького в Театре им. К. С. Станиславского (режиссер А. Васильев).

Тема 3. Постановки драматургии 1970–1980-х годов. Уровень воссоздания жизненной правды и театральный язык. “Утиная охота” А. Вампилова во МХАТе (режиссер О. Н. Ефремов), “Жестокие игры” А. Н. Арбузова в Московском театре имени Ленинского комсомола (режиссер М. А. Захаров), “Взрослая дочь молодого человека” В. И. Славкина в Театре имени К. С. Станиславского (постановка А. Васильева), “Уроки музыки” Л. С. Петрушевской в самодеятельном театре ДК “Москворечье” (режиссер Р. Г. Виктюк), “Наедине со всеми” А. Гельмана во МХАТе (режиссер О. Н. Ефремов), “Смотрите, кто пришел” В. Арро в Театре имени Вл. Маяковского (режиссер Б. А. Морозов), “Восточная трибуна” А. Галина в театре “Современник” (режиссер Л. Е. Хейфиц).

Тема 4. Отечественный театр для детей и юношества. Ленинградский ТЮЗ 1970–1980-х годов и З. Я. Корогодский; Московский Ленком и М. А. Захаров. Спектакли и актеры.

Изменения в государственной и общественной жизни второй половины 1980 — первой половины 1990-х годов. Упразднение СССР. Российские культура и искусство 1990-х годов. Театральная жизнь. Положение в государственных театрах. Частные антрепризы.

Тема 5. Новое режиссерское поколение.

Режиссеры и театры: А. А. Васильев и Школа драматического искусства, Р. Г. Виктюк и “Театр Р. Виктюка”, Г. Н. Яновская и Центральный детский театр, М. Г. Розовский и “Театр у Покровских ворот”, П. Фоменко и “Мастерская Петра Фоменко” (Москва), Л. А. Додин и Малый драматический театр, С. Я. Спивак и Молодежный театр (Санкт-Петербург).

Поиски студийных театров.

Театральная драматургия последней четверти XX века— новые имена: Л. Н. Разумовская, Н. В. Коляда, Н. Н. Садур, А. П. Шипенко. Драматургия конца XX века – феномен «новой драмы». Пьесы братьев Пресняковых, К.Серебренникова, братьев Дурненковых и пр.

Театр в системе зрелищных искусств конца XX века.

Прогнозируемые результаты:

знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;

знание основных этапов развития театрального искусства;

знание основных исторических периодов развития отечественного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);

знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства;

знание особенностей национальных традиций театрального искусства;

знание театральной терминологии;

знание классического и современного театрального репертуара;

умение анализировать произведения театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей.

Список литературы

Алперс Б. Театральные очерки: В 2 т. М.: Искусство. 1977.

Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство. 1979.

Бентли Э. Жизнь драмы. М.: Искусство. 1978.

Беседы К.С. Станиславского. М.; Л.: Искусство. 1939.

Веселовский Александр. Избранное: Историческая поэтика. М.: Росспэн. 2006.

Гладков А. Театр. М.: Искусство. 1980.

Гладков А. Мейерхольд. В 2 т. М.: СТД. 1990. Т. 2.

Гачев Г. Жизнь художественного сознания. М.: Наука. 1972. Ч.1.

Гегель Г.В.Ф. Эстетика. В 4 т. Т. 2. М.: Искусство. 1969.

Гинзбург Л. О старом и новом. Л.: Сов. пис. 1982.

Демидов Н.В. Творческое наследие. В 2 т. СПб.: 2004.

Дидро Д. Парадокс об актере. Л.; М.: Искусство. 1938.

Из истории советской науки о театре. М.: ГИТИС. 1988.

Игнатов И.Н. Театр и зрители. М.: Задруга. 1916. Ч.1.

Искусство режиссуры за рубежом. СПб.: СПбГАТИ. 2004.

Карягин А.А. Драма как эстетическая проблема. М.: Наука. 1971.

Кон И.С. В поисках себя. М.: Политиздат. 1984.

Крэг Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М.: Искусство. 1988.

- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат. 1977.
- Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство. 1976.
- Лоусон Д.Х. Теория и практика создания пьесы и киносценария. М.: Искусство. 1960.
- Мальцева Ольга. Поэтический театр Юрия Любимова. СПб.: РИИИ. 1999.
- Марков П.А. О театре. В 4 т. М.: Искусство. 1974–1977.
- В. Э. Мейерхольд: Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 ч. М.: Искусство. 1968.
- Песочинский Н.В. Проблемы актерского искусства в театральной концепции В.Э. Мейерхольда (1920-1930-е годы). Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Л., 1983.
- Пави Патрис. Словарь театра. М.: Прогресс. 1991.
- Петербургские записки о театре. СПб.: СПбГАТИ. 2003.
- Попов А.Д. Театральное наследие. В 3 т. М.: ВТО, 1979. Т. 1.
- Режиссура. Взгляд из конца века. СПб.: РИИИ. 2005.
- Рехельс Марк. Режиссер — автор спектакля. Л.: Искусство. 1969.
- Руднев В. Словарь культуры XX века. М.: Аграф. 1999.
- Русское актерское искусство XX века. СПб.: РИИИ, Вып.1. 1992; Вып. II и III. 2002.
- Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М.: Наука. 1968.
- Станиславский К.С. Собр. соч. В 8 т. М.: Искусство. Т.1. 1954; Т.3. 1955; Т.5. 1958; Т.6. 1959.
- Товстоногов Г. Зеркало сцены. В 2 т. Л.: Искусство. 1980.

«Танец»

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения большая роль принадлежит танцу. Особенность дополнительного художественного образования состоит в том, что необходимые для творческой деятельности технические навыки и приемы оказывают сильнейшее и непосредственное воздействие на эмоционально – волевую сферу учащихся. Процесс овладения определенными исполнительскими навыками не только раскрепощает собственно художественное мышление, но и в большей мере

накладывает отпечаток на мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей.

Цели:

- эстетическое воспитание обучающихся;
- формирование и развитие художественно – творческих способностей обучающихся в области хореографического искусства;
- привитие любви к танцу, воспитание исполнительской культуры с учетом возрастных особенностей и закономерностей физического развития.

Задачи:

- обучать основам хореографического мастерства;
- формировать интерес к хореографическому искусству;
- развивать творческие способности ребенка, образное мышление, внимание, произвольную память, ассоциативную фантазию, воображение;
- воспитывать личностные качества – ответственность, отзывчивость, доброту, чуткость, дружбу и взаимопонимание.

Теоретический курс. Хореографическая терминология. Тематические рассказы (история хореографии), просмотр видеоматериалов.

Групповая работа. Специальная подготовка, постановка массовых танцевальных номеров.

Индивидуальная работа. Постановка сольных номеров, работа с аккомпаниатором.

I год обучения

Задачи:

1. Психолого – педагогические:

- научить ребенка на начальной стадии обучения контролировать собственное исполнение;
- развивать "движенческую" память.

2. Хореографические:

- формировать навыки координации движений;
- исправление природных недостатков;
- формировать знания о пространстве класса, сцены.

3. Музыкальные:

- развить навыки координации движения, музыкального слуха.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	

1 год обучения					
1	Тема1 Музыкально – ритмические занятия	8	2	6	
2	Тема2. Музыкально – игровые занятия	8	2	6	
3	Тема 3. Постановка танцевальных этюдов.	8	2	6	
ИТОГО		24	6	18	

1. Музыкально – ритмические занятия.

Основные движения на середине зала: поклон, марширование, наклоны головы, повороты, круговые движения головой;

Упражнения для плеч, сочетающиеся с наклонами, приседаниями;

Упражнения для кистей рук, пальцев, локтей;

Упражнения на полу (партер): "велосипед", упражнения для стопы, грудной клетки, поясницы, "улитка", "кольцо", упражнения на "растяжку", "кораблик", "лягушка";

Упражнения на середине зала: прыжки.

2. Музыкально – игровые занятия.

Ролевые игры на основе танцевальных движений и музыки: "Птичий двор", "Два утенка", "Обезьянки", "Зайчики", "Кошечки", "Печем пироги", "Стирка".

3. Постановка танцевальных этюдов.

Массовые, легкие в техническом исполнении танцевальные этюды, четкие по ритму, на основе детского музыкального материала.

Мероприятия учебно-воспитательного характера.

Просмотр и обсуждение видеоматериалов концертов детских хореографических коллективов, собственных выступлений. Посещение театра, детских спектаклей.,

Должны знать

Понятия о пространстве класса, понятия: линия, ряд, шеренга, круг. Позиции ног: VI, I, III.
Подготовительную позицию рук.
Музыкальные размеры: 2/4 (полька), 3/4 (вальс), 4/4 (марш).

Должны уметь

Ориентироваться в пространстве класса, воспринимать задания и замечания педагога, направлять свои усилия в русло правильной мышечной работы, точно и правильно выполнять позиции ног, рук, заданные движения.
Различать музыкальный размер, темп музыки.

Формы контроля

Итоговые занятия, открытый урок, отчетное занятие-концерт.

Запоминать последовательность движений в танцевальных комбинациях.

2 год обучения

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
2 год обучения					
1	Тема1. Exsersis на основе классического танца	8	2	6	
2	Тема2. Exsersis на основе народного танца	8	2	6	
3	Тема 3. Постановка танцевальных номеров	8		8	
ИТОГО		24	4	20	

Задачи:

1. Обучить терминологии и классического и народного танца;
2. Хореографические:
 - развивать "выворотность" ног;
 - постановка корпуса, ног, рук, головы;
 - добиваться выразительного и музыкального исполнения танца;
 - научить отличать национальные особенности (в народном танце) в танцевальных комбинациях;
3. Музыкальные:
 - развивать навыки координации движений и музыкальный слух.
4. Психолого – педагогические:
 - научить контролировать свое собственное исполнение;
 - научить сочетанию исполнения движения со звучанием речи педагога;
 - воспитывать коллективные качества – ответственность, отзывчивость, доброту, чуткость, дружбу и взаимопонимание.

Тема 1. Exsersis на основе классического танца

Понятийно – терминологический аппарат классического танца. Постановка корпуса рук, ног, головы у станка и на середине зала. Изучение движений групп: battement tondu, ronds, plie, allegro.

Тема 2. Exsersis на основе народного танца

Понятийно – терминологический аппарат народного танца. Постановка корпуса рук, ног, головы у станка и на середине зала в характере народно-сценического танца. Изучение движений групп: battement tondu, ronds, plie, allegro в характере народного танца; вращения, дробные выстукивания. Разучивание танцевальных комбинаций на основе материала русского, белорусского, украинского танцев и танцев народов Прибалтики.

Тема 3. Постановка танцевальных номеров на основе изучаемого материала.

Мероприятия учебно-воспитательного характера. Просмотр видеозаписей классического и народного хореографического искусства ведущих российских и зарубежных коллективов.

Должны знать	Должны уметь	Формы контроля
<p>Понятия и термины программных движений.</p> <p>Правила исполнения изучаемых движений в народном и классическом танце.</p> <p>Строение музыкальной фразы.</p> <p>Понятия: слабая, сильная доля, затакт, акцент.</p>	<p>Контролировать работу всех частей тела и согласовывать одновременную работу этих частей (координация).</p> <p>Распределять и переключать свое внимание между замечаниями педагога с собственной работой и музыкальным сопровождением.</p> <p>Различать музыкальный размер, темп, строго соблюдать цельность музыкальной фразы.</p> <p>Дифференцировать работу различных мышечных групп: опорная рабочая нога.</p>	<p>Итоговые занятия, отчетное занятие-концерт.</p>

3 год обучения

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
3 год обучения					
1	Тема1. Exsersis на основе классического и народного танца	8	2	6	
2	Тема2. Современный танец (джаз-	8	2	6	

	<i>модерн)</i>				
3	Тема 3. Постановка танцевальных номеров	8		8	
ИТОГО		24	4	20	

Освоение понятийно – терминологического аппарата народного, классического и современного танца. Задачи:

1. Хореографические:

- повторить и закрепить изученный хореографический материал с увеличением силовой нагрузки;
- развивать технику исполнения упражнений в более быстром темпе;
- развивать умение выразительно и музыкально исполнять элементы и движения классического, народного, современного танцев;
- научить точно передавать особенности национального характера, манеру в комбинациях, у станка и в этюдах;
- научить основным принципам техники исполнения движений джаз-модерн танца.

2. Психолого – педагогические:

- контролировать собственное исполнение, развивать зрительную память;
- научить направлять свои усилия в русло правильной мышечной работы;
- учить совместно работать в ансамбле с другими исполнителями.

Тема 1. Exsersis на основе классического и народного танца

Классический танец. Изучение групп: поз, прыжков, поворотов, связующих и вспомогательных движений.

Народный танец. Упражнения на середине: дробные выстукивания, элементы ("моталочки", "веревочки", подбивки, припадания, основные ходы, вращения в характере русского, украинского, белорусского, татарского, мордовского твнцев).

Тема 2. Современный танец (джаз-модерн)

Изучение разделов:

- разогрев (упражнения stretch – характера; движения, заимствованные из классического танца (разогрев ног); упражнения свингового характера;
- изоляция: движение изолированных центров (голова, плечи, грудная клетка, руки, ноги); координация двух изолированных центров;

- упражнения для позвоночника: наклоны торса, твист торса, спирали, body roll contraction, relese, tilt;
- уровни: стоя, сидя (изоляция в уровнях);
- кросс: передвижение в пространстве – шаги, прыжки, вращения.

Тема 3. Постановка танцевальных номеров

Массовые, сольные номера, построенные на основе изученного материала джаз-модерн танца.

Должны знать	Должны уметь	Формы контроля
<p>Понятия и термины программных движений.</p> <p>Правила исполнения изучаемых движений и техники в современном танце.</p>	<p>Точно и правильно исполнять движения как классического, народного, так и современного джаз-модерн танца.</p> <p>Согласовывать одновременную работу самых разнообразных групп мышц, участвующих в движениях современного танца.</p>	<p>Итоговые занятия, отчетное занятие-концерт.</p>

Освоение понятийно – терминологического аппарата современного танца.

Задачи:

1. Хореографические:

- повторить и закрепить изученный хореографический материал с увеличением силовой нагрузки;
- вырабатывать правильность и чистоту исполнения движений современного танца;
- развивать и повышать уровень танцевальной техники.

2. Музыкальные:

- научить слышать ритм, мелодическую линию, тему;
- усложнять музыкальное сопровождение.

3. Психолого – педагогические:

- контролировать собственное исполнение, развивать зрительную память;
- научить направлять свои усилия в русло правильной мышечной работы;
- учить совместно работать в ансамбле с другими исполнителями;
- научить мысленно представлять движения.

4 год обучения **УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН**

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
4 год обучения					
1	Тема1. Современный танец (джаз-модерн)	12	2	10	
ИТОГО		12	2	10	

Тема 1. Современный танец (джаз-модерн). Изучение разделов:

- разогрев (упражнения stretch – характера; движения, заимствованные из классического танца (разогрев ног); упражнения свингового характера (у станка, на середине, в партере);
- изоляция: движение изолированных центров (голова, плечи, грудная клетка, руки, ноги); координация двух, трех изолированных центров;
- упражнения для позвоночника: наклоны торса, твист торса, спирали, body roll contraction, relese, tilt (стоя, сидя, в партере).
- уровни: стоя, сидя, лежа (на коленях), переходы из уровня в уровень, движения изолированных центров в уровнях;
- кросс: передвижение в пространстве – шаги, прыжки, вращения на месте;
- комбинация, импровизация: с перемещением в пространстве, с использованием смены уровней, различных способов вращения и прыжков.

Должны знать

Понятия и термины программных движений.
Правила исполнения изучаемых движений и техники в современном танце.

Должны уметь

Точно и правильно исполнять движения современного джаз-модерн танца в комбинациях, импровизациях, содержащих различные элементы и приемы
Согласовывать одновременную работу самых разнообразных групп мышц, участвующих в движениях современного танца.
Грамотно распределять усилия при исполнении танцевальных комбинаций, требующих перемещения в пространстве.
Работать в ансамбле.
Анализировать свое исполнение.

Формы контроля

Итоговые занятия, отчетное занятие-концерт.

Освоение понятий и терминов современного танца.

Задачи:

1. Профессионально – педагогические:

- развивать выносливость, силу и устойчивость за счет ускорения темпа, увеличения количества движений в упражнениях;

- развивать исполнительскую виртуозность и артистичность;

- развивать навыки самостоятельной работы участника коллектива.

2. Психолого – педагогические:

- научить визуально определять характер и особенности мышечных усилий, их распределение во времени и в пространстве при показе и во время исполнения другими участниками.

5 год обучения

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	В том числе:		
			Сессия		
			Теория	Практика	
5год обучения					
1	Тема1. Постановка танцевальных номеров	12	2	10	
ИТОГО		12	2	10	

Тема 1. Постановка танцевальных номеров на основе изученного материала, на импровизационном материале участников коллектива.

Должны знать

Понятия и термины программных движений.
Правила исполнения изучаемых движений и техники в современном танце.
Импровизация.

Должны уметь

Работать в ансамбле.
Анализировать свое исполнение.
Самостоятельно и творчески работать над исполнением изучаемого материала.

Формы контроля

Итоговые занятия, отчетное занятие-концерт.

Формы контроля

1. Наблюдение и сравнение педагогом в процессе занятия.
2. Проведение открытых занятий для других возрастных групп.
3. Участие в концертах, мероприятиях.

4. Просмотр видеозаписи уроков, занятий, репетиций, выступлений. Анализ этих выступлений.
6. Творческий отчет.

VI. Обеспечение программы

I. Методическое обеспечение

Комплектование фонотеки (видео-, аудиозаписей).

II. Материально – техническое обеспечение

- зеркала;
- станки;
- музыкальный инструмент (баян или фортепиано для концертмейстера);
- спецобувь, концертные костюмы;
- магнитофон, аудиокассеты, CD-диски, фото- и видеопленка.

Литература

1. Аппия А. Живое искусство. М.: ГИТИС, 1993.
2. Борисов А. Балетная школа. Самара, 1991.
3. Власенко Г.Я. Танцы народов Поволжья. Сам. Гос. Университет, 1991.
4. Дмитриев А.Е. Педагогика. М.: Просвещение, 1985.
5. Литвина Л.Н. История дошкольной педагогики.
6. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения. М.: ВЦХТ, 1998.
7. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Продолжение обучения. М.: ВЦХТ, 2001.
8. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Методика преподавания. М.: ВЦХТ, 2002.
9. Мирный В.И. Хореографическая композиция: Учебное пособие. Самара.: СГАКИ, 2003.
10. Мирный В.И. Возрастные особенности участников самодеятельного хореографического коллектива. Методическая разработка. Самара, 1994.
11. Ротерс Г.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика. М., 1989.
12. Соловейчик С. Педагогика для всех. М.: Детская литература, 1987.
13. Ткаченко Л.Ф. Детский танец. М.: Профиздат, 1962.
14. Телегин А.А. Ритмика и танец. Самара, 1992.

15. Тонина С.И. Музыка и танец. М.,1984.
16. Устинова Т. Балетмейстер и коллектив. М.: Искусство, 1963.
17. Хореографическая школа в системе дополнительного образования детей. Сост. Косяченко Г.С., Черникова Н.М. Самара. СИПКРО, 2003.
18. Хореографическая работа со школьниками. Учпедгиз, 1956.

Диагностика образовательного процесса.

С целью отслеживания эффективности образовательного процесса и её влияния на формирование личности используются разные формы и методы диагностики.

Формы и методы	Ответственные
Наблюдение	Педагоги, психолог
Беседа (с обучающимися)	Педагоги, психолог
Изучение личностных качеств обучающихся (карта индивидуального развития ребёнка)	Педагоги, психолог
Изучение комфортности обучающихся в творческом коллективе (анкетирование обучающихся)	Педагоги, психолог
Контроль за учебно-познавательной деятельностью (тестирование и посещения занятий, мероприятий)	Педагоги, руководитель коллектива

Мониторинг творческой, учебно-познавательной деятельности обучающихся (сбор и накопление информации, её обработка и обобщение)	Педагоги, руководитель коллектива
Коррекция личностных качеств обучающихся (карта индивидуального развития ребёнка)	Педагоги, руководитель коллектива

Расчёт балльной оценки индивидуальных качеств.

	Качество	Степень выраженности	Количество баллов
С Организационно – волевые качества	Активность	Внешне побуждаемая	3
		Стихийная	4
		Самоуправляемая	5
	Терпение	Меньше, чем на ползанятия	3
		Больше, чем на ползанятия	4
		На всё занятие	5
	Воля	Постоянно побуждается извне	3
		Иногда внутренними усилиями	4
		Всегда внутренними усилиями	5
	Самоконтроль	Контроль постоянно извне	3
		Периодически сам	4
		постоянно сам	5
С ориентационный	Тип установки	На процесс	+ или 0

ые качества		На результат	+ или 0
	Тип самолюбия	Завышенный	3
		Заниженный	4
		Нормальный	5
Поведенческие качества	Интерес к знаниям	Навязан извне	3
		Иногда поддерживает сам ребёнок	4
		Поддерживает самостоятельно	5
	Уровень конфликтности	Провоцирует конфликт	3
		Не участвует в конфликте	4
		Старается улаживать конфликт	5
	Тип сотрудничества	Избегает участия в общем деле	3
		Участвует при побуждении извне	4
		Инициативен в общих делах	5

