

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №444
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Принято

Педагогическим советом
Протокол № _____
от «31» августа 2020г.
Секретарь педсовета
 (Е.В.Яркова)

Утверждено

Приказ № 596/у
от «31» августа 2020г.
Директор школы
 (А.Г.Андреев)

«Введение в основы актёрского мастерства»
Образовательная программа
Для детей 7-18 лет
Рассчитана на 5 лет обучения

Составитель: Ануфриева Е.Г.,
Заместитель директора по воспитательной
работе

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Искусство – всегда познание, но особое эмоциональное познание, доставляющее человеку эстетическую радость. Искусство очищает и возвышает, позволяет отвлечься от бытовых проблем, почувствовать себя свободнее; взглянуть на мир другими глазами.

Театральное искусство, основанное на творческом восприятии и отражении жизни, завораживает и притягивает не только зрителя, но и актера.

В создании спектакля участвуют многие – целый коллектив, но главный выразитель искусства театра – актер! Профессия артиста притягивает к себе многих детей. Творчество – актуальная потребность детства. Творческая активность детей обусловлена их возрастными психологическими особенностями: чувственной восприимчивостью мира, интересом к деятельному контакту с действительностью.

Но творчество – это еще и прекрасный путь к познанию самого себя. Кто ты есть? Что ты есть? Как ты хочешь заявить о себе миру? Одному сложно разобраться, понять и почувствовать. В коллективе намного проще – больше шансов на успех. Великая радость творчества – ощущение единства творческого коллектива, сплоченности единомышленников.

Педагогическая целесообразность данной программы в том, что она способствует воспитанию в детях таких ценных качеств, как коллективизм, ответственность, требовательность к себе и к другим, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, желание найти свое место в творчестве и в жизни.

Актуальность программы в том, что в процессе обучения происходит самореализация творческого потенциала личности, обогащение духовного и нравственного мира ребенка, адаптация ребенка к условиям современного социума, формирование активной жизненной позиции при решении важнейших проблем общества в различных сферах общественной деятельности.

Образовательная программа «Введение в основы актерского мастерства» предполагает определенный минимум знаний, умений и навыков, без которых нельзя создать роль, сыграть спектакль.

Создание роли, спектакля – конечная цель обучения – возможно, только если сам будущий артист овладеет основами актерского мастерства. Главное в обучении будущего актера – не разорвать на отдельные тренировочные упражнения единый и неделимый учебный процесс. Во время обучения ребёнок должен, участвуя у жизни, у природы овладеть закономерностями органического существования. В жизни «воображение» и «внимание», «действие» и «свобода» выступают не врозь, а заодно, да так, что одно без другого невозможно. Эту зависимость надо осознать. Эмоциональный опыт неделимого процесса существования на сцене – то необходимое качество, без которого невозможно свободное проявление творческой природы артиста.

Реализация программы позволяет решить многие назревшие проблемы воспитания подрастающего поколения, причем, не только профессионально ориентированного, но и социального, нравственного, гражданского характера.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – содействовать развитию духовно-нравственных, интеллектуальных, физических основ личности ребенка, его творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к искусству театра.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

Обучающие:

- овладение приемами внутренней психотехники актера – основными элементами актерского творчества;

- изучение основ внешней техники актера, т.е. транслирующих средств;
- обучение органическому действию в предлагаемых обстоятельствах, жизненно близких и понятных учащемуся и в условиях вымысла (предлагаемые обстоятельства пьесы).

Развивающие:

- развитие творческого мышления, образной памяти, фантазии и воображения;
- развитие произвольного внимания, наблюдательности, образного и ассоциативного мышления;
- развитие навыков и умений действенного общения с партнером;
- развитие творческой активности и способности к самовыражению.

Воспитательные:

- воспитание интереса к истории театра, к профессии актера и другим театральным профессиям;
- воспитание доброжелательности, контактности, чувства коллективизма и ответственности, формирование основ коммуникативной культуры,
- воспитание художественного вкуса и эстетических наклонностей, культуры эмпатического общения.

Программа рассчитана на обучение детей 7-18 лет.

Продолжительность образовательного процесса – 5 лет.

При приеме в коллектив проводится собеседование с ребенком, для того, чтобы определить степень подготовленности к данному предмету. Исходя из индивидуальных особенностей и данных ребенка, он может быть зачислен как в группы 1 года обучения, так и 2 и последующих годов обучения.

Режим занятий:

- 1 год обучения – 4 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
- 2 год обучения – 4 часа (2 раза в неделю по 2 часа) или 6 часов (2 раза в неделю по 3 часа);
- 3 год обучения – 6 часов (2 раза в неделю по 3 часа) или 8 часов (3 раза в неделю по 2 и 3 часа или 2 раза в неделю по 4 часа).
- 4 год обучения – 6 часов (2 раза в неделю по 3 часа) или 8 часов (3 раза в неделю по 2 и 3 часа или 2 раза в неделю по 4 часа).
- 5 год обучения - 6 часов (2 раза в неделю по 3 часа) или 8 часов (3 раза в неделю по 2 и 3 часа или 2 раза в неделю по 4 часа).

Основная форма – комплексное учебное занятие, включающее в себя вопросы теории и практики, репетиции, спектакли, праздники, фестивали.

Обучение проходит в группах, по звеньям и индивидуально. Индивидуальные занятия проводятся по мере необходимости с целью углубленной работы над ролью, мизансценами, для устранения дефектов речи, при работе над сольными номерами концертных выступлений.

Методы и формы обучения – тренинг, репетиция, беседа, рассказ, анализ, использование наглядности, показ педагога, круглый стол (обсуждение завершенных работ, творческих выступлений, отчетных показов), ассоциативная фантазия под музыку, инсценировки стихов, сказок; встречи, тематические вечера, капустники, экскурсии.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

1 год обучения

К концу 1 года обучения происходит освоение ребенком собственного жизненного пространства в новом коллективе.

Учащиеся:

- знают основные правила безопасности и поведения на сцене и в зрительном зале;

- имеют общее представление о жанрах театрального искусства, знакомы со спецификой кукольного театра;
- постигают азы театрального искусства;
- умеют определять мышцы, несущие нагрузку при конкретном физическом действии, и освобождать их;
- умеют выполнять упражнения тренинга;
- приобретают устойчивый интерес к творческим занятиям;
- знают сценические виды внимания;
- умеют работать с воображаемым предметом;
- умеют правдиво действовать в предлагаемых обстоятельствах;
- умеют выражать с помощью мимики и жестов основные эмоции (радость, удивление, интерес, негодование и др.);
- умеют импровизировать, сочинять, разыгрывать, инсценировать сказки, стихи, песни, бытовые истории с использованием движения, речи, пения, танца, музыки – игры с куклами, масками и т.д.

2 год обучения

К концу 2 года обучения происходит формирование живого интереса к коллективным формам театрализованного действия.

Воспитанники приобретают специальные способности, проявляющиеся в умении:

- выразить свои впечатления о просмотренном спектакле профессионального театра;
- выявлять «зажимы» собственных мышц, распределять центры тяжести;
- управлять своим вниманием;
- согласовывать свои действия с действиями партнера;
- произносить текст от лица сказочного героя с интонациями и паузами;
- ориентироваться в сценическом пространстве;
- выражать свое отношение к окружающей среде;
- выражать состояние животного через действие;
- выражать состояние предмета через действие;
- выполнять беспредметные действия;
- построить этюд по пяти основным точкам

3 год обучения

К концу 3 года обучения происходит самоутверждение воспитанников в коллективе.

Учащиеся закрепляют специальные способности, проявляющиеся в умении:

- охарактеризовать работу театральных служб и рассказать о театральных профессиях;
- освободиться от «зажима» в публичных условиях;
- выполнять упражнения по элементам актерского мастерства: развитие внимания, воображения, выразительности, памяти;
- включать творческое мышление и воображение;
- создавать актерские этюды;
- действовать в предлагаемых обстоятельствах;
- использовать словесное воздействие;
- оправдывать любое действие, звук, мизансцену;
- определять признаки сценического действия;
- проанализировать характер своего героя;
- проанализировать пьесу, действия персонажей, определять событийный ряд;
- ответственно исполнять свою роль.

4 год обучения

На 4 и 5 годах обучения происходит самореализация воспитанников в творческой деятельности коллектива.

К концу 4 года обучения учащиеся должны:

- знать страницы истории театра и взаимосвязь театрального искусства с другими видами искусств;

- самостоятельно выполнять комплекс тренировочных упражнений;
- знать элементы актерского мастерства;
- уметь переключать внимание, владеть внутренним вниманием;
- уметь взаимодействовать с партнером, устанавливать контакт, оценивать намерения и действия партнера;
- уметь оправдывать заданные режиссером мизансцены, логично и непрерывно действовать на сцене;
- уметь выполнять действия в различных темпо-ритмах, переходах от одного эмоционального состояния к другому, работать по заданному графику;
- знать основные этапы работы над художественным произведением и над своей ролью;
- уметь составить действенную и событийную партитуру своей роли;
- уметь владеть своим голосом;
- нести ответственность исполнителя перед партнерами и зрителями.

5 год обучения

К концу 5 года обучения воспитанники:

- научатся готовить сообщения по истории театра, а также грамотно анализировать просмотренные спектакли и игру актеров;
- овладеют комплексной системой упражнений для совершенствования основных элементов актерской психотехники: внимания, чувства правды и веры в предлагаемые обстоятельства, оценки отношений, темпо-ритма, воображения, восприятия и др.;
- сформируют творческий почерк актера: органичность, самоконтроль, выдержанность, свое амплуа;
- научатся самостоятельно работать над образом; вносит необходимую корректировку в исполнение своей роли от спектакля к спектаклю;
- разовьют свои пластические возможности;
- научатся определять сверхзадачу, конфликт, сквозную линию действия в пьесе;
- овладеют техническими средствами оформления спектакля;
- научатся отследить ошибки, неточности в работе актеров и служб и их исправить;
- овладеют социально-культурологическим подходом к театральному искусству.

Контроль результатов осуществляется в течение учебного года и в конце каждого года обучения по форме:

- индивидуальных зачетов в процессе занятий;
- открытых занятий для родителей и гостей из других коллективов;
- ролевых игр;
- конкурсов;
- творческих отчетов (класс-концертов);
- публичных выступлений с концертными номерами, театрализованными программами, спектаклями;
- диагностики личностных достижений воспитанников.

Формы подведения итогов:

- отчетный показ спектакля;
- участие в конкурсах и фестивалях.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-й год обучения (2 часа в неделю)

№ п/п	Содержание	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1.	Организационное занятие	1	1	0
2.	Беседы о театре	4	2	2
3.	Мышечная гимнастика	4	1	3
4.	Работа актера над собой: - внимание	6	1	5
5.	- воображение и фантазия	6	1	5
6.	- упражнения на наблюдение (я – предмет)	6	1	5
7.	- упражнения на наблюдение (я – животное)	8	1	7
8.	- память физических действий и ощущений	6	1	5
9.	- действие «если бы» в предлагаемых обстоятельствах	6	1	5
10.	Техника речи	8	1	7
11.	Игры с элементами театрализации	9	2	7
12.	Сценическое движение	8	1	7
	ВСЕГО:	72	14	58

2-й год обучения (2 часа в неделю)

	Содержание	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1.	Организационное занятие	1	1	0
2.	Беседы о театре	2	2	0
3.	Мышечная гимнастика	5	1	4
4.	Работа актера над собой: - внимание	5	1	4
5.	- воображение и фантазия	5	0	5
6.	- упражнения на наблюдение (я – предмет)	4	0	4
7.	- упражнения на наблюдение (я – животное)	4	0	4
8.	- память физических действий и ощущений	4	0	4
9.	- действие «если бы» в предлагаемых обстоятельствах	5	1	4
10.	Сценическая речь	5	1	4
11.	Этюд	5	1	4
12.	Работа актера над ролью	5	1	4
13.	Сценическое движение	5	0	5
14.	Работа над постановочным материалом	17	2	15
	ВСЕГО:	72	11	61

3-й год обучения (2 часа в неделю)

	Содержание	Количество часов		
		Всего	Теория	Практик а
1.	Организационное занятие	1	1	0
2.	Беседы о театре	2	2	0
3.	Мышечная гимнастика	5	1	4
4.	Работа актера над собой: - внимание	5	1	4
5.	- воображение и фантазия	5	0	5
6.	- упражнения на наблюдение (я – предмет)	4	0	4
7.	-действие «если бы» в предлагаемых обстоятельствах	4	0	4
8.	- поведение человека	4	0	4
9.	Сценическая речь	5	1	4
10.	Сценическое общение	5	1	4
11.	Этюды	5	1	4
12.	Работа актера над ролью	5	1	4
13.	Сценическое движение	5	0	5
14.	Работа над репертуаром	17	2	15
	ВСЕГО:	72	11	61

4-й год обучения (2 часа в неделю)

	Содержание	Количество часов		
		Всего	Теория	Практик а
1.	Организационное занятие	1	1	0
2.	Беседы о театре	2	2	0
3.	Мышечная гимнастика	5	0	5
4.	Работа актера над собой: - внимание	5	1	4
5.	Сценическая речь	5	1	4
6.	Сценическое отношение и сценическое общение	5	1	4
7.	Воображение и предлагаемые обстоятельства	5	1	4
8.	Оценка и сценическая задача	5	1	4
9.	Темпо-ритм	5	1	4
10.	Сверхзадача и сквозное действие роли	4	2	2
11.	Работа актера над ролью	5	1	4
12.	Сценическое движение	5	0	5
13.	Работа над спектаклем	20	1	19
	ВСЕГО:	72	13	59

5-й год обучения (2 часа в неделю)

	Содержание	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1.	Организационное занятие	1	1	0
2.	Беседы о театре	2	2	0
3.	Мышечная гимнастика	5	0	5
4.	Сценическая речь	10	0	10
5.	Работа актера над собой	8	1	7
6.	Работа актера над ролью	8	1	7
7.	Сценическое движение	10	0	10
8.	Работа над спектаклем	28	1	27
	ВСЕГО:	72	6	66

На всех этапах обучения занятия строятся примерно по одному плану.

Первый раздел – **мышечная гимнастика** (разогрев мышц, освобождение от зажимов и т.д.).

Затем начинается **тренинг** – «Работа актера над собой» - комплекс упражнений, направленных на освоение элементов актерского мастерства. Тренинг начинается с упражнений, развивающих сенсорные навыки, и заканчивается **этюдами** (этюды как небольшая сценка в режиме импровизации, и этюды как метод работы над спектаклем, т.е. на темы постановочного материала).

И следующая часть занятия – **работа над репертуаром.**

Репертуар составляется с учетом возраста, степени подготовленности, индивидуальных особенностей учащихся. Работа над репертуаром преследует две цели:

- воспитание личности с помощью главных принципов театра: «театр – искусство коллективное», «театр – искусство синтетическое»;
- раскрытие творческого «Я» ученика (вера в свои силы, реализация своих возможностей, познание себя, своих творческих возможностей).

В работе над репертуаром должна создаваться атмосфера «радостного обучения».

На освоение тем на занятии может отводиться разное время; темы могут чередоваться. Время на занятие по какой-либо теме может занимать весь урок.

СОДЕРЖАНИЕ

1-й год обучения

1. Организационное занятие.

Знакомство с режимом работы студии, с целями и задачами.

Основные требования и правила для юных исполнителей.

«Я – актер. Какой? Для кого?». «Я могу, я умею». «Я не могу». «Я хочу. Чему хочу научиться?»

Выявление имеющегося художественного опыта детей: самостоятельная импровизация; общение и взаимодействие.

Творческие игры на выявление способностей и возможностей детей.

Самоанализ, взаимонаблюдение.

Актер и сцена. Знакомство с устройством сцены. Правила техники безопасности при работе на сцене. Этические нормы поведения на сцене, в зрительном зале.

Игра «Путешествие по сцене», «Путешествие по зрительному залу».

Основные понятия и учебные термины: сцена, кулисы, задник, рампа, зрительный зал, актер, режиссер.

2. Беседы о театре.

Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр – искусство коллективное, спектакль – результат творческого труда многих людей различных профессий. Взаимосвязь театра с другими видами искусств (литература, живопись, музыка, кино).

Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, водевиль, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр. Уважение к их труду, культура поведения в театре.

Коллективное размышление «Без чего не может быть театра»

Возникновение кукольного театра. Кукольные персонажи. Особенности выразительности языка театра кукол.

Просмотр спектакля в кукольном театре.

3. Мышечная гимнастика.

Путь к мышечному освобождению – органическое внимание.

Умение определять мышцы, несущие нагрузку при данном конкретном физическом действии.

Упражнения «Взрыв», «Пластелин», «Замри».

Разбор наблюдений за движением собственных мышц. Преодоление зажимов. Развитие свободы тела.

Упражнения «Тело в деле», «Легко – неудобно – тяжело».

Оправданность и целесообразность каждого движения на сцене.

Упражнения на оправдание поз: «Манекены», «Тряпичные куклы»,

«Действуй – замри – действуй», «Кошечка» и др.

4. Внимание.

Органы внимания и объекты внимания.

Внесценическое и сценическое внимание.

Развитие устойчивого, стабильного внимания.

Упр. «Поймай хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало».

Развитие внесценического внимания.

Упр. «Путь в школу и домой», «Мой любимец», «Зоопарк», «Цирк».

Упражнения на внимание на пять органов чувств.

5. Воображение и фантазия.

Роль творческого воображения во всех областях человеческой деятельности.

Два свойства воображения:

- воспроизводить образы, пережитые раньше в действительности;
- комбинировать части и все пережитое в разное время, сочетая эти образы в новом порядке.

Особенности сценического воображения.

Упражнения на развитие воображения рождаются от заданного жеста, позы, слова, темпа и пр. В них тренируются все элементы психотехники актера. Вырабатывается импровизационное самочувствие на основе видения юного актера. Развивается ассоциативное воображение (рука – волна, подводное растение, дерево, змея, крылья).

Упр. «Я – скульптор», «Чугунный шар», «Рождение фантастического существа».

По окончании упражнений необходимо устраивать обсуждения. Это приучает правильно разбираться в сделанном, развивает чувство логики, правды и самокритики.

6. Упражнения на наблюдение (Я – предмет).

Предмет, его назначение. Отношение к предмету в зависимости от формы, цвета.

Отношение к предмету в разных предлагаемых обстоятельствах.

Взаимодействие с предметом.

Игры: «Поговори с предметом», «Предмет рассказывает о своем хозяине», «Оживление предмета».

Игры-фантазии: «У меня в руках», «Я тебе подарю», «Моё желание».

7. Упражнения на наблюдение (Я – животное).

Способы выражения облика и характера животных.

Наблюдения за животными.

Этюды: «Я – щенок», «Я – котенок», «Я – утка».

Парные и массовые этюды: «Поросята», «Кошка и собака», «Мартышка в клетке», «Заноза в лапе», «Игра с предметом».

Групповые упражнения: «Птичий рынок», «Зоопарк», «Скотный двор».

Игры в зверей, птиц и рыб.

Игры в зверей с подключением текстов басен и сказок.

8. Память физических действий и ощущений.

Разрушение старых автоматизмов и создание новых. Упражнения должны быть действенными и событийными.

Отработка бытовых физических действий с предметом, затем без него.

Четкая фиксация движений и их актерская оценка.

Упр. «Вымыть руки», «Мыть посуду», «Подметать», «Пришить пуговицу».

Упр. «Запомни позы», «Передай предмет», «Лови зверушку».

Упр. «Школа», «Столовая» и пр.

9. Действие «если бы» в предлагаемых обстоятельствах.

Условия действия. Внешняя заданность событий.

Упр. «Возьми чашку с... (горячим чаем, лекарством, ядом)».

«Стул на сцене» (музейный, грязный, ломаный).

Правдоподобность действий. Вера в то, что делаешь.

Упр. «Я в... (школе, на выставке, в лесу и пр.)».

Единство места и действия. Зависимость событий от предметного пространства.

Упр. «Угадай, где я?», «Угадай, во что превратилась комната?»

Простые этюды на заданные обстоятельства.
Упр. «Лоцманы и корабли».

10. Техника речи.

Дыхание – физиологическая основа речеголосового звучания.

Координация дыхания со звуком. Речевая постановка голоса.

Дыхательный тренинг (расходование дыхания и голоса).

Упр.: «Перед сном», «Поклонение солнцу», «Два вдоха и два выдоха», «Черепашка 2», «Арлекин», «Мельница», «Кофемолка», «Примус», «Катание на мячике», «Тряпичная кукла 1», «Львенок греется». «Рождение звука. Упражнения: «Бамбук», «Тряпичная кукла 2».

Дикция и артикуляция. Воспитание четкости и ясности речи, внимательного отношения к каждому произносимому звуку.

Артикуляционная гимнастика (выполняется, глядя в зеркальце):

Разогрев мышц лица (упр. «Назойливый комар», «Хомячок», «Рожицы»).

Упражнения для губ («Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»).

Упражнения для языка («Уколы», «Змея», «Чаша», «Коктейль»).

Упражнения и игровые задания по артикуляции дикции («Собачье дыхание и лай», «Междометия», «Выращивание цветка», «Игра в мяч», «Сказка о Криворотях», «Игра в профессии», «Так и не так», «Я говорю как ...», «Ступеньки», «Одно и то же по-разному»).

Орфоэпия. Особенность ударений в словах русского языка. Основные правила произношения гласных и согласных звуков.

Практическая работа над ударением в слове, над произношением гласных и согласных звуков.

Чтение стихотворных текстов вслух, соблюдая изученные правила.

Речи разговорные, публицистические, ораторские, бытовые, сценические.

Определение особенностей речи чтеца, лектора, актера, оратора.

Выразительность речи. Функции интонации. Главнейшими элементами речевой интонации являются фразовые ударения, паузы и мелодика речи.

Интонация при различных эмоциональных состояниях. Соответствующая интонация для характеристики персонажа. Пополнение словаря лексикой, отражающей эмоциональное состояние человека.

Упражнения: «Произнести фразу: «Здравствуйте!», «Ну вот и все», «Наконец-то» и др. с разными интонациями, представляя себе людей различных профессий, возраста, социальной принадлежности, находящихся в различном настроении и в разных предлагаемых обстоятельствах.

Сценическое чтение наизусть: стихотворения, проза.

11. Игры с элементами театрализации.

Умение выбирать средства для передачи образов, передачи диалогов, действий героев.

Определение характера персонажей – участников игр; задача каждого персонажа в игре – пластические и ритмические характеристики.

Этюды на передачу различных чувств, эмоций.

Игры в «День рождения», в «Семейные праздники».

Игры в «Путешествия».

Игровой сюжет «Встреча Нового года».

Игра «Исполнение желаний».

Игра в пересказывание сказок и историй наоборот.

Игра «Цирковое представление».

Литературно-драматический материал: «Репка», «Три поросенка»,

12. Сценическое движение.

Сценическое движение позволяет развить навыки координации движений, реакцию, решительность, гибкость, динамичность, прыгучесть, физическую силу.

1. Ритмика.

Развитие способности правильно воспринимать и отражать движением тела длительность музыкальных звуков, их соотношения; представления о затакте, простейшие музыкальные фразы, музыкальных акцентах и нюансов.

Передача ритмических рисунков хлопками, движениями ног; их сочетание, тактирование и дирижирование.

Умение найти нужный и правильный ритм своего действия.

2. Общие двигательные навыки.

Развитие гибкости и подвижности тела в гимнастических упражнениях.

Ловкость как основное психофизическое качество актера, ее составляющие.

Внимание, двигательная память и контроль над движениями.

Навыки общие и частные.

Упражнения на полу: стоя, сидя, на коленях, лежа; на стуле и со стулом; парная гимнастика (на полу, с применением стула).

Упражнение в равновесии.

Взаимосвязь всех частей тела и зависимость каждого движения от общего положения тела. Управление «центром тяжести».

Навыки управления инерциями тела как одно из условий выработки осанки и походки.

Регулирование мышечных напряжений.

Навык преодоления «зажимов».

Воспитание смелости, тренировка воли и внимания.

Совершенствование координации движений.

Подготовка к освоению техники падения с высоты.

Ходьба по уменьшенной опоре.

Ходьба в сочетании с движением рук, логическим текстом, пением.

Техника соскока.

3. Координация движений

Координация движений и равновесия.

Тренировка вестибулярного аппарата.

Формирование двигательных навыков: ходьба, бег (с остановками, с соблюдением музыкального размера).

Ощущение веса. Центры тяжести. Соединение веса с достоинством.

Упр. «Каменные куклы», «Скала», «Ватные куклы», «Тесто», «Воздушные шарики», «Лучик», «Мы – принцессы», «Неудобная поза», «Тень», «Парное, или маленькое зеркало».

Освоение техники сценических падений.

Упр. «Падение вперед согнувшись», «Падение назад на спину».

Освоение пространства.

Упр. «Заполнение пространства», «Разное тело в разной среде», «Импульс», «Мысль – движение – эмоция».

4. Пластика

Скульптурность тела в движении и статике. Понятие «скульптурность» в определении К.С.Станиславского. Эстетические требования, предъявляемые к телосложению и осанке актера. Наиболее распространенные недостатки в осанке и способы их исправления.

Понятие «осанки». Многообразие типов осанки. Факторы, влияющие на формирование осанки. Нарушение осанки, связанные с искривлением позвоночника.

Типы осанок и их характеристика: нормальная, перегибистая, сутулая, сутуло-перегибистая.

Комплекс упражнений для формирования правильной осанки.

Наблюдение и исследование своей осанки.

Фиксация положений своего тела при различных видах деятельности: за столом, при ходьбе и т.д.

Домашний тест-контроль. Определение типа своей осанки, ее анализ, повод к размышлению.

Пластика как подспорье в постижении актерского мастерства.

Игра со своим телом, фантазирование через тело и с его помощью.

Упр. «Разные материалы», «Волна», «Рыбки», «Шарик», «Пушинка», «Волейбол».

5. Хореография

Тренаж как постепенный разогрев мышц.

Ходьба с носка, на полупальцах, с высоким подниманием колена.

Бег на полупальцах, с высоким подниманием колена, пяток.

Бег назад.

Прыжки в сторону с приставкой.

Упражнения для мышц шеи, пресса, спины, ног, наклоны.

Прыжки.

Повороты в движении, махи ногами и т.д.

Основные элементы классического экзерсиса. Постановка корпуса.

Классические позиции ног: I, II, III, IV, V, VI

Классические позиции рук: подготовительная, I, II, III

Простейшие упр.: деми-плие, гранд-плие, батман-тондю, батман-жете, гранд-батман.

Ритмические упражнения под музыку.

Изучение шагов, притопов, хлопков, прыжков в такт музыке – одиночное исполнение, сериями.

Изучение поворотов на месте и в движении в такт музыке.

Изучение простых движений, исполняемых за такт музыке.

Танцы-игры.

Сюжетно-ролевые игры под музыку: «Я – музыкальный человек», «Йоки-хоки», «Бесконечная полька», «Утята», «Супермен».

2-й год обучения.

1. Организационное занятие.

Обсуждение репертуара на учебный год. Повторение пройденного. Импровизация на тему «Как я провел лето». Правила техники безопасности и этические нормы поведения на сцене и в зрительном зале.

Самостоятельная подготовка и показ этюдов на тему «Как я провел лето».

Проведение игр по актерскому мастерству.

2. Беседы о театре.

Страницы истории театра. Народные истоки театра (обряды, игры, празднества).

Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе.

Кукольный скомороший театр о Петрушке.

Пьеса – основа спектакля. Пьеса-сказка. Сказки народные и литературные:

волшебные, героические, романтические, сказки о животных. Сказки разных народов на сцене кукольного театра, драматического, музыкального. Первоначальное представление о прекрасном и безобразном, героическом и комическом. Превращение литературной сказки в сказку драматическую.

Просмотр спектакля-сказки в одном из петербургских театров (по выбору).
Обсуждение и разбор выразительных средств и игры актеров.

3. Мышечная гимнастика.

Мышцы. Зажатость мышц. Мышечная свобода. Пути тренировки мышечного аппарата.

Упражнения на изучение мышц своего тела и умение освободить поочередно те или иные группы мышц («Куклы», «Марионетки»).

Упражнения на нагрузку и расслабление мышц («Пляж», «Мертвец»).

Мышечные зажимы. Избавление от мышечного перенапряжения, от сценического «зажима».

Упр. на снятие мышечных зажимов «Тело в деле».

Вес тела. Ощущение веса. Желание перемещать свой вес.

Расслабленность. Свобода. Соединение веса с достоинством.

Центры тяжести: различие категории веса.

Упр. «Каменные куклы», «Скала», «Ватные куклы», «Тесто», «Воздушные шарики».

Оправдание собственного веса. Связь веса с предыдущим событием.

Упражнения: а) предыдущее событие задается преподавателем;

б) событие придумывается ребенком

«Я тяжелый, потому...»,

«Я вялый, потому...»,

«Я мягкий, потому...»,

«Я легкий, потому...»,

«Я гордый, потому...».

4. Внимание.

Три круга внимания: малый (умение актера взаимодействовать с партнером на сцене, слушать и воспринимать), средний (умение видеть, замечать все, что происходит на сцене в данный момент), большой (умение слышать зал). Добиваться одновременной работы всех 3-х кругов внимания.

Упр. на развитие внимания: «Расклад предметов», «Теплоходы», «SOS», «Пишущая машинка», «Арифмометр», «Кто как одет», «Мешаем читать». Серия «Хлопки».

Слуховое внимание к окружающим звукам.

Слуховое внимание к словам.

Слуховое внимание к партнерам.

Упр. «Дядюшка АУ», «Слушай за окном, за дверью» (с закрытыми глазами), «Угадай, откуда звал?», «Ведущий – ведомый», «Слепец и поводырь», «Испорченный телефон».

Произвольное и произвольное внимание. Шумы.

Упр. «Расскажи о звуке».

Упр. «Одно и то же по-разному», «Кто сказал БИП?».

5. Воображение и фантазия.

Развитие воображения и фантазии в реальной и воображаемой плоскостях.

Воображение должно быть:

а) активным,

б) логичным и последовательным,

в) нужна ясность цели.

Видения внутреннего зрения – кинолента видения.

На практических занятиях необходимо заботиться о быстрой сменяемости впечатлений, об их эффективности, об их здоровой дозировке.

Упр. «Ходьба», «Куда меня занесло», «Шкатулка», «Пристройка», «Повтори фигуру», «Письмо», «Оркестр».

Умение представлять себя в других условиях.

Упр. «Превращение комнаты в лес, в музей».

6. Упражнения на наблюдение (Я – предмет)

Способы появления предметов: я становлюсь предметом.

Упр.: «Скульптор», «Резчик камня», «Творец».

Появление и рост одушевленных предметов.

Упр. «Прорастание из зерна», «Проклевывание из яйца».

Форма предмета, пластика предмета, характер предмета, место положения предмета.

Упр. «Кто я? Где я? Каким я вырос?»

«История предмета» (характер предмета как результат его истории).

Состояние предмета через действие. Изменение состояния через действие.

Групповой этюд «Холодная батарея – горячая батарея – перегревшаяся батарея – лопнувшая батарея».

Индивидуальные этюды «Театральный стул», «Конверт».

Парные этюды «Шахматные часы».

7. Упражнения на наблюдение (Я – животное).

Соотношение «человек и животное», их взаимоотношения, характер, пластика, мимика, звуки различных животных.

Этюды с животными: «Щенок в доме», «Детская площадка в зоопарке»,

«Дрессировка собачек, кошек, морских львов, мартышек».

Цель существования на сценической площадке животного (и человека), исходя из постановочного материала, действия «животного» на сцене. Четкое построение по пяти точкам этюда с животными.

Серии этюдов «Цирк», «Зоопарк».

8. Память физических действий и ощущений.

Видение предмета и вера в действие.

Контроль напряжения и расслабления мышц при определенном действии.

Упр. «Сделать бутерброд», «Вдеть нитку в иголку», «Писать письмо», «Чистить картофель», «Мыть пол», «Шить».

Упр. «Что особенного было сегодня, вчера», «Я с предметом», «Я представляю предмет», «Я продаю».

Этюд «Препятствия на пути к цели: вязкая среда, стенка, вода, огонь, песок и др.».

Тактильное ощущение предмета. Ощущение формы, веса предмета – фиксация.

Развитие мелкой моторики.

Упр. «Запомнить предметы, назвать их с закрытыми глазами, по ощущениям».

«Передаем: стеклянный шар, камень, горсть песка, стакан воды и др.»

Упр. «Шар», «Стенка», «Куб».

9. Действие «если бы» в предлагаемых обстоятельствах.

Предлагаемые обстоятельства.

Условность и реальность сцены. Место действия. Зависимость действия и поведения от действия. Влияние внешней среды на действие.

Упр. «Воображаемое путешествие» (встреча в пути с различными обстоятельствами и реагирование на них).

Упр. «Превращение комнаты», «Он идет по...», «Я тоже пойду там», «Где мы были», «Препятствия», «Идем по болоту, песку...», «Холодно, жарко...», «Мы входим в ...».

Тематические этюды «Дом», «Улица» и т.д.

10. Сценическая речь.

Развитие слухового внимания и точной оценки качества звучания и ясности речи.

Исследования резонаторов.

Упражнения на умелое пользование своими резонаторами.

Дыхание и голос. Поставленное дыхание. Беззвучное, внешне незаметное, длинное и «опертое» дыхание. Выработка носового дыхания. Тренировка мышц дыхательного аппарата.

Определение каждым учащимся типа своего дыхания. Проверка глубины дыхания (при произнесении длинной фразы).

Проверка дыхательного аппарата при движении (ходьба, бег, игра в мяч, прыжки со скакалкой и др.).

Упражнения для выработки носового дыхания (дышать, закрывая поочередно ноздри, делать энергичные вдохи и выдохи только носом, делать одновременные движения телом и т.д.).

Упр.: «Цветочный магазин», «Свечка», «Погреем ручки», «Счет», «Разброс», «Снайпер», «Упрямая свечка», «Егорки», «Мяч – насос».

Рождение звука.

Упражнения: «Резиновый круг», «Фонарь», «Антенна», «Разноцветный фонтан», «Спираль», «Орган».

Упражнения на тренировку длинного выдоха (на основе фольклорных текстов, считалок, «Докучных сказок» и др.).

Упражнения на правильное распределение дыхания на короткой и длинной строчке текста.

Диапазон голоса, тембр, резонаторы, регистры. Использование резонаторов грудного и среднего регистров.

Упражнения на умелое пользование своими резонаторами.

Выработка плавного, непрерывного звучания.

Упражнения: «Лай», «Гоп-ля-ля».

Развитие диапазона голоса.

Упражнения: «Этажи», «Маляр», «Колокола», «Оркестр».

Орфоэпия и дикция.

Речь как средство общения. Дикция как основа профессиональной речи. Стили произношения. Зависимость сценической речи от жанра, других особенностей произведения и аудитории. Нормы литературного произношения.

Классификация гласных звуков по месту и способу образования. Основы правила произношения гласных звуков (зависимость от ударности и безударности гласных звуков и от их местонахождения в слове).

Изучение классификации согласных звуков по месту и способу их образования; установка правильного положения речевого аппарата при произношении каждого согласного звука.

Индивидуальная тренировка вслух и анализ трудностей при произношении тех или иных согласных.

Исследование и точное воспроизведение гласных и согласных звуков (верное ощущение звука, точность произношения, действенная насыщенность звука). Соединение гласной и согласной. Парные согласные. Сложные звукосочетания.

Практическая работа над ударением в слове, над произношением гласных и согласных звуков.

«Чистоговорение». Скороговорки. Игры на словосочетания.

Чтение вслух стихотворных текстов, соблюдая изученные правила, обращая внимание на окончание строк, в которых рифма отражает правила оглушения согласных.

Традиционное произношение некоторых слов и выражений.

Масочный звук и посыл. Один из важнейших разделов сценической речи. Делают речь громкой, членораздельной и логически связанной.

Начальные упражнения на нонсерном звуке «м» («бычок»).

Упражнения по тренингу масочного звука и посыла: «Идиотики», «Коровка», «Коровка бодается», «Баня», «Темная ночь», «Мама Милу мыла мылом».

Выразительность речи.

Знание особенностей языка, специфического построения фраз, значения знаков препинания. Интонационный поиск при чтении. Концевые интонации, связанные с точкой, восклицанием, вопросом и т.д. Многозначность интонации при перечислении, уточнении, при запятых различного рода. Интонация при двоеточии, многоточии, тире, восклицании, вопросах, точках с запятой и др. знаков.

Примеры текстов.

Роль и место паузы. Разновидности пауз (соединительные, разделительные, люфт-пауза, психологические). Различная длина пауз и причина этого.

Упражнения на умение делать паузу. Экстралингвистические средства общения: ахи, вздохи, восклицания, слезы и др.

Темп. Тембр. Тон. Интенсивность звучания. Смысловые ударения.

Сценическое чтение наизусть: стихи, проза.

11. Этюд.

Понятие «этюда». 1 – этюд как небольшая сценка в режиме импровизации; 2 – этюд как метод работы над спектаклем.

Построение этюда – 5 точек:

- 1) исходное событие (за кулисами) – экспозиция;
- 2) основное событие – завязка;
- 3) центральное событие – кульминация;
- 4) главное событие – развязка;
- 5) финальное событие – финал.

Элементарное понятие события – «вдруг».

Начало этюда: зачем я вышел на сцену, что хочу рассказать зрителю?

Центр этюда – «вдруг». Отработка (различные варианты).

Окончание этюда. Почему ушел со сцены? (Законченное действие. Переключение внимания.

Невозможность нахождения на сцене и т.д.)

Этюды: «Вдруг (вышел в одном состоянии, что-то случилось – ушел в другом), «Мышь за сценой», «Злая собака», «Воры», «Наводнение».

Отработка начала, центра и окончания этюда.

Бытовые этюды: «Если бы учитель вышел, а тебе нужно было бы заглянуть в журнал».

12. Работа актера над ролью.

Изучение роли. Место роли в будущем спектакле.

Характеристика героя. Полное раскрытие характера героя через его отношение к окружающему.

Речевые особенности героя.

Внешний облик героя. Значимость внешнего облика героя в работе над ролью. От походки к характеру и психологии героя. Грим как основа создания внешнего облика.

Упр. «Человек идущий», «Человек жующий», «Плачем и смеемся».

Развивающая игра «Мой персонаж».

13. Сценическое движение.

1. Общеразвивающие упражнения.

Уверенное и правильное выполнение упражнений разминки.

Разогрев мышц перед более сложными упражнениями.

Общее физическое развитие учащихся, укрепление мышц.

Разогрев мышц по уровням: выработка точности движений, развитие гибкости, подвижности, двигательной активности детей.

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем для дальнейшей физической нагрузки.

Дыхательный комплекс.

Упр. «Счет», «Егорки», «Поклонение солнцу», «Два вдоха и два выдоха», «Черепашка-2», «Арлекин», «Мельница», «Кофемолка».

Стейчинг.

Упр. «Качели», «Море волнуется», «Вертикальный шпагат».

Ходьба, бег, прыжки. Выполнение в разных темпо-ритмах.

Релаксация.

Упр. «Разные материалы», «Внутренним взглядом», «Игра с тряпичной куклой», «Марионетка», «Пьяный танец».

2. Координация движения с речью и пением.

Тренировка расщепления внимания и координации движений в различных сочетаниях, в т.ч. с речевыми и вокальными текстами, что приводит к быстрому снятию мышечных «зажимов».

Координация слова и движения в разнообразных ритмических сочетаниях.

Упр. «Образы, навеянные музыкой», «Тело – звук», «Разная музыка – разное тело», «Персонаж и музыка».

Закрепление навыков координации в пространстве.

3. Развитие ритмичности и музыкальности в движении тела.

Ритм как закономерность соотношения частей, образующих органичное единство целого.

Понятия «метра», «ритма» и «темпа» в разных видах искусства.

Темпо-ритм сценического действия.

Темп и ритм движения.

Слуховое, зрительное и мышечное восприятие темпо-ритма.

Ритмичность как навык пространственно-временной организации движения.

Ритмическая память.

Движение ритмическое и ритмизированное.

Ритмический рисунок роли.

Ритмическая структура сценического действия большого объема (сцены, акта, спектакля).

Темпо-ритм массовой сцены и технические приемы его организации.

Музыкальность как особое свойство актерской пластики, проявляющееся в чуткости психофизического аппарата актера ко всем компонентам сценического действия и в стремлении к пластической гармонии между его содержанием и формой.

Практическое освоение понятия «темпа».

Устойчивость в заданном темпе.

Точное соотношение скоростей.

Тренировка двигательной и музыкальной памяти.

Навык быстрого и точного переключения на другой темп.

Установка основного темпа и оформление производных.

Обучающая игра «Ритмический рисунок».

Воспроизведение ритмических рисунков одновременно с музыкой и по памяти (упр. типа «Эхо»).

Усложнение ритмического рисунка – паузы, пунктирные длительности, синкопы, триоли.

4. Акробатические упражнения.

Тренировка скорости реакции, совершенствование координации движений, развитие смелости и решительности.

Применяются акробатические комплексы, состоящие главным образом из кувырков. Их различные комбинации выполняются в органическом пространстве и различных темпах.

Развитие силы в акробатических упражнениях (увеличение мышечной силы).

Тренировка вестибулярного аппарата.

Навык распределения движений тела в заданном пространстве и в заданное время.

Упр. «Кувырок вперед», «Кувырок назад», «Кенгуру», «Кузнечик», «Лягушка», «Каскад».

5. Пластика

Пластическая характеристик образа. Требование исторической конкретности изображения человека в реалистическом театре и художественная условность.

Эстетические нормы в пластике и пластическая характерность.

Характерность в походке и статических положениях тела.

Типы походок. Осанка формирует походку. Походка и возраст. Походка и настроение. Походка и груз.

Упр.: Изображение разнообразных походок людей в импровизации.

Пластические этюды на изображение походок.

Пластика тела.

Понятие «гибкости тела». Необходимость развития гибкости для здоровья и хорошего настроения.

Комплекс танцевально-ритмических упражнений для развития талии (из американской аэробики).

Этюды «Надувная кукла», «Из семени в дерево», «Водный карнавал»

Пластические этюды: «Танец огня», «Танец морских волн».

Пластические импровизации.

Музыкально-ритмические техники: «Огонь-лед», «Море волнуется», «Джаз тела», «Лес», «Веселая зарядка», «Потянулись-сломались».

Пластическая выразительность рук.

Жест как один из способов выражения действия.

Единство формы и содержания жеста.

Жест иллюстративный, семантический и эмоциональный.

Сила, скорость и размер (амплитуда) движений.

Зависимость смыслового содержания жеста от силы, скорости и амплитуды движений.

Качественная характеристика и эмоциональная выразительность жеста.

Положение Е.Вахтангова о соотношении между размером движения и значительностью текста.

Развитие подвижности пальцев, кисти, локтя, плеча в отдельности и всей руки в упражнениях моторного типа.

Развитие подвижности суставов в разнообразных направлениях.

Симметричные и асимметричные сочетания движений правой и левой рук (моторного, танцевального и стилизованного характера).

Упражнения, построенные по принципу взаимодействия обеих рук или их противодействия.

Упражнения, построенные на изменениях силы, размера, темпа одних и тех же движений с целью изучения зависимости от этих изменений смысловой и эмоциональной значимости жеста.

Разучивание позиции рук и отработка движений под музыку.

Запаздывание движения предплечья и кисти по отношению к плечу.

Упр.: «Ветерок», «Волна», «Ленточки», «Крылья», «Поющие руки».

Пластика «мягких» рук.

Пластика «ломаных» рук.

Фантазийная пластика рук.

6. Хореография.

Виды танцевального шага: шаг с подскоком, приставной шаг, шаг галопа, переменный шаг, шаг польки, шаг с притопом, припадание, «ковырялочка» с притопом, русский медленный, сочетание шагов галопа с шагом польки и другие.

Прыжки. Изучение в медленном темпе.

Соте: поджатые, маленькая разножка, поджатая к плечам, «стульчики», прыжок в шпагат, комбинации из всех прыжков.

Элементы народных и современных танцев: русский каблучный шаг, шаг с припаданием, «ковырялочка», «бегунец», «голубец», «бульба»; чарльстон, твист, «автостоп», «стирка».

Упр.: разучивание различных видов танцевального шага и отработка их под музыку.

Разучивание танцевальных движений.

Упр.: «Станцуй песню», «Вдоль по бережку лебедушка плывет».

Танцы-импровизации за педагогом: «Ах вы, сени», «Калинка».

Упр.: «Сочини свой танец», «Подари движение».

Современные детские массовые танцы.

Из опыта отечественных и зарубежных педагогов.

Диско. Маленький рэп. Ковбой. Автомобиль. Сделай сам. Брейк. Волчок. Ватерлоо.

14. Инсценировки стихов, сказок, отрывков из литературных произведений.

Ставятся под руководством педагога. Задача раскрыть идею произведения через сценическое действие.

Подбор материала для постановки. Встреча с авторским текстом.

Сбор сведений об авторе, его творчестве. Представление об эпохе, среде быте, обстановке, национальных особенностях. Время написания произведения.

Определить тему, идею, сверхзадачу произведения.

Написать инсценировку.

Определить конфликт, событийный ряд, разобрать произведение (отрывок) по действенным фактам.

Подобрать исполнителей, костюмы, реквизит, декорации.

Органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах. «Зигзаги» роли.

Постановка инсценировки.

Показ на зрителя. Обсуждение и анализ выступления.

3-й год обучения

1. Организационное занятие.

Повторение правил техники безопасности при работе на сцене и правил поведения в зрительном зале. Знакомство с целями и задачами на новый учебный год.

Определение репертуарного плана.

Творческие игры «Театр в нашей жизни», «Какого зрителя ждет театр».

Чтение репертуара.

Творческие игры и импровизации на повторение полученных умений и навыков в работе актера.

2. Беседы о театре.

Пьеса – основа спектакля. Знакомство с общими структурными элементами пьесы и спектакля (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка).

Конфликт – движущая сила драматического произведения.

Основные компоненты спектакля и их выразительное значение (декорации, костюм, свет и др.). Особенности творческого пути актера, режиссера, художника театра, композитора.

Режиссер. Режиссер как идейная основа театрального зрелища. Режиссерский замысел.

Многоплановость профессии режиссера. Соотношение творчества актера и режиссера.

«Фотография», которую делает фотограф».

«Актеры – режиссеры».

«Построй фигуру».

«Группировка на слово».

«Что мне интересно?» - придумываем истории».

«Так и не так».

Мизансцена как средство выражение идеи.

Просмотр спектакля (по выбору), анализ режиссерского замысла.

Драматург. Пьеса как литературное произведение. Литературная основа театра.

«Сделай из сказки пьесу».

Знакомство с текстовым отличием пьесы.

Сочинение пьесы по алгоритму «путаница».

Художник. Декорации. Расположение на сцене декораций. Передний и задний план. Цветовое решение.

Построение с использованием ширм.

Костюмер. Основные элементы костюма. Соответствие костюма месту и времени развертывания событий пьесы.

Игры-соревнования: «Кто лучше составит костюм»;

«Собери костюм из того, что есть».

Гример. Средства гримирования. Утрирование образа при помощи грима.

«Рисуем маски», «Гримировка».

Композитор. Музыка как средство эмоциональной выразительности и дополнительного воздействия на зрителя. Соответствие характеру пьесы и героя.

«Нафантазируй, что можно сделать под эту музыку».

Подбор музыки к этюдам и видеозарисовкам.

3. Мышечная гимнастика.

Выработка мышечного «контролера».

Упр. на распределение мышечной энергии «Действуй, замри, действуй».

«Ртутный шарик».

Чувство центра тяжести и точки опоры.

Упр. «Замри», «Оправдай позу».

4. Внимание.

Развитие произвольного сценического внимания в реальной плоскости:

вырабатывать навыки и умение сосредотачивать свое внимание на данном объекте; научиться абстрагироваться от всех внешних раздражителей.

Упражнения: Объекты – точки внимания на все 5 органов чувств:

зрительный, слуховой, вкусовой, осязательный и на обоняние;

- круги внимания;

- развитие стойкости внимания;

- публичное одиночество.

Развитие произвольного сценического внимания в воображаемой плоскости.

- развитие внутреннего внимания;

- научиться передавать партнеру свои видения;
- круги внимания воображаемой плоскости.

5. Воображение и фантазия.

Превращение – перевоплощение.

Упр. «Превращение предмета», «Помощь в превращении»,
«Возьми и передай (палка – карандаш – нож)», «Одно и то же по-разному»,
«Я – целое», «Я – часть», «Живое – неживое».

Значение фантазирования. Специфика фантазий.

Сочиняем сказки. Сочиняем по картинке.

Упр. «Ожившие картинки».

6. Упражнения на наблюдение (Я – предмет).

Признаки предмета. Существенные и несущественные признаки.

Качества предмета. Понятие «количество» и «качество». Качество предмета и явления.

Внешние и внутренние качества.

Играем предмет с определенными качествами.

Групповые упражнения: а) предмет и качество задает педагог
(мягкое кресло, жесткий стул, холодный ветер и др.);

б) предмет задает педагог, качество задает учащийся;

в) предмет и качество задают учащиеся.

Качества группы одинаковых предметов. Общее и единичное.

Групповые упражнения: «Листопад» (листопад из желтых листьев, из
листьев, жизнерадостный листопад и т. д.), «Дождь», «Снегопад».

Самодостаточность качества. Принадлежность качества к предмету.

Одно и то же качество у разных предметов.

Играем качество предмета.

Групповые упражнения: а) зазвонившийся микрофон –
зазвонивший микрофон; пушистый ковер – пушистость ковра;

б) фантазийные темы учащихся (грусть тающего облака)

Переход из одного качества в другое.

Трансформация предмета, трансформация качества.

Этюды: «Пушистость ковра – грязность ковра»,

«Мягкость снега – жесткость снега».

Разбор характера состояния, цели существования предмета, исходя из постановочного материала.

Воплощение образа предмета в действии.

Концертная программа из самостоятельных работ:

«Мы играем, мы – игрушки»,

«Мы – куклы» (марионетки, механические, ватные и др.);

«Елочные игрушки».

7. Действие «если бы» в предлагаемых обстоятельствах.

Развитие фантазии в предлагаемых обстоятельствах.

Оправдание внезапно возникшего движения.

Упражнения (общие): «Идем – застыли – оправдываем»,

«Прыгаем – застыли – оправдываем»,

«Ползаем – застыли – оправдываем» и т.д.

Различные оправдания действия, заданного педагогом:

- оправдал состояние (устал);

- оправдание предметной причиной (развязался шнурок);

- оправдание мотивом (хочу понравиться).

Этюды: «Сесть на стул» (т.к. устал, подвернул ногу, испугался и т.д.),

«Наклониться» (чтобы завязать шнурок, разглядеть цветок),

«Встать на колени» (упал, что-то увидел).

Оправдание фактов, заданных разными способами:

- проходка;
- звуковой способ;
- текстовой способ;
- мизансцена;
- проделанное действие.

Этюды: «Проскакать, сесть, уползти», «Залаять», «Закричать», «Фраза», «Поговорка», «Детский стишок», «В музее», «На пляже», «На чердаке», «Однажды в парке», «Показать – запомнить – оправдать».

Разыграть неоконченный рассказ педагога и придумать свой финал.

Сценическое действие и его роль в сценическом искусстве.

Сценическое действие как главное условие пребывания на сцене актера, одна из основных предпосылок создания сценического образа.

Виды действия, их органическая связь.

Различие между действием и чувством, действием и свершившимся фактом.

Метод определения действия.

Отличие сценического действия от жизненного.

Внутреннее и внешнее действие, их взаимосвязь и противодействие.

Упражнения и этюды на различные виды действия.

Разбор этюдов по действенным фактам.

8. Поведение человека.

Наблюдение за трудовыми навыками, логикой физического действия, физического самочувствия людей.

Игра в поведение «Кого я играю? Кто я?»

Поведение человека как его характеристика.

Наблюдения: от чего зависит поведение. Связь: кто он и как себя ведет; где он и как себя ведет.

Зависимость поведения человека от задачи, которую он решает.

Обсуждение наблюдений за поведением знакомых.

Упр. «Превратился сам», «Мой учитель», «Моя школа».

Рассказ увиденного с последующим показом.

Упр. «Если бы я был», «Тень», «Я у школьной доски»,

«Я на перемене», «Я на рыбалке».

9. Сценическая речь.

Самостоятельное проведение артикуляционной гимнастики, дыхательного тренинга.

Орфоэпия. Речевая характеристика и орфоэпические особенности местных говоров в произведениях русских писателей.

Работа над литературными произведениями и специальными текстами для закрепления пройденных правил орфоэпии.

Работа над исправлением недостатков речи.

Логика сценической речи. Отличие выразительных средств устной и письменной речи.

Интонационный поиск при чтении. Расстановка логических пауз. Логические ударения.

Прочтение знаков препинания.

Самостоятельная работа: логический разбор заданных текстов.

Основы культуры речи.

Что такое культура речи. Основные качества речи. Богатство и разнообразие словаря говорящего. Чистота, точность, ясность, правильность речи.

Нормы литературной речи. Архаизмы, неологизмы. Сленг. Аргю.

Ролевая игра «Как мы говорим».

Прослушивание аудиозаписей и просмотр видеофильмов с последующим обсуждением культуры речи героев, их умения вести беседу.

10. Сценическое общение.

Органический процесс общения. Условия, необходимые для общения.

Развитие органического непрерывного процесса общения. Виды общения.

Три момента общения:

- оценка намерения и действия партнера;
- пристройка к партнеру;
- самовоздействие на партнера в желаемом направлении.

Одиночные и парные упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов.

Упр. «Новичок в классе», «Знакомство в метро»,

«Очередь в школьной столовой за булочкой».

Групповые упражнения на внимание и координацию движения в пространстве.

Сценические этюды на взаимодействие.

Взаимодействие с партнером в предлагаемых обстоятельствах. Текст возникает только как необходимое средство воздействия на партнера.

Темы этюдов: «Органическое молчание», «Беспредметное действие», «Свяжи этюд», «Ожидание», «Новый финал».

11. Этюды.

Сценические этюды на восприятие событий.

Поиск самого первого непосредственного ощущения происшедшего и эмоциональный отклик на это событие.

Меняя предлагаемые обстоятельства, тренируется воображение воспитанника.

Этюды на развернутую оценку событий предполагают «рапидное» движение мысли.

Изменение состояния через событие. Изменение от положительного к негативному и наоборот.

Этюды: «Получение приглашения», «Встреча с учителем», «Вызов к директору», «Падение», «Телефонный звонок», «Получение записки».

Постановка этюдов.

Этюд «Цирковой номер».

Подбор материала для циркового номера (посещение цирка).

Определение – ради чего показывается номер?

Сценическая организация этюда в соответствии с замыслом студийца: решение этюда в пространстве.

Этюд «Зримая песня».

Подбор материала для постановки.

Определение темы и идеи этюда.

Подбор исполнителей.

Определение событийного ряда песни, постановки.

Создание сценария этюда.

Сценическая организация этюда в соответствии с замыслом студийцев: решение этюда в пространстве.

Этюд по картине.

Подбор материала для постановки.

Сведения об авторе картины, его творчестве.

Представление об эпохе, среде, быте, обстановке, национальных особенностях, в которых происходит действие на картине.

Определить тему, идею, сверхзадачу картины.

Понять, какое событие только что здесь произошло (или может быть, вот-вот должно произойти), какое

Участие в нем принимают действующие лица; в каких предлагаемых обстоятельствах они действуют, каково отношение каждого героя к происходящему.
Определить колорит картины (мрачный, тревожный, радостный, светлый, грустный и т.д.), т.е. мизансцену.
Написать инсценировку.
Определить, ради чего показывается этюд?
Создать экспликацию этюда.
Подобрать исполнителей, костюмы, реквизит, декорации.
Сценическая организация этюда в соответствии с замыслом студийцев: решение этюда в пространстве.

Показ этюдов на зрителя.

12. Работа актера над ролью.

Биография героя. Конкретные факты и события, объясняющие характер героя, как основа создания его биографии.

Пьеса – источник нужных сведений (реплики, высказывания, авторские ремарки).
Фантазия в создании биографии. Реальные события эпохи, в которой живет герой, значение социальной среды.

Сочинение биографии конкретного персонажа на выбор студийца.

13. Сценическое движение.

1. Общеразвивающие упражнения.

Разогрев мышц по уровням.

Самостоятельное выполнение упражнений.

Дыхательный комплекс.

Упр.: «Катание на мячике», «Тряпичная кукла», «Примус», «Львенок греется», «Цветочный магазин», «Дровосек».

Стрейчинг (растяжка мышц).

Релаксация .

Упр.: «Пляж».

2. Навыки рече-двигательной и вокально-двигательной координации.

Сценическое действие как единый психофизический процесс. Словесное и телесное действие.

Произвольная и произвольная координация речи и движений.

Построение движений по логической схеме, созданной в воображении.

Образ движения и возникновения идеомоторных движений.

Тренировка многоплоскостного внимания, двигательной памяти, совершенствование ритмичности, регулирование мышечных напряжений в упражнениях на развитие рече-двигательной координации.

Тренировка быстроты реакции в упражнениях, выполняемых по «внезапному сигналу».

Сочетание ритмизированной (стихотворной) речи с аритмичным движением, со сменой скоростей и в меняющемся пространстве.

Координация движения с пением.

Сочетание различных ритмических рисунков и разных темпов в движении и пении.

Сочетание пения с танцевальными движениями и аритмичными движениями.

Итоговое занятие «Тренингомания».

3. Движенческие этюды.

Самостоятельная работа учащихся на основе пройденного материала, с учетом замечаний педагога, который предлагает общую сценическую задачу, давая воспитанникам возможность самостоятельно разрабатывать сценарий этюда и применять навыки перевоплощения через пластические и ритмические характеристики образов природы, предметов мира, типов человеческих характеров.

4. Акробатические упражнения.

Тренировка быстроты реакции в упражнениях с меняющимся темпом исполнения.

Навык мышечного восприятия темпо-ритма движения.

Навык физического взаимодействия с партнером (в парных упражнениях).

Подготовка к освоению техники пластических трюков (кувырки, боковые перекаты, «каскад»).

5. Пластика.

Грация и выразительность движений. Понятие «грации». Грациозность кошки и других животных.

Характеристика движений человека: легкие, резкие, тяжелые, угловатые, гибкие, стремительные, грубые, порывистые, неуклюжие, тяжеловесные, энергичные, вальяжные, размеренные, ритмичные, реактивные, заносчивые, заторможенные, плавные, суетливые, скачущие, упругие, мягкие, уравновешенные, агрессивные, ленивые, вульгарные, спокойные и т.д.

Наблюдение за движениями кошки.

Танец «Зверобика».

Развитие словаря антонимов движений: подобрать смысловые пары, изобразить парные движения.

Упр. на демонстрацию движений: «Строители», «Гость и управитель», «Насос и надувная кукла», «Пробуждение на деревенском дворе», «Подари движение», «Отгадай, кто мы», «Скульптуры».

Игры-превращения.

Пластика и музыка.

Разница понятий «движение под музыку» и «движение на музыке».

Иллюстрация «движений под музыку» (музыкальные игры в сопровождении музыки) и «движений на музыке».

Пластический этюд.

Упр. под музыку: «Воздушный бал», «Дискотека кузнечиков».

Упр. на основе музыки: «Ты катись, веселый мячик», «Сочини свой танец».

Пластика и костюм.

Взаимосвязь пластики движений человека со стилем его одежды. Обратная зависимость.

Отражение стиля костюма в стиле шага и танцевальных элементах.

Изображение движений человека, одетого в: длинное вечернее платье; деловой костюм; короткую узкую юбку; карнавальный костюм; спортивный костюм; рабочую спецовку.

Трюковая пластика.

Сценические падения. Основные технические принципы построения приемов падения на сцене. Воспроизведение внешней формы реального падения (порядок и направление движений, их размер и скорость) при ограниченных затратах силы. Воспроизведение положения упавшего тела в финальной позе.

Имитация получения удара и воспроизведение реакции на него.

Падение на полу: назад на спину (от удара в лицо и при обмороке), вперед согнувшись (от удара в живот), вперед и назад через голову (от подножки, от сильного удара), падение на бок, скручиваясь (на месте и пройдя несколько шагов после получения удара), падение с поворотом кругом на месте от удара в лицо (приземление грудью вперед на ладони выставленных вперед рук).

Падение со стула из положения сидя: вперед, на бок, назад (вместе со стулом).

Падение сверху вниз – из положения стоя и лежа.

Падение через препятствие.

6. Хореография

Основы актерского мастерства танцора.

Искусство танцевального поклона в паре. Эмоциональное исполнение танца. Мимика и жесты в танце. Создание определенного художественного образа в танце.

Танцевальные элементы в парах, поклоны, жесты.

Народный танец.

Возникновение и развитие народного танца.

Упражнения народного тренажа: «Руки в народном танце», «Тройной русский шаг», «Переменный шаг по 5-ой позиции», «Шаг с проскальзывающим ударом», «Тройной притоп в повороте», «Ковырялочка», «Гармошка», «Моталочка», «Маятник», «Вращения», «Присядка русская», «Дроби на месте».

14. Работа над репертуаром.

Встреча с авторским текстом (чтение пьесы).

Разбор пьесы (идейно-тематический анализ).

Определение темы, идеи, жанра, стиля и т.д.

Определение атмосферы спектакля. Поиск выразительных средств для ее передачи на сцене.

Репетиция в выгородках.

Репетиция в декорациях.

Прогоны спектакля.

Показ спектакля перед зрителем.

4-й год обучения

1. Организационное занятие.

Повторение основных требований и правил для юных исполнителей при работе на сцене.

Техника безопасности при работе с электрооборудованием.

Знакомство с целями и задачами на новый учебный год.

Определение репертуарного плана.

Чтение репертуара.

Воспитательная игра «Поведение в театре».

Самостоятельная импровизация и творческие игры на повторение полученных умений и навыков в работе актера.

2. Беседы о театре.

Страницы истории театра. Федор Волков и русский театр его времени. Мольер и его комедии. Актер М.С.Щепкин; Щепкин и Гоголь. М.Н.Ермолова – «героическая симфония русского театра». Прославленные мастера советской сцены: Б.Щукин, Н.Черкасов, Б.Чирков – на сцене и в кино и др.

Взаимосвязь театра с другими видами искусства. Театр и музыка; театр и изобразительное искусство; театр и литература; театр и кино.

Подготовка сообщений о прославленных актерах русской сцены.

Просмотр спектакля в одном из петербургских театров (по выбору), обсуждение увиденного.

Участие в районном фестивале детских театральных коллективов.

Посещение спектаклей школьных театров, обсуждение увиденного.

3. Мышечная гимнастика.

Тренировка мышечного аппарата. Контрастное напряжение и расслабление.

Гаммы расслабления.

Упр. «Замороженный».

Упражнение на тонизацию мышц «Легко, неудобно, тяжело».

Самостоятельное выполнение всего комплекса упражнений.

4. Внимание.

Сценическое внимание. Управление вниманием.

Умение подмечать малейшие изменения в атмосфере спектакля, в состоянии партнера, улавливать настроение зала и действовать в соответствии с новыми обстоятельствами.

Упражнения: «Угадай настроение», «Что изменилось?»

5. Сценическая речь.

Теоретические основы сценической речи. Роль сценической речи в художественной системе театра.

Прослушивание аудиозаписей литературно-художественных произведений в исполнении известных актеров. Обсуждение.

Основные особенности сценической речи в современном профессиональном и самодеятельном театре. Сценическая речь и характеристика стиля актерского исполнения. Разговорность и нормативность сценической речи, ее выразительность и действенность. Речевая характеристика образа.

Просмотр спектакля Александринского театра с последующим анализом речевой стороны спектакля.

Темпо-ритм речи. Значение понятий: темп, ритм. Сочетание в актере скорости произносимого текста и внутреннего напряжения. Изучение темпо-ритма сценической речи. Один текст в различных темпо-ритмах. Контроль, выдержанность, органичность.

Чтение текстов в различных темпо-ритмах.

Работа над текстом. Критерии выбора художественного материала. Общение, его аспекты, элементы общения. Анализ произведения. Первое восприятие произведения исполнителем. Стилль произведения как отражение авторского мироощущения. Пересказ текста своими словами как прием проникновения в авторский замысел. События и действия. Сверхзадача и сквозное действие. Конфликт как основа произведения.

Композиционное построение; роль кульминации в композиции. Пути воплощения.

Выбор художественного материала студийцам. Анализ произведения.

Определение, идеи, жанра произведения, сверхзадачи исполнителя.

Выявление конфликта. Изучение творчества данного автора, его эпохи, а также времени, отраженного в произведении.

6. Сценическое отношение и сценическое общение.

Взаимодействие с партнером. Оценка намерения и действия партнера.

Умение распознать настроение партнера. Язык мимики, жестов, внешний облик.

Контакт. Способы установления контактов. Контакт глаз. Контакт голоса.

Реакция на звуки, слова, действия партнера.

Упр. «Я тебе подарю», «Испорченное зеркало», «Глаза в глаза», «Заданный жест».

Парные этюды на общение: «Передача», «Диалог», «Говори и показывай».

Пристройка к партнеру. Ощущение партнера. Развитие чувства партнерства, умения подыграть.

Упр. «Я пристраиваюсь к нему», «Пристройка к позе», «Ходить след в след», «Поменяться партнерами».

Этюды на пристройку к партнеру.

Взаимопонимание, взаимопомощь, умение слышать партнера.

Собери слова: «Каким я хочу видеть партнера?»

Парные этюды: «Собака и хозяин», «Два кота», «Угадай мой голос», «Хозяин горы», «Органическое молчание», «Оригинальное знакомство».

Пристройка – надстройка. Умение «пристроиться» к лидеру (к тому, кто ведет этюд), а так же переключить внимание зрителя на себя – надстроиться, т.е. стать лидером.

Упр. «Картины» - лидер задает тему, остальные пристраиваются к нему, создавая картинку –

«Пристройка», либо надстраиваются (становятся лидером) – «Надстройка».
«Слом» - последний, выходящий на сцену, кардинально меняет тему картинки.
«Пристройка» - парный этюд: один дает тему, другой подстраивается.
«Надстройка» - второй человек своими действиями подчиняет себе первого
«Король» - групповой этюд. 1-й – лидер – задает тему, остальные подстраиваются. После достижения цели королем становится другой актер.

7. Воображение и предлагаемые обстоятельства.

Атмосфера спектакля. Активное и пассивное воображение. Предполагаемые обстоятельства роли. Физическое самочувствие действующего лица и его внутреннее состояние.

Предлагаемые обстоятельства и помощь воображения в восприятии их реальности.

Этюды – импровизации на обострение предлагаемых обстоятельств.

8. Оценка и сценическая задача.

Этапы процесса оценки: смена объекта внимания; собирание признаков; момент установки нового отношения; рождение новой цели.

Проявление в оценке жанра пьесы, природы чувств, характера персонажа.

Этюды, требующие быстрых и острых оценок, активной работы воображения, быстрого и яркого эмоционального отклика.

Определение основных задач действующего лица. Процесс и результат выполнения задачи.

Этюды на выполнение конкретизированной актерской задачи, требующей быстрых и острых оценок.

9. Темпо-ритм.

Понятие темпо-ритма. Сочетание в актере скорости произносимого текста и внутреннего напряжения.

Зависимость темпо-ритма от предлагаемых обстоятельств. Важность точного

Определения темпо-ритма в работе над ролью, спектаклем.

Изучение темпо-ритма действия. Одно действие в различных темпо-ритмах.

Контроль, выдержанность, органичность.

Упражнения на заданный темпо-ритм.

Этюды: «Тороплюсь», «Страшно», «Опасаясь».

Постепенное увеличение темпо-ритма, сценически и психологически оправданное.

Навык в увеличении ритма и умение оправданно вернуться к исходной точке.

Упражнение «Ступеньки»:

1. на словах «да» и «нет» - убеждение, отрицание и т.д.

2. в примитивном действии: мою, прибываю и т.д.

Умение действовать в своих предполагаемых обстоятельствах по заданному режиссером «графику». «График» - выбор предложенных обстоятельств, повышение темпо-ритма, по хлопку педагога постепенная смена темпо-ритма. Оправданная эмоциональная и темповая перемена, через ряд событий. Подготовка, внутренняя собранность, принятие решения, затем резкая эмоциональная смена, минув ряд событий, т.е. эмоциональный и темпо-ритмический «прыжок».

«Прыжок». Подготовка и совершение физического действия (прыжок через ручей).

Упражнения и этюды на смену темпо ритма.

10. Сверхзадача и сквозное действие роли.

Самодействие. Приспособление. Виды событий, событийный ряд роли.

Сквозное действие и его задача.

Этюды с обострением предлагаемых обстоятельств, направленных на выявление и решение сценических задач.

Определение сверхзадачи и сквозного действия конкретной роли в постановочном спектакле.

Материал для работы: небольшие, рассчитанные на 2-3 исполнителей, отрывки из литературных произведений, которые по содержанию и предлагаемым обстоятельствам близки студийцам.

11. Работа актера над ролью.

Выбор роли по действенным фактам.

Необходимость всестороннего изучения своего героя. Разработка линии его действия в будущем спектакле.

Действенная партитура как конкретный план действия на сцене. Предварительная наметка линии действия. Овладение на сцене линией действия.

Составление действенной партитуры своей роли.

События в роли. События – факты. Как определить главное событие? Пять основных событий – событийный ряд роли.

Составление событийной партитуры своей роли.

Подтекст. «Второй план». Сокровенный смысл произносимых слов.

Раскрытие подтекста выбранных литературных произведений.

Этюды на обострение «второго плана» роли.

12. Сценическое движение.

1. Пластика

Пластика и эмоции.

Понятие «эмоций». Виды эмоций. Выражение лица человека в зависимости от его внутреннего состояния. Мимика. Жесты, как способ выразить эмоции. Жестикуляция. Язык жестов.

Знакомство с рисунками, изображающими эмоции.

Упражнения на развитие выразительности мимики: ролевые игры «У зеркала», «Кто я?», «Игра с платком», «Тренируем эмоции», «Изобрази эмоцию».

Трюковая пластика.

Способы переноски партнеров на сцене. Основной принцип построения приемов переноски – физическое взаимодействие партнеров. Реальная помощь «несомого» партнерам при кажущейся беспомощности состояния. Прием имитации «бессознательного состояния» - локальное расслабление отдельных частей тела при его общей мускульной мобилизованности.

Переноска партнера на груди. Техника подъема с пола «безжизненного тела», ходьба с тяжестью на руках, укладывание партнера после переноски.

Переноска партнера на плече. Техника подъема с пола на плечо, укладывание после переноски или сбрасывание «тела» с плеча на пол.

Переноска вдвоем одного: сидящего – на сложенных «стульчиком» руках, лежащего – за плечи и ноги.

Групповые переноски одного лежащего.

Техника подъема «тела» с земли; распределение его веса между несущими.

Техника плавной размеренной ходьбы.

Ритуальная переноска – на вытянутых вверх руках.

Стили и жанры в сценической пластике.

Понятие «стиль» и «жанр в современной режиссуре». Стиль как проявление художественной индивидуальности режиссера. Особенности режиссерского почерка автора и режиссера применительно к пластике. Пластический стиль спектакля. Стиль как историческая категория. Историческая стилистика движений. Понятие стилизации.

Жанр как выражение отношения к изображаемой действительности. Мера художественной условности как один факторов, формирующих жанр. Условность пластики в драматическом театре и стилизация движений в пантомиме.

Внутренняя характерность роли и ее пластическое проявление.
Стилевая и жанровая определенность движений.

Отбор пластических средств по признакам жанра и стиля.

Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи.

Историческая конкретность изображения как обязательное требование реалистического театра. Особенности бытовой пластики людей в различные эпохи.

Регламентация внешнего поведения: социальное содержание этики и формы его проявления. Конкретное смысловое содержание этикетных действий и их стилизация в пластике. Сущность понятия «хороший тон» в его историческом развитии.

Стилевые признаки бытовой пластики испанского дворянства 16-17 в. (Осанка, походка, обращение с оружием, плащом, широкополой шляпой, веером; характерные позы и жесты).

Мужские и женские поклоны.

Элементы религиозного ритуала католической церкви.

Сочетание ходьбы с поклонами, жестами, позами.

Движение в парах (кавалер с дамой) и без партнера.

Движение рук с плащом, шляпой, веером в сочетании с ходьбой и позами сидя и стоя.

Стилевые признаки бытовой пластики французского дворянства 18 в. (осанка, походка, обращение со шляпой-треуголкой, тростью, веером).

Поклоны и приветственные жесты.

Упражнения с аксессуарами.

Показ этюдов на тему «Манеры и этикет в различные исторические эпохи».

2. Пантомима

Пантомима – синтез мимики и пластики жеста. Особенности пантомимы.

Освобождение мышц. Нахождение центра тяжести и его перенесение.

Упражнения на память правильных мускульных ощущений.

Упр.: «Марионетки», «Волна», «Импульс», «Мертвые плоскости», «Конвейер», «Стена», «Облокачивание», «Подкосившееся тело».

Техника бега и ходьбы на месте. Взаимодействие с нагрузкой.

Упр.: «Шаг», «Шаг навстречу», «Шаг против ветра», «Руки – птицы», «Дирижер», «Упор, толчок», «Шарик», «Зонтик».

Импровизация. Показатель степени пластической подготовки студийцев.

Упражнения и этюды-импровизации на заданную тему («На катке», «На канате» и др.).

Показательное занятие «Импровизационная площадка».

Известные мимы и театры пантомимы.

Просмотр видеозаписей выступлений В.Полунина и его театра «Лицедеи».

3. Сценический бой без оружия

Приемы сценического боя без оружия. Условность сценического боя: воспроизведение внешней формы движений без реального прикосновения к цели. Точность реакции актера, воспроизводящего эффект полученного удара – условие создание зрительской иллюзии. Отношения партнеров, страховка и самостраховка.

Способы озвучивания ударов.

Ограничение мышечных усилий, точное управление инерциями движений, недопустимость болевых ощущений – обязательные правила техники безопасности.

Методика освоения трюка: сознательное усвоение всех технических деталей в их последовательности, постепенное увеличение скорости и силы движений, использование подготовительных упражнений и страховки при первых пробах исполнения.

Пощечина. Способы озвучивания. Несколько пощечин подряд. Обмен пощечинами.

Использование пластических и трюковых этюдов в спектакле.

4. Хореография

Постановка танцевальных номеров к спектаклю.

Изучение эпохи, в стиле которой написана пьеса. Подбор музыки, движений. Изучение костюма данной эпохи.

Танец и его художественно-выразительные средства. Пластическая мимика. Рисунок, композиционное расположение на сценической площадке.

Подготовка и исполнение танцевальных номеров в спектакле.

13. Работа над спектаклем.

Встреча с авторским текстом (чтение пьесы). Изучение материалов, раскрывающих эпоху, время написания постановочной пьесы, помогающих понять ее идейно-художественные особенности.

Определение событий, конфликтного факта.

Анализ поступков героев. Выяснение психологических мотивировок поведения героев.

Определение предполагаемых и ведущих обстоятельств, исходного события пьесы для правильного выбора темпа-ритма.

Определение атмосферы спектакля. Поиск выразительных средств для ее передачи на сцене.

Подготовка и показ спектакля перед зрителями.

5-й год обучения

1. Организационное занятие.

Повторение правил техники безопасности при работе на сцене и правил поведения в зрительном зале. Внимание к зрителям младшего возраста.

Определение целей и задач на новый учебный год.

Знакомство с репертуарным планом.

Воспитательная игра «Театральный этикет».

Чтение репертуара.

Творческие игры и импровизации на повторение полученных умений и навыков в работе актера.

2. Беседы о театре.

Страницы истории театра. Русский дореволюционный театр в борьбе за идейность, народность, реализм. М.Щепкин, П.Мочалов. Пушкин и театр. Гоголь и театр. Роль А.Н.Островского в развитии русского национального театра. Художественный театр и его создатели.

Взаимосвязь театра с другими видами искусств. Театр и литература. Театр и кино – «друзья и соперники». Театр и изобразительное искусство. Театр и музыка.

Подготовка сообщений по истории театра.

Посещение (по выбору) театра, просмотр спектакля, обсуждение и анализ увиденного.

Участие в районном фестивале детских театральных коллективов.

Просмотр постановок школьных театров в рамках фестиваля, обсуждение увиденного.

3. Мышечная гимнастика.

Самостоятельное выполнение всего комплекса упражнений.

Проведение упражнений гимнастики в младших группах студии.

4. Сценическая речь

Теоретические основы сценической речи.

Сценические особенности и общие основы словесного действия актерского искусства и искусства художественного слова. Общность творческого процесса чтеца и актера.

Единый характер словесного действия в общих видах искусства. Сценические особенности искусства художественного слова.

Игра-импровизация «Создай свой образ».

Логика сценической речи. Правила логики речи. Роль подтекста, оценки, факта. Правила логики речи, связанные с грамматической структурой предложения. Инверсия.

Разбор текстов с учетом законов логики.

Сценические особенности и общие основы искусства художественного слова. Общность творческого процесса чтеца и актера. Художественные образы и стилистика произведений. Исполнитель – рассказчик. Его точка зрения на события, конфликт.

Ассоциативный ряд. Подтекст. Второй план. Понятие о жанре и стиле.

Монологи. Виды монологов. Особенности работы над монологами. Выбор материала.

Действенный разбор монолога. Раскрытие конфликта.

Художественное чтение монологов.

5. Работа актера над собой.

Актерский тренинг. Комплексная система упражнений для совершенствования основных элементов актерской психотехники: внимания, чувства правды и веры в предлагаемые обстоятельства, оценки отношений, темпо-ритма, воображения, восприятия и т.д.

Актерский тренинг на каждом занятии и самостоятельная отработка всех элементов актерского тренинга по системе К.С. Станиславского.

Проведение воспитанниками студии актерского тренинга в младших группах студии.

6. Работа актера над ролью.

Создание сценического образа. Действенная партитура роли.

Проработка действенной партитуры собственной роли.

Работа над образом своего персонажа.

О маленьких ролях и массовках. Статист: кто это? Работа статиста.

Этюды с использованием массовых сцен, где студийцы могут побыть в роли статистов.

Как играть отрицательных персонажей? Советы Вл.И. Немировича-Данченко по этому вопросу. Карикатурное изображение, гротеск, глубокое понимание образа.

Важность внешнего вида и грима при вживании в образ.

Этюды с исполнением ролей отрицательных персонажей.

«Парад образов» - одиночные этюды на яркое выражение характерности персонажа.

7. Сценическое движение.

1. Пластика

Стилевые признаки бытовой пластики русского боярства 16-17в. (осанка, поклоны, походка, характерные позы и жесты). Элементы религиозного ритуала православной церкви. Сочетание ходьбы с поклонами, жестами, позами, с применением аксессуаров.

Стилевые признаки бытовой пластики различных слоев общества в России 19 в.

Особенности пластики светского человека – чиновника, военного, - а также священника (осанка, походка, жестикуляция, способы приветствия).

Особенности женской пластики.

Сочетание ходьбы с поклонами, рукопожатиями, позами.

Движения в парах (кавалер с дамой) в разных обстоятельствах: на балу, на прогулке, в гостиной. Использование во время движения и общения с партнером аксессуаров: головного убора, трости, веера, перчаток.

Итоговое занятие «Придворный бал».

2. Пантомима

Развитие навыков общения с воображаемым партнером.

Понятие «мимика». Выражение чувств (эмоций) с помощью мимики лица.

Этюды-импровизации на полотна художников и «Я – музыка».

3. Основы техники фехтования

Обучение без оружия.

Техника исполнения перехода в подготовительное положение, в положение боевой стойки.

Техника исполнения передвижения в боевой стойке.

Обучение с оружием.

Техника безопасности при обращении с оружием.

Переход в подготовительное положение: на месте, наступая, отступая.

Прием вкладывания шпаги в ножны.

Боевая линия. Исходное положение. Техника исполнения. Дистанция.

Три исходных положения клинка.

Приветствие шпагой.

Упр.: Сбор. Стучать ногой в пол. Боевая стойка.

Передвижение в боевой стойке.

Перемена соединения в верхних и нижних позициях.

Прямой угол, простые удары, защита, вторая защита.

Техника кругового удара, ответных атак, повторной атаки.

Схема тренировочных композиций.

«Ранение» или «убийство». Техника исполнения и методические указания.

Самостоятельная постановка сценического боя со шпагой.

4. Хореография

Построение музыкально-хореографической композиции в спектакле. Музыкально-пластический образ.

8. Работа над спектаклем.

Возникновение замысла спектакля.

Изучение материалов, раскрывающих эпоху, время написания постановочной пьесы, помогающих понять ее идейно-художественные особенности.

Определение темы, идеи, жанра, стиля и т.д.

События и событийный ряд в пьесе.

Определение событий, конфликтного факта. Анализ поступков героев.

Жанровое решение спектакля и его стилевые особенности.

Изучение жанра драматического произведения. Две правды: жизненная и социальная.

Определение жанра данной пьесы. Поиск точного решения жанра.

Выяснение психологических мотивировок поведения героев.

Разработка «неожиданных» психологических мотивировок.

Темпо-ритм спектакля. Эмоциональное «зерно» спектакля и ролей как почва для темпо-ритма.

Определение предлагаемых и ведущих обстоятельств, исходного события пьесы для правильного выбора темпо-ритма.

Атмосфера спектакля.

Определение атмосферы спектакля.

Поиск выразительных средств для ее передачи на сцене.

Оформление спектакля. Художник как один из создателей спектакля.

Роль сценографии в раскрытии художественного замысла спектакля.

Роль и значение световой партитуры в спектакле.

Музыка в драматическом спектакле. Шумовое оформление.

Костюм. Бутафория. Танец в спектакле.

Подбор музыки; изготовление бутафорских изделий, декораций; пошив

костюмов; постановка танцевальных номеров к спектаклю; подготовка вокальных номеров.

Выпуск спектакля, показы и обсуждение.

Материально-техническое обеспечение.

- кабинет для занятий;
 - зал со сценой, звуковой и осветительной аппаратурой;
 - музыкальный инструмент;
 - магнитофон;
 - видеомангнитофон;
 - шкаф для книг и технических средств обучения;
 - музыкально-шумовые инструменты (металлофон, деревянные ложки, барабан и др.);
 - ширмы, декорации;
 - костюмы, бутафория, реквизит.
- Каждому ребёнку необходимо иметь:
- удобную форму для занятий (спортивный костюм для мальчиков, лосины и футболку для девочек)
 - удобную обувь (чешки)

Методическое обеспечение.

- библиотечка литературы (художественной, методической, учебной), необходимой для работы по предмету;
- видеокассеты с записями драматических спектаклей, выступлений мастеров художественного слова, пантомимы, эстрадных миниатюр и др.;
- аудиокассеты с записью музыки разных стилей и эпох;
- сценарные разработки,
- методические работы;
- разработки педагога для обеспечения образовательной программы (планы, конспекты, сценарии);
- картотека игр, упражнений, заданий;
- раздаточный материал по темам: Этюды. Я – животное. Я – предмет. Диалоги и др.
- тематические папки по предмету;
- тематические подборки стихов;
- материалы по диагностике (диагностические карты, анкеты, опросники, контрольные упражнения);

Кадровое обеспечение.

Работа по ряду разделов программы предполагает наличие концертмейстера с нагрузкой 2 часа в неделю на всех годах обучения.

Список литературы, использованной для написания программы.

1. Корогодский З.Я. Начало. – СПб, 1996.
2. Кох И. Основы сценического движения.
3. Маханёва М.Д. Театральные занятия в детском саду. – М, 2001.
4. Маханёва М.Д. Уроки театра на уроках в школе. – М., НИИ худож. воспитание, 1992.
5. Савкова З. Как сделать голос сценическим.
6. Чурилова Э.Ч. Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников. – М., ВЛАДОС, 2001.
7. Шехматов Л.М. Сценические этюды.
8. Я вхожу в мир искусства, № 6, 2001.