

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. М.А. БАЛАКИРЕВА»
ВАХИТОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

Рабочая программа по учебному предмету

«СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Срок обучения – 4 года

Казань

Структура программы

I. Пояснительная записка

- *Направленность программы*
- *Нормативно-правовое обеспечение программы*
- *Актуальность программы*
- *Отличительные особенности программы*
- *Цель программы*
- *Задачи программы*
- *Адресат программы*
- *Объем программы*
- *Формы организации образовательного процесса*
- *Срок освоения программы*
- *Режим занятий*
- *Планируемые результаты освоения программы*
- *Формы подведения итогов реализации программы*

II. Содержание программы

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Диагностический инструментарий

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*
- *Критерии оценки*

IV. Материально-технические условия реализации программы

V. Методическое обеспечение программы

VI. Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы – художественная.

Нормативно-правовое обеспечение программы. Программа учебного предмета «Сценическое движение» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, Приказа Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а также с учетом многолетнего педагогического опыта работы в области театрального искусства в детских школах искусств.

Актуальность программы.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сценическое движение» составлена в соответствии с интересами и потребностями учащихся, с запросом со стороны родителей, а также в соответствии со стратегическими нормативными документами, регламентирующими деятельность системы образования. В Законе РФ «Об образовании в РФ», в Концепции развития дополнительного образования (2014 г.) обозначена важность создания условий для творческого развития и удовлетворения личностных потребностей детей.

Настоящая программа создает возможности для развития личности учащихся, поиска и обретения самого себя, развивает мотивацию учащихся к познанию и творчеству, а также удовлетворяет индивидуальные потребности учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии. Данная программа актуальна, поскольку занятия становятся способом самовыражения ребенка, приобретаются навыки публичного выступления, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, решения характерологических конфликтов. С помощью детского «как будто бы» дети прощаются со своими комплексами и неуверенностью, приобретают навыки

жизненного общения. Ребенок становится более раскрепощенным, контактным, эмоционально отзывчивее, он тоньше чувствует и глубже познает окружающий мир. В процессе занятий программа помогает учащемуся самостоятельно действовать с заданных условиях.

Отличительные особенности программы.

Искусство движения вообще и на сцене, основывается на многих умениях и навыках, как общего, так и частного порядка. Одни из них способствуют развитию определённых психофизических качеств, другие оснащают практическими навыками. Отделить их друг от друга невозможно. «Сценическое движение» - предмет призванный научить двигаться на сцене в предлагаемых условиях роли и в соответствии с поставленными задачами режиссером. Программа «Сценическое движение» подготавливает актёра-творца к работе над пластической партитурой роли.

Цель программы – развитие внешней техники учащегося-актёра, как материал, инструмент и результат одухотворённого творческого процесса; также развитие и совершенствование у обучающихся ряда основных психических и двигательных качеств, которые необходимы в их будущей жизненной деятельности, такие как: внимание, память, воля, сила, гибкость, быстрота, ловкость и выносливость.

Задачи

Обучающие:

- Ознакомить учащихся с историей развития театра, со спецификой театрального искусства
- Ознакомить учащихся с историей зарождения танцевального искусства, с историей зарождения и развития циркового искусства, с видами циркового искусства
- Обучать основам ритмопластики
- Обучать индивидуальной и коллективной работе с палками, мячом и плащом
- Обучать придумывать этюды под музыку в заданных образах

- Ознакомить с элементами акробатического искусства
- Формировать способность адекватно пользоваться невербальными сигналами (мимика, жесты, позы)
- Обучать основам жонглирования
- Формировать навыки выполнения пластических этюдов, в т.ч. с предметами, с элементами циркового искусства и сценического боя
- Формировать навыки выполнения пантомимы
- Познакомить учащихся с видами парных поддержек
- Обучать выполнению парных поддержек
- Формировать способности сценической импровизации

Развивающие:

- Развивать творческие способности детей на основе личностно-ориентированного подхода
- Формировать эстетический вкус у учащихся
- Развивать произвольное внимание, сосредоточенность, наблюдательность, зрительную память у учащихся
- Прививать музыкальный вкус учащимся
- Развивать фантазию, воображение, образное мышление
- Развивать критическое мышление
- Развивать чувство ритма у учащихся
- Развивать музыкальный слух
- Развивать опорно-двигательные навыки и координацию
- Развивать артистизм
- Развивать мелкую и крупную моторику
- Развивать эмоциональную сферу личности
- Прививать навыки работы в паре, группе
- Формировать навык публичных выступлений

Воспитательные:

- Формировать коммуникативные навыки и культуру поведения

- Стимулировать интерес к различным видам искусства, к разным направлениям музыкального искусства (народного, классического, современного)

- Воспитывать уважительное отношение друг к другу, умение слушать и слышать других людей

- Формировать умение договариваться с партнером/партнерами по сцене

- Воспитывать чувство ответственности и самодисциплины

- Воспитывать чувство коллективизма

- Формировать уважительное отношение к театральному наследию

- Приобщать детей к посильному творческому труду

- Формировать способность к самоанализу

- Воспитывать умение уважительно критиковать своих партнеров по сценической площадке

Адресат программы. Возраст обучающихся от 6,5 до 11 лет.

Объем программы. Общее количество часов – 170 часов.

Формы организации образовательного процесса.

Формы организации деятельности детей на занятии – фронтальная (беседа, показ, объяснение), коллективная (создание коллективных постановок, работа над спектаклем, коллективные обсуждения), групповая (выполнение заданий в малых группах), индивидуальная в рамках фронтальной (с одаренными детьми; для коррекции пробелов в знаниях; при выполнении дифференцированных заданий, когда проводится работа различной направленности: для одних – это снятие мышечных зажимов, для других – растяжка). Практикуются также сводные занятия, которые преследуют своей целью объединение в совместной деятельности групп разного года обучения.

Срок освоения программы. Срок освоения программы «Сценическое движение» для детей, поступивших в ДШИ на театральное отделение в возрасте 6,5 до 11 лет составляет 4 года:

2 класс – 1 час в неделю

3 класс – 1 час в неделю

4 класс – 1 час в неделю

5 класс – 2 часа в неделю

Режим занятий. Групповые занятия: От 12 – 15 человек в группе.

Режим занятий обучения осуществляются с учетом возрастных особенностей детей. В младших группах проходят игры – уроки. Это форма занятий способствует раскрепощению детей, умению действовать в предлагаемых обстоятельствах, развитию внимания, воображения, фантазии.

У детей старших возрастных групп более устойчивое и сосредоточенное внимание, более развито мышление и память, шире представление о жизни, более осознанное эстетическое отношение к окружающей действительности и к произведениям искусства.

Это дает возможность проводить уроки-тренинги, импровизационные уроки, творческие лаборатории, на которых дети чувствуют, что они сами являются авторами и исполнителями будущего действия, имеют возможность показать себя, дать волю воображению и фантазии. Занятия строятся на использовании театральной педагогики – технологии актерского мастерства, адаптированной для детей.

Планируемые результаты освоения программы.

После первого года обучения дети должны:

знать:

- технику безопасности трюковой пластики.

уметь:

- применить выразительный жест.
- управлять своим телом и вычленять главное в пластической схеме.
- поставить простейший пластический этюд.

После второго года обучения дети должны:

знать:

- технику безопасности в сценическом бое и трюковой пластике

уметь:

- применять более широкий выразительный жест.
- работать в ансамбле в общем темпо-ритме.
- органично существовать на сцене.
- простроить сценический бой.
- передавать внутреннее состояние при помощи пластических средств.
- управлять системой мышечного напряжения.

После третьего года обучения дети должны:

знать:

- технику безопасности в сценическом фехтовании

уметь:

- проводить пластический тренинг.
- найти наиболее точное отображение художественного произведения средствами пластики.

средствами пластики.

- реализовать стихотворный текст в движении.
- создать полный, законченный образ.
- чувствовать партнёра.
- простроить фехтовальную схватку.

После четвёртого года обучения дети должны:

знать:

- схему восстанавливающего тренинга и уметь применить её самостоятельно, после долгого перерыва.

уметь:

- привести начальный импульс к законченной художественной форме.
- наполнить вокальную ноту, пластическим содержанием.
- отображать ритм в пластическом эквиваленте и создавать законченный образ на основе произвольного ритма.
- соединять музыкальные, литературные и пластические образы для создания единого, законченного сценического произведения.
- профессиональное, точное владение собственным телом.

- отразить режиссёрскую идею через призму пластики тела.
- отразить собственную мысль через призму пластики тела.

Формы подведения итогов реализации программы. Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом регулярно (каждый 2-3 урок). Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти в форме контрольного урока с дифференцированной оценкой, зачета или конкурса /мероприятия. Итоговая аттестация проходит в форме экзамена.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный предмет «Сценическое движение» связан с другими предметами («Художественное слово», «Беседы об искусстве», «Основы актерского мастерства» и т.д.).

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

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

Учебно-тематический план I год обучения

Разделы	Наименование разделов и тем	Количество часов в год		
		всего	теория	практика
1	Введение. Вводное занятие	1	1	-
2	<u>Общий пластический тренинг</u>	11	1	10
3	<u>Основы трюковой пластики</u>	11	1	10
4	<u>Пластические этюды</u>	11	1	10
Всего:		34	4	30

II год обучения

Разделы	Наименование разделов и тем	Количество часов в год		
		всего	теория	практика
1	Вводное занятие	1	1	
2	<u>Пластический тренинг</u>	13	1	12
3	<u>Импровизация</u>	4	1	3
4	<u>Пластические этюды</u>	16	1	15
	Итого:	34	4	30

III год обучения

Разделы	Наименование разделов и тем	Количество часов в год		
		всего	теория	практика
1	Вводное занятие	1	1	
2	<u>Пластический тренинг</u>	15	1	14
3	<u>Создание художественного образа</u>	3	1	2
4	<u>Пластические этюды</u>	15	1	14
	Итого:	34	4	30

IV год обучения

Разделы	Наименование разделов и тем	Количество часов в год		
		всего	теория	практика
1	Вводное занятие	1	1	
2	<u>Пластический тренинг</u>	21	1	20
3	<u>Ритмопластика</u>	11	3	8
4	<u>Трюковая пластика</u>	12	2	10
5	<u>Пластические этюды.</u> <u>Пластический спектакль</u>	23	3	20
Всего:		68	10	58

Годовые требования

1 год обучения

Главным направлением первого года обучения по предмету «Сценическое движение» является приобщение детей к театральному искусству, через развитие и воспитания психофизического аппарата актера, что способствует

воспитанию у ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус.

Вводное занятие

Знакомство с группой. Знакомство с понятием сценическая пластика. Знакомство с содержанием курса. Санитарно-гигиенические правила на занятии (одежда для занятия, прическа, обувь), правила поведения и внутреннего распорядка. Правила техники безопасности.

Раздел 1

Общий пластический тренинг

1.1. Начало формирование внешней техники

Учить исследовать собственное тело, разделять его на отделы: шейный, плечевой, локтевой, кистевой, пальцы, грудной, поясничный, тазовый, отдел коленей, стопы, пальцы ног.

Практические занятия

«Упражнения в ходьбе и беге», «Упражнения в основной стойке», «Плечевой пояс», «Поясничный отдел», «Пояс таза», «Колени», «Стопы», «Упражнения на полу».

1.2. Совершенствование двигательных навыков

Снять телесные стереотипы, сформированные у детей. Развивать координацию движений. Совершенствовать осанку и походку. Добиваться целенаправленных точных движений, навыка распределения затрат мышечной энергии, необходимой для совершения какого либо действия на сцене.

Практические занятия «пояс плеча и груди», «шея», «упражнения в ходьбе и беге», «упражнения в основной стойке», «плечевой пояс», «поясничный отдел», «пояс таза», «колени», «стопы», «упражнения на полу».

1.3. Воспитание «мышечного чувства»

Развивать пластическое воображение. Формировать рентабельность движения как наличие навыка акцентирования и определения доминанты движения, то есть наличие способности к подчинению большого количества

движений, наполняющих пластическую партитуру, одному главному движению.

Практические занятия

«упражнения в ходьбе и беге», «упражнения в основной стойке», «упражнения на полу».

1.4. Выразительность рук

Воспитывать и совершенствовать технику профессионального точного жеста. Учить наполнять движения рук определённым содержанием.

Практические занятия

Упражнения «Волны», «Крылья», «Кран», «Теннисный мяч», «Буратино», «Верёвочка», «Струна».

Раздел 2

Основы трюковой пластики

Простейшие гимнастические и акробатические комплексы.

2.1. Поддержки в балансе

Развивать чувство баланса, координацию, инерцию. Формировать чувство движения на всех возможных уровнях. Активизировать работу как крупных, так и мелких мышц, захватывая химической реакцией практически всю мышечную массу. Развивать как выносливость, так и способность делить напряжение вместе с партнером. Развивать контактное физическое ощущение партнера.

Практические занятия

Упражнения «Друзья», «Бабочка», «Аврора», «Космос», «Тюльпан», «Пирамида»

2.2. Перекаты

Развивать умение группироваться, свободно перемещаться по площадке, не задевая друг друга. Удерживать и снимать напряжение в определенные моменты исполнения.

Практические занятия

Упражнения «Оползень», «Перекаты», «Вертушки», «Черепашки»

2.3. Кувырки

Отрабатывать правильную технику исполнения кувырка (не задевая голову). Учить переносить центр тяжести в необходимые точки. Изучить разные виды кувырков для применения в будущие пластические этюды, спектакли.

Практические занятия

Упражнения «Кувырок вперёд», «Кувырок назад» «Кувырок через плечо», «Промокашка», «Каскад», «Двойные кувырки», «Тройные кувырки».

2.4. Стойки

Развивать координацию в неудобном положении (вниз головой). Учить распределять напряжение при выполнении стойки на руках, переносить центр тяжести. Формировать умение распределить силу толчка. Учить выполнять упражнение в комплексе с другими.

Практические занятия

Упражнения «Свечка», «Стойка на руках», «Кульбит», «Мостик», «Кузнечик», «Дельфин».

Раздел 3

Пластические этюды

3.1. «Экспликация этюда»

Учить определять тему, идею, сверхзадачу, событийный ряд этюда

Учить детей договариваться, распределять роли.

Практические занятия

Этюды «Я - вода», «Моё имя», «В парке», «Явления природы», «Предметы», «Животные», «Этюды на жизненную ситуацию».

3.2. Органика и поиск собственных выразительных средств

Развивать воображение, учить подбирать пластическую форму в этюде с «манком» Учить импровизировать под заданную на занятии музыку. Придумывать и воплощать собственные пластические этюды.

Практические занятия

Этюды «Я – вода», «Мой любимый цвет», «Редкое растение» «Жизнь животного» «Несуществующее животное», «Цветок», «Рыбка в ...»

3.3. Подготовка и воплощение этюдов

Работа над лучшими показанными этюдами. Доработка и оснащение этюдов. Работа над общим пластическим этюдом.

Практические занятия

«Черновые репетиции», «Оснащение необходимым реквизитом», «Монтировочные репетиции», «Чистые репетиции», «Прогонные репетиции», «Генеральная репетиция».

2 год обучения

Второй этап обучения помогает воспитанникам стать более пластичными, мягкими, «думающими» телом и творящими как в ансамбле так и индивидуально. Помогает подготовить тело к спектаклю с включением боевых сцен.

Вводное занятие

Знакомство с содержанием курса. Построение дальнейшей работы на год. Напоминание техники безопасности на занятиях.

Раздел 1

Пластический тренинг

1.1. Восстановление физической пластической формы

Восстанавливать физическую форму тела. Развивать пластичность. Учить регулировать и контролировать напряжение мышц в разных частях своего тела.

Практические занятия

«Упражнения в ходьбе и беге», «Упражнения в основной стойке», «Плечевой пояс», «Поясничный отдел», «Пояс таза», «Колени», «Стопы», «Упражнения на полу».

Раздел 2

Импровизация

2.1. Темпо-ритм личный и группы

Учить «слушать» свой темпо-ритм и уметь чувствовать темпо-ритм группы. Развивать умение работать с внутренним одним ритмом, а осуществлять действие в другом темпе.

Практические занятия

Упражнения «Импульс», «Хаотическое движение», «Дерево», «Огонь», «Тряпичная кукла».

2.2. Чувство ансамбля:

Учить умению «слушать» телом и отвечать на импульсы из вне. Формировать умение ощущать ансамбль, себя как необходимую и значимую часть ансамбля, а также работать ансамблем как одним телом или одной кистью. Это умение имеет несколько составляющих:

Первая составляющая: мягкое, пластичное, подготовленное тело;

Вторая составляющая: определенный уровень координации и отличная телесная реакция;

Третья составляющая: внимание;

Четвертая составляющая: ощущение и способность к передаче определенного темпа - ритма действия, умение воспринимать его телом и реализовать.

Практические занятия

Упражнения «Гутти», «Морское дно», «Заразительный рапид», «Энергетический коридор», «Повторяй за мной».

2.3. «Солист и оркестр»

Совершенствовать воображение, творческую фантазию, активизировать внимание, реактивности, мобильности. Развивать умение распределять себя в пространстве. Здесь ансамблем (оркестром) выступает тело учащегося, в котором часть тела (например, кисть, стопа, руки, пояс таза и т.д.) является

солистом. Достижение более высокого уровня в пластической реализации художественного образа.

Практические занятия

Упражнения «Цветок», «Рождающаяся звезда», «Глина», «Туман», «Таяние», «Дыхание».

2.4. Передача импульса телом

Учить передавать телом импульсы, состояния, настроения, явления, предмета. Учить восстанавливать физическое состояние в пластической оболочке и передавать через пластику внутреннего состояния партнеру или зрителю. Развить пластическое воображение. Главное, не сбиться на передачу внешнего, на иллюстрацию предмета или процесса. Гораздо более важной будет попытка передачи сути и ее выражения.

Практические занятия

Упражнения «Импульсы жадности», «Ломающееся стекло», «Конфетти», «Мыльные пузыри», «Пушинка», «Капли смолы», «Импульс радости».

Раздел 3

Трюковая пластика

3.1. Прыжки

Прыжки на сцене находят применение в случаях, когда надо быстро преодолеть, когда надо перепрыгнуть через препятствие. Развивать ловкость, смелость, быстроту, сосредоточенность, это те качества, которыми должен обладать учащийся в момент приготовления и осуществления прыжка. Развивать умение в момент прыжка обретать легкость. Развивать умение мягко и уверенно приземляться.

Практические занятия

Упражнения «Забор», «Канавка», «Лужа», «Прыжок с высоты».

3.2. Падения

Создать у учащихся представление о том, как можно, последовательно расслабляясь, осторожно ложиться на пол; как можно, применяя подсобные движения, быстро и безопасно ложиться, создавая впечатление падающего тела. Учить понимать взаимодействие частей тела при падениях с расслабленной мускулатурой тела.

Практические занятия

Упражнения на падения от импульсов «Падение вперед», «Боковое падение», «Падение назад», «Падение с позиции сидя».

3.3. Падения с возвышенной поверхности

Отрабатывать верную технику приземления, главное не добавит больше пауз, чем надо или упустить важные моменты перехода. Учить управлять мускульным напряжением в переходных стадиях падения.

Практические занятия

Упражнения «Падения с высоты».

Раздел 4

Сценический бой

Формировать у учащихся точность действия, быстроту реакции, собранность. Развивать умение рассчитывать расстояние удара, чтобы реально не ударить партнера. Развивать внимание, чтобы не было удара в одну сторону, а отыгрыша в другую, совершенно противоположную.

Практические занятия

Упражнения «Замах», «Удар», «Отыгрыш».

Раздел 5

Пластические этюды

5.1. Пластичность и скульптурность

Развивать умение управлять системой мышечного напряжения для органического существования на сцене. В зависимости от сценической задачи актер должен уметь находить свое место на сцене. Для исполнителей всех жанров и во всех ролях умение передвигаться вовремя темпо-ритмически верно, в соответствии с внутренним самочувствием и в то же время, соблюдая эстетические нормы в движениях тела, является выражением органичной скульптурности.

Практические занятия

Упражнения

«Скульптура», «Заполняя тишину», «Созвучие».

5.2. «Поющее тело»

Учить находить пластический (телесный) эквивалент звучащему человеческому голосу, другой вариант упражнений этого цикла – телесная партитура воображаемого пения. Работа подразумевает не только обращение на внешнюю технику учащегося, но и включает и тренирует внутреннюю технику.

Практические занятия

Упражнения «Голос тела», «Мяч», «Энергетический шар», «Горка».

5.3. Пластические этюды. Спектакль

Учить построению пластического этюда (определение темы, проблема в этюде, идеи, событийного ряда). Поиск пластической формы. Постановка. Работа над лучшими показанными этюдами. Доработка и оснащение этюдов. Работа над общим пластическим этюдом («черновые» репетиции, оснащение необходимым реквизитом, «чистые» репетиции, прогоны, генеральная репетиция).

Практические занятия

«Черновые репетиции», «Оснащение необходимым реквизитом», «Монтировочные репетиции», «Чистые репетиции», «Прогонные репетиции», «Генеральная репетиция».

3 год обучения

Третий год обучения подводит воспитанников к слиянию пластики и словесного действия. А также помогает подготовить тело к спектаклю с включением фехтования для выражения эпохи или для выражения полного замысла режиссера.

Вводное занятие

Знакомство с содержанием курса. Построение дальнейшей работы на год. Напоминание техники безопасности на занятиях.

Раздел 1

Пластический тренинг

1.1. Восстановление физической пластической формы

Восстанавливать физическую форму тела. Развивать пластичность. Учить регулировать и контролировать напряжение мышц в разных частях своего тела. Формировать способность тела к усвоению нового материала, а также поддержки формы.

Практические занятия

Упражнения «Упражнения в ходьбе и беге», «Упражнения в основной стойке», «Плечевой пояс», «Поясничный отдел», «Пояс таза», «Колени», «Стопы», «Упражнения на полу».

Раздел 2

Создание художественного образа

2.1. Внутренняя структура образа

Учить правильно, отрабатывать специальные речевые и движенческие навыки для верного определения звука движения, при котором рождающийся образ выглядит органичнее и ярче. Развивать природу исполнителя для полного и легкого ее раскрытия. Развивать воображение, режиссерское мышление. Тренировать и оттачивать чувство ритма, как ритма стихотворения, так и пластического рисунка. Формировать способность точно переносить ритмическую структуру стихотворения на пластику тела и, соответственно, на пластику мизансцены. Учить умению организации движения, его размерности во времени и пространстве.

Практические занятия

Упражнения «Ноты», «Камертон», «Микстура», «Детское стихотворение», «Стихотворение о любви», «Стихотворение сюжетное».

2.2. Поиск пластической формы

Подготовка к разделу «Пластический эквивалент стихотворения». Учить отображать учащимися произведения (музыкальное, прозаическое, стихотворное и т.д.). Воплощать в действие и мысли, и чувства, и воображение, и телесные внешние характеристики образа. Формировать умение определения цели любого психофизического действия.

Практические занятия

Упражнения «Импровизация», «Прямая иллюстрация», «Иллюстрация подтекста», «Иллюстрация эмоционального состояния», «Иллюстрация параллельно рождающегося образа», «Комбинированная иллюстрация».

2.3. Пластический эквивалент стихотворения

Учить умению реализовывать стихотворный текст в движении. Развивать умение рассматривать через призму пластического действия стихотворный материал. Учить сценической пластической интерпретации стихотворного текста.

Практические занятия

Упражнения «Импровизация», «Сюжет», «Автор», «Эмоции», «Фраза», «Четверостишие», «Комбинированная иллюстрация».

Раздел 3

Сценическое фехтование

3.1. Стойка

Учить распределять напряжение, находить центр тяжести и держать его посередине. Вставать в стойку, как условный жест готовности к бою. Развивать ощущение веса шпаги (или другого аналогичного сценического оружия), привыкания к ней, слияние с ней для ощущения продолжения руки фехтовальщика. Оттачивать умение не терять позы стойки во время боя. Мышцы должны привыкнуть к этому положению, быстро в него входить и держаться столько, сколько нужно. Правильная стойка - залог верного исполнения шагов и всех остальных комбинаций.

Практические занятия

Упражнения «Седло», «На четыре», «К бою», «Львы», «Зайцы», «Струна», «Биг бол», «Воображаемая шпага», «Перекидка».

3.2. Поклон. Шаги

Поклон – обязательное подготовительное действие перед боем. Воспитывать легкость исполнения, точность. Учить соразмерять пространство для того, чтобы не произошло несчастных случаев. Развивать чувство

партнерства – одна из главных составляющих сценического боя, которую должны чувствовать учащиеся за время обучения и тренингов на «чувство ансамбля».

Учить правильно, грамотно пользоваться изученными шагами, цикл которых специально составлен для выражения сценического фехтования. Развивать координацию и умение двигаться, не разрушая «картинку» стойки.

Практические занятия

Упражнения «Схема поклона», «Эпоха-поклон», «Звание-поклон», «Простой шаг», «Двойной шаг»

3.3. Уколы. Блоки

Развивать точность действия, быстроту реакции, собранность, чувство партнерства. Подготовка перехода к разделу «Комбинации» для того, чтобы придумывать и разучивать полноценные сценические бои на шпагах.

Практические занятия

Упражнения «Направление укола», «Коли!», «Уколы», «Блоки».

3.4. Комбинации

Учить придумывать бои с использованием сценического фехтования. Изучить отдельные комбинации, как помощники в придумке боя для осуществления в собственных работах.

Практические занятия

Упражнения «Стойка - укол- блок», «Сцепка», «Нижние комбинации», «Верхние комбинации», «Комбинации с прыжком», «Обезоруживание», «Руби капусту».

Раздел 4

Пластические этюды

4.1. Пластические этюды. Подготовка пластического спектакля к концу года.

Учить построению пластического этюда (определение темы, проблема в этюде, идеи, событийного ряда). Поиск пластической формы. Постановка. Работа над лучшими показанными этюдами. Доработка и оснащение этюдов.

Работа над общим пластическим этюдом («черновые» репетиции, оснащение необходимым реквизитом, «чистые» репетиции, прогоны, генеральная репетиция). Подготовка и воплощение пластического спектакля на основе жизненной ситуации, прозаического произведения, пьесы.

Практические занятия

«Черновые репетиции», «Оснащение необходимым реквизитом», «Монтировочные репетиции», «Чистые репетиции», «Прогонные репетиции», «Генеральная репетиция».

4 год обучения

Четвёртый год обучения направлен на закрепление связей между пластикой и словесным действием у воспитанников. На данном этапе учащиеся должны достигнуть совершенства в воплощении художественного образа на сцене.

Вводное занятие

Знакомство с содержанием курса. Построение дальнейшей работы на год. Напоминание техники безопасности на занятиях.

Раздел 1

Пластический тренинг

1.1. Повторение материала по восстановлению пластической формы

Восстанавливать физическую форму тела. Развивать пластичность. Учить регулировать и контролировать напряжение мышц в разных частях своего тела. Формировать способность тела к усвоения нового материала, а также к поддержке формы.

Практические занятия

Упражнения «Упражнения в ходьбе и беге», «Упражнения в основной стойке», «Плечевой пояс», «Поясничный отдел», «Пояс таза», «Колени», «Стопы», «Упражнения на полу».

Раздел 2

Ритмопластика

2.1. Создание и развитие импульса до завершённой художественной формы

Формировать способность осознания действия, его целенаправленность. Активизировать очень подробный поиск пластического образа, рождаемого импульсом, созданным в произвольной точке. Развивать пластическое воображение и подготавливать к следующему разделу.

Практические занятия

Упражнения «Импульс движения», «Волна события», «Импульс настроения», «Импульс-этюда», «Поза-этюда», «Перемена актеров».

Этюды на первоначальный импульс «Картина-действие», «Движение-настроение-этюда» и т.п.

2.2. Поддержка вокальной ноты пластической формой

Учить сопровождать вокальную ноту подобранным жестом. Совершать поиск точки рождения пластического импульса и наполнять им вокальную ноту.

Учить соединять пластическую схему, созданную единым импульсом. Активизировать работу с одним и несколькими партнёрами. Работа в ансамбле. Развивать словесное действие.

Практические занятия

Упражнения «Импровизация», «Песня в движении», «Слово-действие», «Сюжетная линия», «Фраза», «Импульс фразы».

Этюды «Заданные этюды на классическую музыку», «Этюды-импровизации на музыку»

2.3. Ритмопластика

Учить отображать произвольный ритм средствами пластики, отображать заданный музыкальный ритм средствами пластики. Формировать умение подбора речевого ритма и схемы движений.

Практические занятия

Упражнения «Ноты», «Камертон», «Микстура», «Бытовой жанр», «Волшебный жанр», «Сказочные персонажи», «Фарс», «Произвольные жанры».

2.4. Пластический эквивалент музыкально-литературного образа

Закрепить пройденный материал. Учить создавать законченный образ, являющийся органичным соединением музыкальных, литературных и пластических средств, для создания единого сценического произведения.

Учить реализовывать стихотворный, прозаический текст в движении. Развивать умение рассматривать через призму пластического действия стихотворный, прозаический материал, пьесу. Учить сценической пластической интерпретации пьесы, прозы, стихотворения.

Практические занятия

Упражнения «Характерный жест», «Позы персонажей» «Герой внешний», «Герой внутренний», «Герой пьесы», «Взаимодействия героя», «Характерный жест», «Один герой во всех жанрах»

Этюды «Этюды на отрывок из пьесы, прозаического материала»

Раздел 3

Трюковая пластика

Комплекс акробатических и гимнастических упражнений.

Развивать умение совершенствовать двигательные и пластические навыки, сценические трюки, соединённые в единую, законченную художественную форму. Учить работать с различными бытовыми предметами по единой трюковой схеме.

Практические занятия

Упражнения «Трюки со стулом (кувырки, перевороты)», «Парные трюки с одним теннисным мячом», «Групповые трюки с несколькими мячами», «Трюки с применением палки, шеста»

Этюды с применением одного бытового предмета «Этюды на место действия», «Этюды на отрывок из прозаического материала»

Раздел 4

Пластические этюды. Пластический спектакль

Учить построению пластического этюда (определение темы, проблема в этюде, идеи, событийного ряда). Поиск пластической формы. Постановка.

Работа над лучшими показанными этюдами. Доработка и оснащение этюдов. Работа над общим пластическим этюдом («черновые» репетиции, оснащение необходимым реквизитом, «чистые» репетиции, прогоны, генеральная репетиция). Подготовка и воплощение пластического спектакля на основе жизненной ситуации, прозаического произведения, пьесы.

Практические занятия

«Черновые репетиции», «Оснащение необходимым реквизитом», «Монтировочные репетиции», «Чистые репетиции», «Прогонные репетиции», «Генеральная репетиция».

Результатом освоения программы учебного предмета «Сценическое движение» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

Предметные

- знание истории развития театра, истории зарождения и развития танцевального и циркового искусства;
- сформированность представлений о специфике театрального искусства, танцевального и циркового искусства;
- знание основ актерского мастерства и практическое применение этих знаний во время выступлений;
- владение основами ритмопластики;
- умение выполнять простейшие действия с воображаемым и реальным предметом;
- сформированность навыков индивидуальной и коллективной работы с палками, мячом и плащом;
- сформированность выразительной пластики, чувства ритма;
- умение придумывать этюды под музыку в заданных образах;
- владение элементами акробатического искусства;
- сформированность навыков выполнения парных поддержек;
- владение основами фехтования;

- владение основами искусства сценического боя;
- владение основами жонглирования;
- способность адекватно пользоваться невербальными сигналами (мимика, жесты, позы);
- сформированность навыков выполнения пантомимы;
- сформированность навыков выполнения пластических этюдов, в т.ч. с предметами, с элементами циркового искусства и сценического боя;
- сформированность способности к сценической импровизации

Метапредметные

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- способность осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
- способность к самоанализу;
- получение опыта решения проблем творческого характера;
- способность мыслить образно, проявлять фантазию, воображение;
- способность критически мыслить;
- сформированность произвольного внимания, сосредоточенности, наблюдательности, зрительной памяти;
- развитость чувства ритма;
- развитость музыкального слуха;
- повышение уровня развития опорно-двигательных навыков и координации;
- сформированность артистизма;
- развитость мелкой и крупной моторики;
- сформированность навыка публичных выступлений

Личностные

- наличие мотивации к творческому труду
- сформированность эстетического вкуса, музыкального вкуса;

- приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе;
- сформированность чувства коллективизма;
- сформированность чувства ответственности за результаты своих действий;
- сформированность навыков самодисциплины;
- повышение коммуникативной компетентности и уровня культуры поведения;
- развитость эмоциональной сферы личности;
- интерес к различным видам искусства, к разным направлениям музыкального искусства (народного, классического, современного);
- уважительное отношение к театральному наследию;
- умение уважительно критиковать своих партнеров по сценической площадке

III. Диагностический инструментарий

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Виды аттестации по предмету «Сценическое движение»:

- текущая,
- промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме открытых уроков, показов с приглашением зрителей.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности

обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный урок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Сценическое движение». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету «Сценическое движение» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- степени теоретической и практической подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана;
- контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

Итогом каждого учебного полугодия является **контрольный урок** в форме творческого показа обучающихся по пройденным темам, а также коллективные постановки, концертные выступления, показ самостоятельных работ, на заключительном 4-м году обучения в конце года проводится итоговая аттестация - экзамен- в форме показа учебного спектакля

1 год обучения

Контрольный урок 1

Пластический тренинг

Контрольный урок 2

Пластические этюды

2 год обучения

Контрольный урок 3

Пластический тренинг

Контрольный урок 4

Импровизация

3 год обучения

Контрольный урок 5

Пластический тренинг

Контрольный урок 6

Создание художественного образа

4 год обучения

Контрольный урок 7

Пластический тренинг

Контрольный урок 8

Пластический спектакль

Оценка

Критерии оценивания ответов

5 («отлично»)

стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке, грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой

4 («хорошо»)

чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере

3 («удовлетворительно»)

ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической площадке

2 («неудовлетворительно») случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Учебные занятия необходимо проводить в специально оборудованных залах. При залах должны быть дополнительные помещения: раздевалка.

Также следует предусматривать наличие устройства для музыкального сопровождения – магнитофон (с USB-входом) или ноутбук с колонками.

Важно, чтобы на учебных занятиях обучающиеся были в специальной спортивной форме, позволяющей свободно выполнять все упражнения; волосы прибраны.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Необходимым условием подготовки актера всегда было всестороннее пластическое развитие.

В современной актерской школе недостаточно только физической подготовленности учащегося. Скованность движения, мышечный зажим, неверная осанка или походка – это только малая часть физических недостатков, с которыми педагог сталкивается на первом этапе обучения.

На занятиях педагог должен учитывать характерные особенности каждой группы. Это опорно-двигательная и суставно-связочная система.

Возрастное развитие учащихся зависит от многих внутренних и внешних факторов. И уровень физических нагрузок может повлиять как на физическое естественное развитие учащегося, так и на задержку. Развитие костно-

мышечной системы тесно связано с индивидуальностью учащихся. И педагог должен иметь индивидуальный подход к каждому обучающемуся.

В отличие от спорта здесь нет задачи достижения тех или иных результатов. Задача педагога по сценическому движению научить чувствовать свое тело и движения, развивать психофизические качества. Особое внимание надо уделять правильной осанке учащихся. Главная причина плохой осанки – искривление позвоночника. Осанка неразрывно связана со здоровьем человека. Нормальный позвоночник выдерживает физические нагрузки, сохраняет гибкость и подвижность. Выразительным средством актерского искусства является действие – психофизический процесс, в котором оба начала – психическое и физическое – существуют в неразрывной связи. Очевидно, что совершенствование возможностей актерского аппарата не может быть ограничено только задачами физического развития.

Акробатический раздел предусматривает значительное повышение требований дисциплины, ответственности педагога и обучающегося.

Поэтому первое и необходимое требование – техника безопасности. Многие сложные упражнения выполняются на мате под контролем преподавателя.

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

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

Учащиеся, только поступившие в учебное заведение, находятся на разных уровнях физической и психологической подготовки. На этом этапе особенно

важно помочь им поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Это возможно только при индивидуальном подходе к каждому ученику.

С первых занятий на самых простых упражнениях необходимо добиваться точности исполнения заданий, не допускать приблизительности особенно важно помочь им поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Это возможно только при индивидуальном подходе к каждому ученику.

С первых занятий на самых простых упражнениях необходимо добиваться точности исполнения заданий, не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.

Каждый элемент упражнения, выполняемый обучающимися, должен носить творческий характер, актерское игровое начало. Например, прыжки с одной ноги на другую. Здесь задание может быть следующим: «Перебраться на другой берег реки по небольшим камням». В этом упражнении, кроме развития прыгучести, прорабатывается такое качество, как способность управлять центром тяжести и инерцией своего тела.

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

Общий уровень подготовленности, а значит, и способность к восприятию в каждом классе могут быть неравноценными. Для более эффективного построения учебного процесса возможен вариативный подход к разделам программы. В одном классе прорабатывается более подробно определенный раздел, который позволит органично перейти к следующему этапу.

В другом классе, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, работа может начаться с другого раздела. Это не относится к тренинговым разделам, которые проводятся на протяжении всего периода обучения.

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

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

Заключительный этап обучения включает в себя этюдно-постановочную работу на конкретном драматургическом материале.

Музыка и движение

Музыка играет очень важную роль в воспитании актера, ей необходимо уделить особое внимание.

Следует строго подходить к качеству музыкального сопровождения, воспитывая вкус учащихся. Музыка должна помогать находить органичный ритм движения.

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

Исходя из своего опыта педагог, при необходимости, может работать с концертмейстером. Живая музыка на занятиях – это важный компонент в процессе обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бамес, Г. Изображение фигуры человека. - М.: Сварог и К, 1999. - 195 с.
2. Брук, П. Пустое пространство. - М.: Искусство, 1976. - 217 с.
3. Васильев, Ю. А. Голосоречевой тренинг. - СПб.: Питер, 1996. - 169 с.
4. Вербицкая А.В. «Основы сценического движения» в 2-х ч. Ч 1 М., 1982, 4.2.. М., 1983
5. Гиппиус, С.В. Гимнастика чувств. - Л.; М.: Искусство, 1967. - 301 с.
6. Голубовский, Б. Г. Пластика в искусстве актёра. – М.: Искусство, 1986. – 147 с.
7. Григорьянц, Т.А. Сценическое движение. Пластический тренинг.- Кем.: Искусство, 2004.- 96 с.
8. Гринер В.А. «Ритм в искусстве актёра». М., Просвещение, 1966
9. Збруева И. «Ритмическое воспитание актёра». М., 2003
10. Закиров А.З. «Семь уроков сценического движения для самостоятельной работы». Методическое пособие. М., ВГИК, 2009
7. Захава, Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. - М.: Просвещение, 1978. – 342 с.
8. Карпов, Н. В. Уроки сценического движения. - М.: ГИТИС, 1999. - 96 с.
9. Кох И.Э. Основы сценического движения. – М.: ЛГИТМиК, 1948. – 182
10. Кудашева, Т. Н. Руки актёра. - М.: Просвещение, 1970. -159 с.
11. И.Э. Кох «Сценического движения». М.,1999 Л.,
12. Морозова Г.В. Понятие темпоритма сценического действия. - М.: Профессия, 1968. - 248 с.
13. Станиславский К. С. Работа актёра над собой. - М.: Искусство, 1985.
14. Морозова Г.В. «Сценический бой». М., 1975
15. Морозова Г.В. «Пластическое воспитание актёра». М., 1998
16. Немировский А.Б. «Пластическая выразительность актёра». М., 1976