

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «СОЗВЕЗДИЕ»
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Принято на педагогическом совете
МБУ ДО «ДШИ «Созвездие» НМР РТ
(протокол №1 от «31» августа 2022 г.)

Введено в действие приказом директора
МБУ ДО «ДШИ «Созвездие» НМР РТ
(приказ № 153 от «31» августа 2022 г.)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**Рабочая программа по учебному предмету
«СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»**

Нижнекамск, 2022

Разработчик

Хмырова Э.Б.

преподаватель театрального
искусства МБУ ДО «ДШИ
«Созвездие» НМР РТ

Рецензент

Щербакова М.А.

Преподаватель высшей
квалификационной
категории МБУ ДО
«ДШИ Созвездие» НМР РТ

Рецензия

На дополнительную общеразвивающую программу в области театрального искусства по учебному предмету

«Сценическое движение»

Срок обучения – 3 года

Программа по предмету «Сценическое движение» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации, а так же с учетом многолетнего педагогического опыта в области театрального искусства в детских школах искусств.

Данная программа содержит следующие разделы: пояснительную записку, общие задачи обучения для каждого класса, учебно – тематический план, содержание учебного предмета, планируемые результаты, требования к уровню подготовки выпускников, методические рекомендации, перечень рекомендуемой литературы соответствует возрастным особенностям детей.

Целью программы является развитие театрально-исполнительских способностей детей и подростков, воспитание их пластической культуры, а также формирование комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в процессе подготовки учебного спектакля, умение использовать свое тело, как одно из основных средств выразительности актера, воспитание ритмичности, музыкальности, художественного вкуса и умения правильно распределять мышечные усилия, логически мыслить.

Программа имеет методический материал, который может быть использован как начинающим педагогом, так и профессиональным, имеющим многолетний опыт работы.

Программа по учебному предмету «Сценическое движение» может быть рекомендована для использования в образовательном процессе детской школы искусств.

Рецензент:

преподаватель высшей квалификационной категории

МБУ ДО ДШИ «Созвездие» НМР РТ

Щербакова Марина Адольфовна

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка.

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
2. Срок реализации учебного предмета
3. Объем учебного времени и форма проведения занятий, предусмотренные на реализацию учебного предмета
4. Цель и задачи учебного предмета
5. Обоснование структуры программы учебного предмета
6. Методы обучения

II. Содержание учебного предмета

Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Словарь терминов

V. Списки рекомендуемой методической литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Сценическое движение» разработана на основе и с учетом рекомендаций к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в области театрального искусства.

Учебный предмет «Сценическое движение» направлен на формирование у учащихся необходимых знаний в области объективных законов сценического движения и умения их использовать.

Срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.

Программа обучения предмета «Сценическое движение» рассчитана на 3 года (2, 3, 4 классы школы). Возраст детей 9-12 лет. Еженедельная нагрузка составляет 1 час в неделю. В конце второго учебного года после предварительной консультации проводится контрольный урок или зачет с дифференцированной оценкой.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Предмет «Сценическое движение» проводится в форме практических мелкогрупповых занятий, численность группы – от 4 до 10 человек.

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Цель учебного предмета

Целью предмета «Сценическое движение» является: развитие театрально-исполнительских способностей детей и подростков, воспитание их пластической культуры, а также формирование у обучающихся комплекса

навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в процессе подготовки учебных спектаклей.

Задачи предмета:

- научить детей и подростков владеть своим телом;
- использовать свое тело, как одно из основных средств выразительности актера;
- выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и точность движения, правильное распределение мышечных усилий, ритмичность и музыкальность;
- воспитать художественный вкус и умение логически мыслить.

Одной из важных задач является изучение частных двигательных навыков – технических приемов выполнения заданий повышенной трудности, а также ознакомление с исторической стилистикой движения. Развитие пластического воображения достигается систематической и целенаправленной тренировкой.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№п/п	ТЕМА	Кол-во часов
	ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ	
1	Тренинг подготовительный	2ч
2	Тренинг развивающий	4ч
3	Тренинг пластический	6ч
4	Сценическая акробатика	6ч
5	Сценическое падение	4ч
6	Взаимодействие с предметом	5ч
7	Взаимодействие с партнером	7ч
	ВСЕГО	34ч
	ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ	

1	Специальные навыки сценического движ.	5ч
2	Сценический бой без оружия	6ч
3	Время,пространство, темпоритм	8ч
4	Движение и речь	8ч
5	Правила этикета XVI - XIX вв.	7ч
	ВСЕГО	34ч
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ		
1	Сценическое падение	6ч
2	Виды падений	6ч
3	Взаимодействие с партнером	8ч
4	Сценическая акробатика	6ч
5	Работа над этюдами	8ч
	ВСЕГО	34ч
	ИТОГО	102ч

Тема 1. Тренинг подготовительный

Коррекция – лечебно-педагогический и воспитательный процесс, направленный на исправление индивидуальных физических и психофизических недостатков, врожденных и приобретенных, ухудшающих или отягощающих внешние данные юного артиста, мешающих ему выявлять себя в ярких выразительных сценических формах.

Вычленение индивидуальных проблем каждого учащегося. Разработка стратегии исправления устранимых недостатков и компенсации, смягчения или прикрытия тех из них, которые не могут быть устранены.

Задача – подготовка костно-мышечного аппарата юного актера и определение степени готовности к активной работе на уроке.

Упражнения – в подтягивании, скручивании, прогибании, вращении;

- в ходьбе, в прыжках, в беге;
- в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки; повышение чувства равновесия (тренировка вестибулярного анализатора), повышение устойчивости тела (оперирование центром тяжести);
- фиксирование позиции.

Тема 2. Тренинг развивающий

Задача – развитие и совершенствование качеств , обеспечивающих гармоничное состояние костно-мышечного аппарата актера.

Упражнения:

- на гибкость (упражнения для развития пассивной и активной гибкости) и растяжку;
- на силу (укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног; динамические упражнения; упражнения для развития взрывной силы; статические (изометрические) упражнения) и выносливость;
- на координацию (повышение точности организации движений во времени и пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, повышение скорости освоения новых движений, умений и навыков. Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух и трех плоскостях и со сменой плоскостей; сочетание координационных упражнений для рук с различными движениями ног) и реакцию;
- на прыгучесть и подвижность стопы;
- на мышечную память, освобождение мышц (произвольное управление мышечными напряжениями; попеременное напряжение и расслабление отдельных групп мышц и частей тела в различных положениях; расслабление отдельных групп мышц без предварительного их напряжения; расслабление одних мышц при одновременном напряжении других; «переливание» напряжений и расслаблений из одних мышц в другие; полное расслабление всех мышц с падением и без падения; выработка волевого, а затем и подсознательного контроля за мышечными напряжениями);
- на ощущение центра тяжести;
- на вестибулярный аппарат.

Тема 3. Тренинг пластический

Задача – развитие внутреннего ощущения движения.

Упражнения:

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

Тема 4. Тренинг специальный

Задача - развитие психофизических качеств актера, когда упражнения становятся средством познания своих возможностей при решении двигательной задачи, имеющей свое оправдание и внутренний импульс.

Упражнения:

- на развитие чувства равновесия (Повышение чувствительности вестибулярного аппарата, обострение чувства равновесия и повышение устойчивости тела);

- чувства пространства;
- чувства инерции движения;
- чувства формы;
- чувства партнера.

Занятия по данным темам (тренинг должны производиться на протяжении всего периода обучения).

Тема 5. Сценическая акробатика

Задачи:

– освоение акробатических навыков.

Упражнения:

- подготовительные упражнения;
- индивидуальная акробатика (освоение основных элементов индивидуальной акробатики: упражнения в балансировании, шпагаты, мосты, упоры, стойки, перекиды, кувырки, перекидки, перевороты колесом);
- парная акробатика (освоение основных элементов парной акробатики: поддержки, седы, стойки, выход на плечи);
- акробатические композиции и вариации (элементы эксцентрической акробатики; акробатические комбинации и фразы; этюды с использованием элементов акробатики).

Тема 6. Сценические падения

Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Упражнения по освоению основных биомеханических принципов различных схем сценических падений:

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

Тема 7. Взаимодействие с предметом

Развивается целый комплекс задач, начиная с координации движения и заканчивая ловкостью в движениях. На заключительном этапе работы на основе полученных навыков учащиеся выполняют импровизированную игру с предметом.

Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами, базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном учете

пространства и времени; упражнения, развивающие фантазию и находчивость актера при обыгрывании предмета в сценическом действии. Постигание основ взаимодействия с предметом – освоение «классических» техник законов, принципов: элементы жонглирования, манипуляции и балансирования – работа с традиционным цирковым и гимнастическим реквизитом.

Упражнения:

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

Тема 8. Взаимодействие с партнером

Задача – развитие способности видеть, чувствовать, понимать и контролировать движения партнера с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей в соответствии с задачей, поставленной в данном упражнении.

Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации, требующие согласования движений во времени и в пространстве в соответствии с движениями и действиями партнеров или согласования с партнером характера и стилистики движений.

Упражнения:

- гимнастические;
- акробатические;
- на сопротивление и борьбу;
- с предметами;
- на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве;
- композиция, импровизация.

Тема 9. Специальные навыки сценического движения

Освоение тех действий, которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, житейском варианте, т.к. имеют свою специфику при переносе их на сцену. Например, «иллюзия, что один бьет другого, дает пощечину, падает,

спотыкается...» (К.С.Станиславский).

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

Задачи:

- при освоении навыка выявить то качество, которое недостаточно хорошо развито или плохо используется;
- наметить перспективу перехода от навыка движения к осмысленному действию.

Упражнения:

- распределение движения в сценическом пространстве - различные способы преодоления препятствий;
- различные способы переноски актера (партнера);
- реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигналов;
- трюковая пластика.

Тема 10. Сценический бой без оружия

Задача – освоение навыков сценической борьбы и драки, а также проверка способности использовать приобретенные навыки в острой, конфликтной ситуации физического противодействия.

Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, освоение техники приемов защиты и нападения без оружия для создания у зрителя впечатления рукопашной схватки. Освоение биомеханики сценических ударов, обеспечивающей их зрительную достоверность и безопасность.

Упражнения:

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

Тема 11. Время, пространство, темпоритм

Задача – развитие чувства ритма в движении и способности сохранять и изменять заданный темпо-ритм, точно понимая его составляющие.

Упражнения:

- понятие темпо-движения в разных скоростях;
- понятие чувства времени – распределение движения во времени;
- понятие ритма – движение в ритмических рисунках.

Тема 12. Движение и речь

Задача – развитие способностей свободно и уверенно соединять движение и речь при выполнении активной задачи в действии.

Упражнения:

- дыхание и звучание в активной позиции;
- перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания и звучания в движении и статистике;
- соединение непрерывности движения;
- звуковой посыл как продолжение действия;
- чередование и соединение движения и слова.

Тема 13. Особенности стилового поведения и правила этикета, принятые в европейском и русском обществе XVI – XIX вв. и в начале

XX столетия

Особенности стилевого поведения западноевропейского общества XVI

– XVII в.:

костюм;

- осанки и походки;

-) оружие;

-большой плащ, широкополая шляпа, веер;

-) поклоны;

-) этикет и хороший тон в приветствиях, беседе, во время еды, в музыке, танцах и пении;

Тема 14. Работа над этюдами

Задача – проверка готовности актера использовать знания и умения, приобретенные на уроках сценического движения, при решении творческой задачи.

Понятие пластического этюда на уроках сценического движения:

этюды на заданную тему, музыку, ситуацию;

эксцентрический этюд;

этюды на основе драматургии.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Полученные в процессе обучения навыки реализуются учащимися в конкретной творческой работе, которая показывается на зачете или контрольном уроке в конце каждого года обучения.

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

- необходимыми знаниями в области физической культуры и техники безопасности при выполнении пластических заданий на сцене; - знаниями технических приемов сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;

- знаниями профессиональной терминологии;

- умением использовать элементы пластической техники при создании художественного образа;

- умением использовать технические приемы сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;

- умением распределять движения во времени и пространстве;

- навыками владения средствами пластической выразительности, комплексом физических упражнений.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом

практически на всех занятиях. Необходимым условием обучения сценическому движению является последовательное, детальное освоение обучающимися всех этапов учебной работы.

В конце каждого учебного года после предварительной консультации проводится контрольный урок или зачет с дифференцированной оценкой. Контрольные уроки и зачеты проводятся в форме открытых показов в счет аудиторного времени, предусмотренного на сценическое движение.

Критерии оценок

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично). 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

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

4 (хорошо) – грамотное исполнение с небольшими недочетами.

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

2 (неудовлетворительно) – непонимание материала и отсутствие психофизического развития.

Контрольные требования на разных этапах обучения

Формы контроля при нормативном сроке обучения 3 года
контрольные уроки в конце 3 класса зачет в конце 2 класса

На контрольные уроки педагог обязательно выносит тренинги.

Оценивается точность и понимание выполняемых упражнений. На контрольные уроки могут быть вынесены комбинации из освоенных навыков.

Очень важно, чтобы контрольные уроки были выстроены преподавателем.

На зачеты выносят также разделы различных тренингов, освоенные навыки и умения в форме комбинаций или композиций.

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.

Список рекомендуемой литературы

- Голубовский Б. «Пластика в искусстве актера». М., 1986
- Карпов Н.В. «Уроки сценического движения». М., 1999
- Кох И.Э. «Основы сценического движения». Л., 1970
- Морозова Г.В. «Пластическое воспитание актера». М., 1998
- Закиров А.З. «Семь уроков сценического движения для самостоятельной работы». Методическое пособие. М., ВГИК, 2009
- Вербицкая А.В. «Основы сценического движения» в 2-х ч. Ч 1. М., 1982, Ч.2.. М., 1983
- Гринер В.А. «Ритм в искусстве актера». М., Просвещение, 1966
- Збруева Н. «Ритмическое воспитание актера». М., 2003
- Морозова Г.В. «Сценический бой». М., 1975
- Морозова Г.В. «Пластическая культура актера: Словарь терминов». М., 1975