

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Принята на заседании
методического совета
23. 05. 2019г.
Протокол № 3

**Дополнительная общеразвивающая программа
по театральному искусству «Театральные подмостки»**

(срок реализации 3 года
возраст обучающихся 13 - 15 лет)

Составитель:

Блоховцова Арина Геннадьевна,

педагог дополнительного образования

г. Кемерово, 2019

Содержание

Пояснительная записка.....	3
Цель и задачи программы	4
Учебный план и содержание программы 1 года обучения.....	6
Учебный план 2 содержание программы 2 года обучения.....	23
Учебный план 3 содержание программы 3 года обучения.....	34
Планируемые результаты.....	44
Условия реализации программы.....	47
Формы контроля.....	47
Оценочные материалы.....	48
Методические материалы.....	48
Глоссарий.....	50
Список литературы.....	57

Пояснительная записка.

Дополнительная общеразвивающая программа по театральному искусству «Театральные подмостки» - художественной направленности.

Актуальность программы.

Согласно Федеральному закону об образовании «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительная общеразвивающая программа по театральному искусству «Театральные подмостки» направлена «на формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся».

Отличительные особенности программы.

Программа разработана на основе двух программ:

- А.П. Ершова и В.М. Букатов - Программа четырехлетнего курса обучения в театральных школах, студиях, училищах – «Актерская грамота»;
- Л. В. Аракелян, Е. В. Майорова, Н. Г. Желтухина - Программа лауреатов V Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного образования - «Великая радость творчества».

Данная программа представляет собой краткий курс основ актерского мастерства с включением элементов тренингов по сценической речи и сценическому движению. В основу содержания программы положен следующий принцип распределения учебного материала: от простого к сложному, от отдельного упражнения – к тренингу, от тренинга - к спектаклю.

Программа ориентирована на применение широкого комплекса практических заданий: тренингов, мастер-классов, публичных выступлений и т.д. Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умению создавать образ (роль) что является основным звеном в цепи формирования актерских способностей учащихся.

В зависимости от индивидуальных успехов учащихся, мотивации, продолжительности и продуктивности его посещения ребенок находится себе место в одной из трех групп:

В 1-ой, подготовительной группе занимаются дети 7 - 10 лет,

во 2-ой, группе дети 11-14лет,

в 3-ей, дети 15-18 лет.

Основной адресат программы – это дети 13-15 лет.

Центральным новообразованием подросткового возраста 13-15 лет является *самосознание*. Данное явление, как вершина высших психических функций не только делает возможным более глубокое познание других людей и себя, но и перестраивает весь внутренний мир подростка, что проявляется в его интересах, ценностях и поведении в целом.

Главным качеством, которым обладают подростки в этом возрастном периоде, является сознательная регуляция своих поступков, умение учитывать чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в своем поведении.

Объем программы 648 часов

Формы организации образовательного процесса групповые и виды занятий по программе определяются содержанием программы и могут предусматривать: практические занятия, мастер-классы, тренинги, выездные тематические занятия, открытые занятия, концерты, спектакли, творческие отчеты.

Срок освоения программы 3 года.

Режим занятия. Занятия проводятся группами до 15 человек 3 раза в неделю по 3 часа.

Цель программы:

Раскрытие и развитие актерских способностей, творческого потенциала и индивидуальности каждого учащегося, через овладение основами театрального искусства в учреждении дополнительного образования.

Задачи программы:

- 1) Обучать первоначальным навыкам актерского мастерства, сценической речи и сценического движения;
- 2) Развивать произвольное внимание, эмоциональную память, наблюдательность, находчивость, быстроту реакции, инициативность и выдержку, воображение и веру в сценический вымысел, умение согласовать свои действия с партнером;
- 3) Воспитывать творческую инициативу, самодисциплину, коммуникативность и культуру общения.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1 год обучения

№ п./п.	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Введение в общеразвивающую программу. Цели и задачи курса.	2	2	-	
2	Раздел 2. «Основы актерского мастерства»	106	46	60	
1.2.	Тема 2.1. Теоретические основы актерского мастерства.	10	5	5	Опрос
2.2.	Тема 2.2. Реалистические традиции актерского искусства и система Станиславского.	12	6	6	Контрольное занятие
2.3.	Тема 2.3. Работа актера над собой.	30	10	20	Творческая деятельность учащихся
2.4.	Тема 2.4. Сценическое общение.	22	12	10	Практическая работа
2.5.	Тема 2.5. Работа актера над ролью.	20	10	10	Творческая деятельность учащихся Спектакль
2.6.	Тема 2.6. Работа над малыми театральными формами.	12	3	9	Практическая работа Творческая деятельность учащихся. ЗАЧЁТ
3	Раздел 3. «Основы сценической	70	22	48	

	речи»				
3.1.	Тема 3.1. Теоретические основы сценической речи.	6	2	4	Опрос
3.2.	Тема 3.2. Техника сценической речи. Дыхание, голос, дикция.	18	6	12	Контрольное занятие Практическая работа
3.3.	Тема 3.3. Орфоэпия.	8	2	6	Опрос
3.4.	Тема 3.4. Логика сценической речи.	10	2	8	Опрос
3.5.	Тема 3.5. Работа над литературно- художественным произведением.	28	8	20	Практическая работа ЗАЧЁТ
4	Раздел 4. «Основы сценического движения»	40	10	25	
4.1.	Тема 4.1. Введение. Предмет «Сценическое движение». Задачи предмета «Сценическое движение»	2	1	1	Опрос
4.2.	Тема 4.2. Развитие и воспитание психических и психофизических качеств. Общие двигательные навыки.	14	4	10	Практическая работа Контрольное занятие
4.3.	Тема 4.3. Пластичность.	15	5	10	Практическая работа Творческая деятельность

					учащихся.
4.4.	Тема 4.4. Стиль и жанр в сценической пластике.	8	2	6	Опрос ЗАЧЁТ
Итого часов		216	77	133	

Содержание учебного плана 1 года обучения

Введение в общеразвивающую программу.

Раздел 2. «Основы актерского мастерства»

Тема 2.1. Теоретические основы актерского мастерства.

Теория. Театр как вид искусства. Театральное искусство как одна из форм художественного отражения действительности. Особенности, действенная природа театрального искусства. Синтетическая природа театра.

Практика. Посещение театра. Беседа о значении различных компонентов и выразительных средств в создании спектакля.

Теория. История театра. Зарождение театра. Античный театр; средневековый театр: театр в эпоху Возрождения. Известные драматурги тех времен и их пьесы.

Практика. Просмотр фильма «Театр Эллады».

Теория. Актер - «царь сцены». Раскрытие замысла спектакля через создаваемые актерами сценические образы. Роль индивидуальности актера в процессе создания спектакля. Творчество великих русских актеров. Отношение к актеру К.С. Станиславского, Вл.И. Немировича-Данченко, В.Э. Мейерхольда.

Формы контроля. Опрос

Тема 2.2. Реалистические традиции актерского искусства и система Станиславского К.С.

Теория. Основные положения системы Станиславского К.С. Действие - основа сценического искусства, органический психофизический процесс,

направленный на осуществление определенной цели. Борьба и преодоление препятствий - необходимые условия, активизирующие действие.

Практика. Проработка линии действия отдельных персонажей на материале конкретного произведения.

Теория. Основные разделы системы Станиславского. Работа актера над собой: воспитание качеств, необходимых для правдивого действия на сцене. Работа актера над ролью.

Практика. Комплекс упражнений по актерскому мастерству. Действенный разбор роли. Работа над образом.

Теория. Реалистические традиции актерского искусства. Жизненная правда как основа реалистического актерского искусства. Умение жить поступками, мыслями и чувствами героя пьесы - основное условие создания правдивого сценического образа. Искусство переживания и искусство представления.

Теория. Истоки и развитие системы Станиславского. Творческое обобщение и развитие К. С. Станиславским передового опыта реалистического театрального искусства. Идеино-художественные истоки системы. Законы органической природы актерского искусства, открытые К. С. Станиславским. Опыт советского и российского театра в развитии системы Станиславского.

Практика. Посещение спектакля с последующим обсуждением.

Формы контроля. Контрольное занятие

Тема 2.3. Работа актера над собой.

Теория. Элементы внутренней техники актера. Общие вопросы и понятия об элементах внутренней техники актера.

Практика. Упражнения и этюды на отработку элементов внутренней техники актера; игры.

Теория. Сценическое внимание. Виды внимания. Круги внимания. Органы внимания и объекты внимания. Процесс перерождения внимания из интеллектуального в чувственное. Управление вниманием. Виды созерцания.

Практика. Упражнения на развитие внутреннего внимания. Упражнения на сосредоточение внимания. Упражнения на все виды созерцания. Упражнения на пульсацию внимания.

Теория. Мышечная свобода. Органическое внимание - путь к мышечному освобождению. Пути тренировки мышечного аппарата. Гаммы расслабления. Мышечные зажимы. Лицо - средоточие «психической» мускулатуры.

Практика. Упражнения на распределение мышечной энергии, на нагрузку и расслабление мышц. Упражнение на тонизацию мышц. Контрастное напряжение и расслабление, «улавливание» ощущений. Упражнение на снятие мышечных зажимов.

Теория. Воображение. Виды воображения. Особенности сценического воображения. Внутренний видеоскоп. Расфиксация и фиксирование. О вредных самососредоточениях.

Практика. Упражнения на фиксацию и расфиксацию. Упражнения на вчувствование в слова и вживание в представление. Упражнение на вызывание образа и осязательные или вкусовые ощущения. Упражнения на сюжетные саморазвивающиеся представления. Этюды на память физических действий с воображаемыми предметами.

Теория. Сценическое отношение. Виды сценического отношения. Отношение к окружающей сценической обстановке как к реальной действительности. Реакция на действительно существующие объекты внимания в условиях предлагаемых обстоятельств. Роль фантазии, веры в оправдании отношения к сценической условности как к реальной жизни.

Практика. Упражнения на отношения, возникающие в процессе сценической жизни образа; на отношения, сложившиеся в процессе жизни образа до начала пьесы (на материале конкретной пьесы). Упражнения на отношение к предмету, как к чему-то другому.

Формы контроля. Творческая деятельность учащихся

Тема 2.4. Сценическое общение.

Теория. Виды общения. Общение как взаимодействие партнеров, в котором раскрываются характеры героев и идея спектакля. Три момента общения: оценка намерения и действия партнера; пристройка к партнеру; самовоздействие на партнера в желаемом направлении.

Практика. Групповые игры. Упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов. Парные упражнения и этюды на общение.

Теория. 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 действия, их взаимосвязь и противодействие.

Практика. Упражнения и этюды на различные виды действия. Разбор этюдов по действенным фактам.

Теория. Предлагаемые обстоятельства. «Если бы...». «Если бы...»- рычаг, переводящий актера из повседневной жизни в плоскость воображения. Изменение характера действия в связи с изменением предлагаемых обстоятельств. Изменение ритма действия в зависимости от изменения обстоятельств.

Практика. Упражнения и этюды на заданные предлагаемые обстоятельства. Этюдные импровизации,

Теория. Оценка. Этапы процесса оценки: смена объекта внимания; собирание признаков, момент установки нового отношения; рождение новой цели. Проявление в оценке жанра пьесы, природы чувств, характера персонажа.

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

Теория. Темпо-ритм. Ритмический счет. Зависимость темпа от предлагаемых обстоятельств. Важность точного определения темпо-ритма в работе над ролью, спектаклем.

Практика. Упражнения и этюды на заданный темпо-ритм. Упражнения и этюды на смену темпо ритма. Ритмический счет.

Формы контроля. Практическая работа

Тема 2.5. Работа актера над ролью.

Теория. Изучение роли. Место роли в будущем спектакле. Создание идейного замысла роли. Характеристика героя. Работа с вспомогательным материалом. Внешний облик героя. Биография героя.

Практика. Развивающая игра «Мой персонаж».

Характеристика героя. Полное раскрытие характера героя через его отношение к окружающему. Необходимость накопления конкретных знаний о своем герое. Речевые особенности героя.

Практика. Просмотр кинофрагментов и анализ поступков героя в тот или иной момент действия на примере работы над образами известных актеров.

Теория. Внешний облик героя. Значимость внешнего облика героя в работе над ролью. От походки к характеру и психологии героя. Грим как основа создания внешнего облика. Внешние подробности, ярко передающие духовную сущность героя. Нарботка различных образов через жизненный опыт.

Практика. Упражнения «Человек идущий», «Человек жующий», «Плачем и смеемся» и т. д. Актерские этюды с использованием грима, костюма, реквизита.

Теория. Биография героя. Конкретные факты и события, объясняющие характер героя, как основа для создания его биографии. Пьеса - источник нужных сведений (реплики, высказывания, авторские ремарки). Фантазия в создании биографии. Реальные события эпохи, в которой живет герой, знание социальной среды.

Практика. Сочинение биографии конкретного персонажа на выбор студийца.

Формы контроля. Творческая деятельность учащихся. Спектакль

Тема 2.6. Работа над малыми театральными формами.

Теория. Агиттеатр. История зарождения. «Синеблузники». Агиттеатры и агитбригады 80-х г. XX в.

Практика. Работа над созданием сценария и участие в агитбригаде «Мое поколение».

Теория. Литературный театр. История зарождения литературного театра. Знакомство с творчеством пензенского литературного театра «Голос поэта».

Практика. Составление литературно-музыкального монтажа на основе художественной прозы.

Теория. Эстрадный театр миниатюр. История возникновения. Знакомство с творчеством современных эстрадных театров.

Практика. Создание эстрадных номеров (ТЭМ).

Формы контроля. Практическая работа. Творческая деятельность учащихся. ЗАЧЁТ.

Раздел 3 «Основы сценической речи»

Тема 3.1. Теоретические основы сценической речи

Теория. Становление речевого искусства русского театра. Роль сценической речи в художественной системе театра. Слово на сцене в эпоху классицизма. М. С. Щепкин - основатель реалистического направления в искусстве сценической речи. П. С. Мочалов - представитель романтической школы. Вдохновенное искусство слова М. Н. Ермоловой.

Практика. Прослушивание записей литературно-художественных произведений в исполнении известных актеров. Обсуждение.

Теория. Речевое общение. Открытие К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко органических законов живой речи на сцене. Речевое общение. Коммуникативность - главная функция речи. Основные закономерности общения как речевого действия. Развитие реалистических

традиций русского речевого искусства в творчестве К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Роль словесного действия в методе действенного анализа пьесы и роли.

Практика. Просмотр видеоспектакля с последующим обсуждением.

Теория. Искусство художественного слова. Возникновение и развитие искусства художественного слова. Устное народное творчество. Авторские чтения. Литературные концерты М. С. Щепкина. «Театр одного актера» В. Яхонтова, С. Юрского. А. Закушняк - первый профессиональный мастер художественного слова. Развитие и обогащение искусства художественного слова в творчестве современных мастеров литературной эстрады.

Практика. Просмотр экзамена по сценической речи студентов театрального вуза с последующим обсуждением.

Формы контроля. Опрос

Тема 3.2. Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция

Теория. Анатомия и физиология речевого аппарата. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. Два отдела речевого аппарата. Три системы дыхания. Гигиена речевого аппарата.

Практика. Упражнения на развитие и постановку дыхания.

Теория. Дыхание и голос. Типы и виды дыхания. Роль дыхания в воспитании речевого голоса, смешанно-диафрагматический тип дыхания как основа постановки речевого голоса. Дыхание и звук.

Практика. Упражнения для тренировки смешанно-диафрагматического типа дыхания. Упражнения на беззвучном и звучащем выдохе. Упражнение на умелое пользование своими резонаторами. Упражнение на плавный переход из грудного регистра в средний и обратно. Тренировка фонационного дыхания на слогах, словах, пословицах, стихотворных текстах.

Теория. Постановка речевого голоса. Значения резонирования и артикуляции в работе над постановкой голоса. Резонаторы. «Атака» звука. Регистры. Центральное звучание голоса. Специфика речевого и певческого голоса. Роль слуха в воспитании речевого голоса.

Практика. Приемы самомассажа. Приемы тренировки речевого голоса; напевный и речевой. Упражнение на умелое пользование своими резонаторами. Упражнение на повышение каждой строчки текста речевым способом. Упражнение на чередование распевной и речевой строки.

Теория. Дикция. Гласные и их роль в звучании слова. Координированная работа внешней и внутренней артикуляции. Артикуляция и характеристика гласных. Таблицы гласных, беззвучная артикуляция. Согласные звуки. Их значение для формирования слова. Классификация согласных.

Практика. Артикуляционная гимнастика (упражнение для губ и языка). Упражнение на тренировку гласных звуков в различных сочетаниях на материале пословиц, стихов. Упражнение на тренировку произношения согласных в сочетаниях. Упражнение со скороговорками.

Комплексная система упражнений для тренировки и развития голоса и речи. Упражнения по речи и голосу, выполняемые с мячом, скакалкой, палкой, стульями и т. д. Освоение комплексной системы упражнений для тренировки и развития голоса. Каждый студиец самостоятельно проводит с группой голосо-речевой тренинг.

Формы контроля. Контрольное занятие. Практическая работа

Тема 3.3. Орфоэпия

Теория. Краткая история русской орфоэпии. Литературная норма и говор. Отражение в нормативном литературном произведении богатства русского языка. Роль ударения в орфоэпии. Ударение как национальный и смысловой центр слова. Особенности русского ударения.

Практика. Работа с орфографическим и толковым словарями, словарем-справочником «Русское литературное произношение и ударение». Составление словаря устаревших слов.

Теория. Произношение гласных. Произношение гласных звуков в сильной и слабой позициях. Звук и буква. Фонетическая транскрипция.

Практика. Упражнения на правильное звукоотечение. Упражнения на мягкую «атаку» звука при фонации. Упражнения на собранность звука. Упражнения на свободу нижней челюсти.

Теория. Произношение согласных. Фонетические законы оглушения звонких согласных в конце слова, смягчение твердых согласных перед мягкими. Сочетание согласных.

Практика. Упражнения на сонорных согласных. Упражнения на правильное звукообразование согласных. Упражнения на взрывные и свистящие согласные. Использование небольших стихотворных текстов.

Формы контроля. Опрос

Тема 3.4. Логика сценической речи

Теория. Законы логики в речевом действии. Два уровня явлений логики речи, тесно связанные между собой. Законы логики в речевом общении: словесного действия, сверхзадачи, контекста, сквозного действия, перспективы нового понятия, сравнения и противопоставления подтекста создания линии видений.

Практика. Самостоятельный анализ литературных текстов с учетом законов логики.

Теория. Правила логики речи. Понятие о речевом такте (звене), логическом ударе, логической паузе.

Практика. Разбор и чтение небольших текстов художественной прозы. Самостоятельная работа: логический разбор заданных текстов.

Формы контроля. Опрос

Тема 3.5. Работа над литературно-художественным произведением

Теория. Выбор материала. Этапы работы. Критерии выбора художественного материала. Общение, его аспекты, элементы общения.

Анализ произведения. Первое восприятие произведения исполнителем. Стил произведения как отражение авторского мироощущения. Пересказ текста своими словами как прием проникновения в авторский замысел.

Освоение предлагаемых обстоятельств. События и действия. Сверхзадача и сквозное действие. Конфликт как основа произведения. Композиционное построение; роль кульминации в композиции. Пути воплощения.

Практика. Выбор художественного материала студийцем. Анализ произведения. Определение темы, идеи, жанра произведения, сверхзадачи исполнителя. Выявление конфликта. Изучение творчества данного автора, его эпохи, а также времени, отраженного в произведении.

Теория. Исполнение художественной прозы. Главные и второстепенные события в произведении, Задача произведения. Внутренний монолог. Образ рассказчика и его отношение к происходящим в произведении событиям. Словесное действие.

Практика. Подчинение главных и второстепенных событий задаче произведения. Освоение предлагаемых обстоятельств.

Теория. Русские народные сказки. Специфика исполнения русских народных сказок. Местный колорит. Диалект.

Практика. Работа над произведением. Исполнение художественной прозы и русских народных сказок.

Формы контроля. Практическая работа. ЗАЧЁТ

Раздел 4 «Основы сценического движения»

Тема 4.1. Введение. Предмет «Сценическое движение». Задачи предмета «Сценическое движение»

Тема 4.2. Развитие и воспитание психических и психофизических качеств. Общие двигательные навыки

Теория. Пластическое воспитание актера и режиссера. Пластическая культура актера и режиссера: психические и психофизические качества, двигательные навыки. Содержание понятия «пластичность». Понятие «современность» применительно к сценической пластике.

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.

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

Упражнение в равновесии. Взаимосвязь всех частей тела и зависимость каждого движения от общего положения тела. Управление «центром тяжести». Навык управления инерциями тела как одно из условий выработки осанки и походки. Регулирование мышечных напряжений. Навык преодоления «зажима». Воспитание смелости, тренировка воли и внимания.

Теория. Совершенствование координации движений. Подготовка к освоению техники падения с высоты. Ходьба по уменьшенной опоре на постепеннодвигающейся высоте над уровнем пола. Ходьба в сочетании с движением рук, логическим текстом, пением. Гимнастические и акробатические комплексы на уменьшенной опоре. Техника соскока. Акробатические упражнения.

Практика. Развитие силы в акробатических упражнениях (увеличение мышечной силы). Тренировка вестибулярного аппарата. Навык распределения движений тела в заданном пространстве и в заданное время. 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»).

Теория. Навыки рече-двигательной координации. Сценическое действие как единый психофизический процесс. Словесное и телесное действия. Произвольная и произвольная координация речи и движений. Построение движений полемической схеме, созданной в воображении. Образ движения и возникновение идеомоторных движений.

Практика. Тренировка многоплоскостного внимания, двигательной памяти, совершенствование ритмичности, регулирование мышечных напряжений в упражнениях на развитие рече-двигательной координации. Тренировка быстроты реакции в упражнениях, исполняемых по «внезапному сигналу». Сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с аритмичным движением, со сменой скоростей и в меняющемся пространстве.

Тема 4.3. Пластичность

Теория. 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. Характерность в походке и статических положениях тела. Возрастные, национальные, профессиональные и др. особенности человеческой пластики как одно из средств внешнего облика персонажа. Навыки «непрерывности» и «прерывности» в пластической культуре актера. «Крупный план» в движении.

Практика. Упражнения по исправлению осанки и походки. Специальные упражнения, тренирующие навык непрерывности и прерывности. Упражнения, тренирующие умение выполнять движения отдельными частями тела при полной неподвижности остальных его частей. Тренировка умения использовать движения в определенных группах мышц и переключать его от одной группы к другой.

Частные навыки: культура поведения в концертном исполнении (выход на сцену и уход за кулисы, поклоны, приветственные и приглашающие жесты и т.п.).

Теория. 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.

Практика. 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.

Теория. 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 ритмизованное. 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.

Практика. Практическое освоение понятия «темп». 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 (упражнения типа «Эхо»).

Усложнение ритмического рисунка - паузы, пунктирные длительности, синкопы, триоли. Ритмический контрапункт. Полиритмия.

Формы контроля

Тема 4.4. Стил ь и жанр в сценической пластике

Теория. Понятия «стиль» и «жанр» в современной режиссуре. Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпох ь. Стил ь как проявление художественной индивидуальности режиссера. Особенности творческого почерка автора и режиссера применительно к пластике. Пластический стил ь спектакля. Стил ь как историческая категория. Историческая стилистика движений. Понятие стилизации.

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

Внутренняя характерность роли и ее пластическое проявление. Стил евая и жанровая определенность движений.

Практика. Отбор пластических средств по признакам жанра и стиля.

Теория. Историческая конкретность изображения как обязательное требование реалистического театра. Особенности бытовой пластики людей в различные эпохи. Регламентация внешнего поведения: социальное содержание этикета и формы его проявления. Конкретное смысловое содержание этикетных действий и их стилизация в пластике. Сущность понятия «хороший тон» в его историческом развитии.

Практика. Стил евые признаки бытовой пластики испанского дворянства XVI-XVII вв. (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, позами, жестами. Движение в парах (кавалер с дамой) и без партнера. Движения рук с плащом, шляпой, веером в сочетании с ходьбой и позами сидя и стоя.

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

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

2 год обучения

№ п./п.	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Раздел 1 «Основы актерского мастерства»	105	29	76	
1.1.	Тема 1.1. Теоретические основы актерского мастерства.	6	4	2	Опрос
1.2.	Тема 1.2. Работа актера над собой.	15	6	9	Практическая работа Контрольное занятие
1.3.	Тема 1.3. Работа актера над ролью.	27	9	18	Практическая работа Творческая деятельность учащихся
1.4.	Тема 1.4. Работа над малыми театральными формами.	17	2	15	Практическая работа Контрольное занятие
1.5.	Тема 1.5. Работа над спектаклем.	40	8	32	Спектакль
2	Раздел 2 «Основы сценической речи»	70	27	43	
2.1.	Тема 2.1. Теоретические основы сценической речи.	6	3	3	Опрос
2.2.	Тема 2.2. Техника сценической речи.	30	10	20	Практическая работа Контрольное занятие
2.3.	Тема 2.3. Орфоэпия.	10	4	6	Контрольное занятие
2.4.	Тема 2.4. Логика сценической речи.	20	8	12	Творческая деятельность учащихся

2.5.	Тема 2.5. Внутристудийная работа.	4	2	2	Творческая деятельность учащихся
3	Раздел 3 «Основы сценического движения»	35	10	25	
3.1	Тема 3.1. Акробатические упражнения. Различные виды кувырков и падений. Тренировка музыкальности и ритмичности.	20	8	12	Практическая работа Контрольное занятие
3.2.	Тема 3.2. Развитие навыков рече-двигательной и вокально-двигательной координации. Развитие пластичности и музыкальности.	9	2	7	Практическая работа Творческая деятельность учащихся
3.3.	Тема 3.3. Организация движения во времени и пространстве. Пластическая импровизация.	6	-	6	Практическая работа Контрольное занятие
	Итого:	324	66	144	

Содержание программы 2 года обучения

Раздел 1 «Основы актерского мастерства»

Тема 1.1. Теоретические основы актерского мастерства

Теория. Драматургия как основа театрального искусства. История театра. Основные жанры драматургии. Спектакль как сценическое воплощение произведения драматурга. Определяющее значение идейного содержания и художественных особенностей пьесы в создании спектакля. Содержание и форма драматургического произведения, их основные элементы, идея пьесы. Основные принципы подбора репертуара. Значение произведений классической

драматургии для репертуара театральной студии.

Практика. Сообщения студийцев о творчестве известных драматургов-классиков.

Теория. Классический русский театр и его представители. Театр А. Островского.

Практика. Просмотр спектакля Пензенского театра драмы им. Луначарского по пьесе А. Островского.

Теория. Великие драматурги и их творчество. Великий английский драматург Уильям Шекспир, Комедии Бомарше и Мольера. Великие русские драматурги А. Сумароков, Д. Фонвизин.

Практика. Литературный вечер, посвященный творчеству У. Шекспира.

Брейн-ринг «Знаете ли вы театр?».

Формы контроля. Опрос

Тема 1.2. Работа актера над собой

Теория. Внимание и мышечная свобода. Органическое внимание - путь к мышечному освобождению.

Практика. Тренировка мышечного аппарата. Упражнение по распределению мышечной энергии, нагрузка и расслабление мышц.

Теория. Сценическое отношение и сценическое общение. Оценка намерения и действия партнера. Пристройка к партнеру. Воздействие на партнера в желаемом направлении. Отношение к партнеру, сложившееся в процессе сценического действия.

Практика. Парные этюды на общение. Этюды на пристройку к партнеру. Психофизические игры. Этюды на разные виды общения.

Теория. Сверхзадача и сквозное действие роли. Самодействие. Приспособление. Виды событий, событийный ряд роли. Сквозное действие и его задача.

Практика. 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.

Теория. Воображение и предлагаемые обстоятельства. Атмосфера спектакля. Активное и пассивное воображение. Предлагаемые обстоятельства роли. Физическое самочувствие действующего лица и его внутреннее состояние. Предлагаемые обстоятельства и помощь воображения в восприятии их реальности.

Практика. Этюды импровизации на обострение предлагаемых обстоятельств. Оценка и сценическая задача. Определение основных задач действующего лица. Процесс и результат выполнения задачи. Проявление в оценке жанра пьесы, природы чувств, характера персонажа. Этюды на выполнение конкретизированной актерской задачи, требующие быстрых и острых оценок. Хит-парад этюдов «Горячая десятка».

Формы контроля. Практическая работа. Контрольное занятие

Тема 1.3. Работа актера над ролью

Теория. Разбор 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.

Практика. Составление действенной партитуры своей роли.

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

Практика. Событийная партитура своей роли.

Теория. Подтекст. «Второй план». Раскрытие подтекста как ключ к пониманию того, чего хочет актер от партнера. Что такое «второй план»? Создание «второго плана». Сокровенный смысл произносимых слов.

Практика. Раскрытие подтекста выбранных литературных произведений. Этюды на обострение «второго плана» роли.

Теория. Видения и внутренние монологи. Видение (видеоряд), лежащее за

словами, - помощь актеру при воздействии на зрителя и в общении с партнером. Как создаются видения (на примере сцен из пьес современных драматургов).

Внутренние монологи - основа создания сценического образа. «Домашние заготовки» внутренних монологов.

Практика. Упражнения и этюды, в которых необходим внутренний монолог. Проработка внутренних монологов роли.

Теория. «Зерно» образа. Определение Вл.И. Немировичем-Данченко «зерна» образа. Выражение «зерно» образа.

Практика. Разбор «зерна» образа на примерах известных актерских работ (по автобиографическим материалам).

Теория. Психофизическое состояние. Процесс «наживания» необходимого психофизического состояния. Анализ: атмосфера конкретной сцены, оценка обстановки. Верное психофизическое состояние как борьба с актерскими штампами. Роль фантазии в выборе физического самочувствия.

Практика. «Наживание» психического самочувствия в процессе репетиций спектакля или специальных этюдов. Работа студийцев в одноактном спектакле.

Теория. Создание сценического образа. Действенная партитура роли.

Практика. Проработка действенной партитуры собственной роли. Работа над образом своего персонажа.

Теория. О маленьких ролях и массовках. Статист: кто это? Работа статиста. Примеры известных актеров, начинавших карьеру статистами.

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

Теория. 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. «Убить врага» как художественный прием, использованный Вл. И. Немировичем Данченко в работе над образом отрицательного персонажа.

Практика. Этюды с исполнением ролей отрицательных персонажей.

«Парад образов» - одиночные этюды на яркое выражение характерности

персонажа.

Формы контроля. Практическая работа. Творческая деятельность учащихся

Тема 1.4. Работа над малыми театральными формами

Теория. Площадной театр. Балаганный театр на Руси. Раёшное представление.

Формы, виды и жанры. Массовые праздники. История возникновения. Формы, виды и жанры. Сценарное мастерство.

Практика. Подготовка театральных представлений к массовым праздникам.

Участие в городских и областных массовых праздниках: День города, Проводы русской зимы, Ярмарка, День Победы и т. д.

Формы контроля. Практическая работа. Контрольное занятие

Тема 1.5. Работа над спектаклем

Теория. Выбор и изучение материала. Изучение материалов, раскрывающих эпоху, время написания постановочной пьесы, помогающие понять ее идейно-художественные особенности. Определение темы, идеи, жанра, стиля и т. д.

Анализ произведения. Определение событий, конфликтного факта. Анализ поступков героев. Определение жанра данной пьесы. Поиск точного решения жанра. Выяснение психологических мотивировок поведения героев. Разработка «неожиданных» психологических мотивировок. Определение предлагаемых и ведущих обстоятельств, исходного события пьесы для правильного выбора темпо-ритма. Определение атмосферы спектакля. Поиск выразительных средств для ее передачи на сцене. Подготовка и показ одноактного спектакля перед зрителем. События и событийный ряд в пьесе.

Практика. Определение событий, конфликтного факта. Анализ поступков героев.

Теория. Жанровое решение спектакля и его стилистические особенности. Изучение жанра драматического произведения. Две правды: жизненная и социальная.

Практика. Определить жанр данной пьесы. Найти точное решение жанра. Выяснить психологические мотивировки поведения героев. Разработка «неожиданных» психологических мотивировок.

Теория. Темпо-ритм спектакля.

Практика. Эмоциональное «зерно» спектакля и ролей как почва для темпо-ритма. Определение предлагаемых и ведущих обстоятельств, исходного события пьесы для правильного выбора темпо-ритма.

Теория. Атмосфера спектакля.

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

Теория. 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. Танец в спектакле. Бутафория.

Практика. Подбор музыки; изготовление бутафорских изделий, декораций: пошив костюмов; постановка танцевальных номеров к спектаклю.

Выпуск спектакля. Репетиционная работа над спектаклем. Показ спектакля.

Формы контроля. Спектакль

Раздел 2 «Основы сценической речи»

Тема 2.1. Теоретические основы сценической речи

Теория. Сценическая речь и характеристика стиля актерского исполнения. Разговорность и нормативность сценической речи, ее выразительность и действенность. Речевая характеристика образа.

Практика. Просмотр спектаклей Кемеровского театра драмы им. Луначарского с последующим анализом речевой стороны спектакля.

Теория. Словесное действие. Сценические особенности и общие основы словесного действия актерского искусства и искусства художественного слова. Общность творческого процесса режиссера и актера. Единый характер словесного действия в общих видах искусства. Сценические особенности искусства художественного слова.

Практика. Игра-импровизация «Создай свой образ».

Формы контроля. Опрос

Тема 2.2. Техника сценической речи

Теория. Дыхание. Голос. Дикция. Методика и практика по дыханию и голосу. Осанка. Свобода мышц. Методика по дыханию и голосу.

Практика. Упражнения для выработки правильного, полного вдоха. Упражнения для выработки правильного фонационного выдоха. Косвенные упражнения, способствующие снятию мышечных зажимов. Комплексная система упражнений для тренировки и развития голоса и речи. Речевой тренинг голоса на каждом занятии.

Теория. Особенности работы по дыханию и голосу в условиях самостоятельной тренировки. Процесс воспитания тела, дыхания и голоса. Сложность этой работы. Воспитание умения слушать и слышать себя, умение контролировать и фиксировать свои мышечные ощущения. Самоконтроль. Дозировка нагрузок. Речь в движении.

Практика. Голосо-речевой тренинг при всевозможных движениях. Приобретение навыка звучания голоса при любом положении тела, головы и т. п. Упражнения на одновременную тренировку звучания и движения.

Контрольный урок. Проверка дикции студийцев на примере работы со скороговорками, стихотворными произведениями. Самостоятельный тренинг на индивидуальных занятиях. При необходимости вносить коррекцию.

Формы контроля. Практическая работа. Контрольное занятие

Тема 2.3. Орфоэпия

Теория. Окончания глаголов и прилагательных. Произношение окончаний глаголов, прилагательных и другие сведения по орфоэпии. Правильное произношение окончаний глаголов, прилагательных. Правильное произношение некоторых имен и отчеств, слов иноязычного происхождения.

Практика. Артикуляционная гимнастика. Упражнения на правильное произношение звуков. Работа со словарем.

Теория. Свободное звучание. Свобода фонационных путей. Переход к речевому способу произнесения. Собранность звука. Свобода нижней челюсти.

Практика. Тренировка сонорных согласных. Освоение языка фонационного дыхания. Снятие мышечного напряжения фонационных путей. Упражнения на

нахождение «центра» речевого голоса. Выработка звонкости голоса - упражнения.

Теория. Контрольное занятие. Самостоятельное проведение студийцами голосо-речевого тренинга с использованием упражнений на свободное звучание и артикуляционной гимнастики, в группе.

Формы контроля. Контрольное занятие

Тема 2.4. Логика сценической речи

Теория. Знаки препинания в речевом действии. Законы интонации в речевом общении. Знаки препинания как вспомогательное средство раскрытия содержания и смысла фразы. Интонационные законы. Случаи несовпадения логической паузы со знаками препинания. Особенности работы над простыми и сложными предложениями.

Практика. Разбор предложений, скелетирование фраз. Овладение моделями речевого действия.

Теория. Правила логики речи. Актуальное членение предложения; понятия темы и ремы. Роль подтекста, оценки, факта. Правила логики речи, связанные грамматической структурой предложения.

Практика. Расшифровка подтекста, определение темы и ремы в предложенных монологах. Разбор текстов с учетом законов логики.

Теория. Работа над литературно-художественным произведением.

Стихотворное произведение и особенности работы над ним. Природа стихотворной речи, ее специфика, отличие от речи прозаической. Краткая история возникновения стиха. Ритм как важнейший компонент стиха. Стихотворная строка как ритмическая единица стихотворной речи. Система стихотворения. Русский народный стих. Силлабо-тоническая система, ее особенности, принципы. Стихотворная пауза. Цезура. Связь ритмической паузы с логической. Рифма как одно из динамических и организационных средств стиха. «Белый» стих. Строфа. Виды строф. Особенности работы. Деление стихотворной строки на доли. Свободный стих и его особенности. Особенности работы над словом в стихотворном спектакле.

Практика. Разбор стихотворения (на выбор ребенка) и работа над ним.

Теория. Принципы создания литературной композиции и монтажа. Литературная композиция. Принципы построения литературной композиции. Обоснование выбора. Требования к литературной композиции. Литературный монтаж. Его отличие от композиции. Принципы построения монтажа. Требования к монтажу. Компоновка текста. Виды и классификации композиций. Выразительное средство, пластическое и музыкальное решения.

Практика. Работа над созданием литературной композиции.

Теория. Работа над басней. Басня как вид произведения, при исполнении которого допускаются элементы театрализации. Особенности работы над басней. Мораль басни - призыв. Основа ее содержания. Раскрытие конфликта. Публицистическое заострение мысли. Непосредственность основы исполнения.

Практика. Подбор материала для исполнения. Действенный анализ басни. Раскрытие конфликта. Чтение на зрителя басни, стихотворения. Показ на зрителя литератур-но-музыкальной композиции.

Теория. Монологи. Виды монологов. Особенности работы над монологами. Зрительные образы. Прием «качели».

Практика. Выбор материала. Действительный разбор монолога. Раскрытие конфликта. Художественное чтение монолога.

Теория. Практическая работа над речевой стороной спектакля. Работа над речевой стороной спектакля - одна из важнейших задач курса «Сценическая речь».

Практика. Проработка с учащимися текстов их ролей с точки зрения логической и эмоциональной выразительности.

Формы контроля. Творческая деятельность учащихся

Тема 2.5. Внутрестудийная работа

Теория. Слово как единица стилистической системы языка. Значимость нейтральных, книжных, разговорных и просторечных единиц словаря русского языка. Переносные значения слов.

Практика. Игра «Первый опыт в журналистике». Культура общения. Правила телефонного этикета. Практика, Воспитательная игра «Разговор по телефону».

Формы контроля. Творческая деятельность учащихся

Раздел 3 «Основы сценического движения»

Тема 3.1. Акробатические упражнения. Различные виды кувырков и падений. Тренировка музыкальности и ритмичности.

Теория. Особенности техники выполнения и обучения группировкам, перекатам, кувыркам, переворотам, шпагатам, мостам. Правила положения частей тела и очередность движений.

Практика. Упражнения, выполняемые на гимнастических матах

Формы контроля. Практическая работа. Контрольное занятие

Тема 3.2. Развитие навыков рече-двигательной и вокально-двигательной координации. Развитие пластичности и музыкальности.

Теория.

Практика.

Формы контроля. Практическая работа. Творческая деятельность учащихся

Тема 3.3. Организация движения во времени и пространстве. Пластическая импровизация

Теория. Организация движения и речи. Организация диалога. Организация действия и движения во времени и пространстве. Сочетание скорости движения и громкости речи.

Практика. Выполнение учащимися упражнений, в которых сочетается речь в движении (стихи в движении, отрывки из пьес в движении и т.п.). Упражнение «Скорость первая, громкость вторая»

Формы контроля. Практическая работа. Контрольное занятие

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

3 год обучения

№ п./п.	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Раздел 1 «Основы актерского мастерства»	159			
1.1.	Тема 1.1. Проявление характера персонажа в общении	15	6	9	Опрос
1.2.	Тема 1.2. Параметры общения	18	6	12	Практическая работа Контрольное занятие
1.3.	Тема 1.3. Исполнительская техника и ее роль в работе артиста	21	7	14	Практическая работа Творческая деятельность учащихся
1.4.	Тема 1.4. Импровизация в работе актера	21	7	14	Практическая работа Контрольное занятие
1.5.	Тема 1.5. Специфика работы актера перед зрителем	9	3	6	Спектакль
1.6.	Тема 1.6. Мизансцены в спектакле	21	7	14	Творческая деятельность учащихся
1.7.	Тема 1.7 Представление о специфике театрального искусства как искусства исполнительского.	54	-	54	Контрольное занятие
2	Раздел 2 «Основы сценической речи»	90	28	62	
2.1.	Тема 2.1. Законы логики в речевом действии.	30	9	21	Опрос

2.2.	Тема 2.2. Законы интонации в речевом действии.	15	5	10	Практическая работа Контрольное занятие
2.3.	Тема 2.3. Связь словесных элементов действия с бессловесными.	15	5	10	Контрольное занятие
2.4.	Тема 2.4. Работа над литературно-художественным произведением.	30	9	21	Творческая деятельность учащихся
3	Раздел 3 «Основы сценического движения»	75	11	24	
3.1	Тема 3.1. Пластическая характеристика образа.	21	7	14	Практическая работа Творческая деятельность учащихся
3.2.	Тема 3.2. Пластичность.	21	7	14	Практическая работа Творческая деятельность учащихся
3.3.	Тема 3.3. Стиль и жанр в сценической пластике.	9	3	6	Практическая работа Контрольное занятие
3.5.	Тема 3.5. Трюковая пластика.	24	4	20	Практическая работа Контрольное занятие
	Итого:	324			
	Итого по курсу:	648			

Содержание программы 3 года обучения

Раздел 1 «Основы актерского мастерства»

Тема 1.1. Проявление характера персонажа в общении

Теория. Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с логикой межличностного общения.

Формы контроля. Опрос

Тема 1.2. Параметры общения

Теория. Проявление основных характерологических особенностей человека в особенностях логики построения взаимодействий с партнером (параметры общения); оборонительность и наступательность (инициативность), деловитость и претенциозность, сила и слабость, дружелюбность и враждебность и т. д. Проявление характера персонажа в логике и особенностях речи. Параметры общения и характер персонажа.

Практика. Наблюдение за проявлениями основных параметров в жизни, в кино, на сцене, в художественной литературе, в живописи. Воспроизведение в этюде увиденных и заданных параметров межличностного общения.

Формы контроля. Практическая работа. Творческая деятельность учащихся

Тема 1.3. Исполнительская техника и ее роль в работе артиста

Теория. Специфика работы актера перед зрителем. Творческие заявки на роль. Точность выполнения актерских мизансцен в роли.

Практика. Практическая работа. Контрольное занятие

Формы контроля. Практическая работа. Контрольное занятие

Тема 1.4. Импровизация в работе актера

Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. Связь мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в целом.

Теория. Импровизация как феномен театрального творчества

Практика. Упражнения на импровизацию: «Пятнашки», Ритмы и группы, «Имя», «Жест и имя», «Газетная статья», «Три позы».

Формы контроля. Практическая работа. Контрольное занятие

Тема 1.5. Специфика работы актера перед зрителем

Теория. Специфика работы актера перед зрителем. Импровизация и точность от спектакля к спектаклю.

Практика. Восстановление и неоднократный показ спектакля прошлого года обучения.

Формы контроля. Спектакль

Тема 1. 6. Мизансцены в спектакле

Теория. Понятие мизансцены. Назначение мизансцены. Мизансцена - язык режиссера. Последовательный ряд мизансцен - режиссерский рисунок. Главные качества мизансцен: жизненная основа, действительность, пластическая контрастность и парадоксальность, ограничительная графика, контрапункт, непосредственность. Виды мизансцен и их назначение: по отношению к зеркалу сцены - проекционная, фронтальные, диагональные, круговые, кольцевые и т. п. По отношению к центру сцены - концентрические и эксцентрические. По отношению к его объему - пирамидальные, цилиндрические, кубические и т. п. Мизансцены метафорические, гиперболические, и иронические. Театральная терминология делит также мизансцены на главные и не главные, узловые, проходные, служебные и даже неизбежные и неминуемые. Мизансцена финальная, мизансцена опорная, мизансцена переходная, мизансцена монолога, мизансцена толпы.

Практика. Организация мизансценического рисунка в спектакле

Формы контроля. Творческая деятельность учащихся

Тема 1. 7. Представление о специфике театрального искусства как искусства исполнительского.

Теория. Представление о содержании профессиональной творческой работы артиста: связь трактовки роли с пониманием исполнителем окружающей жизни, совершенствование своего владения техникой, совершенствование умения воплощать образ действующего лица

Практика. Подготовка к итоговому экзамену-выступлению и его проведение

Подготовка и выпуск спектакля. Открытие особенности театрального творчества – “здесь, сегодня, сейчас”. Связь со зрительным залом. Возрастание ответственности от спектакля к спектаклю перед зрителями и всеми участниками коллектива.

Формы контроля. Контрольное занятие

Раздел 2 «Основы сценической речи»

Тема 2.1. Законы логики в речевом действии

Теория.

- 1) Закон словесного воздействия;
- 2) Закон сверхзадачи;
- 3) Закон контекста;
- 4) Закон сквозного действия;
- 5) Закон перспективы;
- 6) Закон актуализации;
- 7) Закон сравнения и противопоставления;
- 8) Закон раскрытия подтекста;
- 9) Закон последовательной линии видений

Практика. Работа над литературным произведением, опираясь на знание законов логики в речевом действии.

Формы контроля. Опрос

Тема 2.2. Законы интонации в речевом действии

Теория:

- 1) Интонация вариативна и определяется задачами взаимодействия;
- 2) В интонации выражается речевой поступок;
- 3) Интонация является главным средством выражения речевой задачи;
- 4) Интонация рождается только в контексте;
- 5) Интонация адекватна не «значению», а «смыслу», «подтексту» и ситуации общения.

Практика. Работа над литературным произведением, опираясь на знание законов интонации в речевом действии.

Формы контроля. Практическая работа

Тема 2.3. Связь словесных элементов действия с бессловесными. Словесные действия.

Теория. Психофизическая выразительность речи; словесные воздействия как подтекст. Речь и тело (формирование представления о соответствии работы тела и речи). Уникальность органического воплощения каждого элемента логики действий. Микромизансцена словесного воздействия как логика действий.

Практика. Упражнение на воздействие внимания, воображения, памяти, мышления, волю и чувства.

Формы контроля. Контрольное занятие

Тема 2.4. Работа над литературно-художественным произведением

Теория. Процесс подготовки литературно-художественного произведения для исполнения. Этапы работы. Критерии выбора художественного материала. Общение, его аспекты, элементы общения. Анализ произведения. Первое восприятие произведения исполнителем. Стил ь 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.

Практика. Выбор художественного материала учащимися. Анализ произведения. Определение темы, идеи, жанра произведения, сверхзадачи исполнителя. Выявление конфликта. Изучение творчества данного автора, его эпохи, а также времени, отраженного в произведении.

Теория. Исполнение художественной прозы. Главные и второстепенные события в произведении, Задача произведения. Внутренний монолог. Образ рассказчика и его отношение к происходящим в произведении событиям. Словесное действие.

Практика. Подчинение главных и второстепенных событий задаче произведения. Освоение предлагаемых обстоятельств.

Теория. Русские народные сказки. Специфика исполнения русских народных сказок. Местный колорит. Диалект.

Практика. Работа над произведением.

Исполнение художественной прозы и русских народных сказок.

Формы контроля. Творческая деятельность учащихся Контрольное занятие

Раздел 3 «Основы сценического движения»

Тема 3.1. Пластическая характеристика образа

Теория. Требование исторической конкретности изображения человека в реалистическом театре и художественная условность. Эстетические нормы в пластике и пластическая характерность.

Практика.

Формы контроля. Практическая работа. Творческая деятельность учащихся

Тема 3.2. Пластичность

Теория. Скульптурность тела в движении и статике.

Практика. Упражнения по исправлению осанки и походки. Специальные упражнения, тренирующие навык непрерывности и прерывности. Упражнения, тренирующие умение выполнять движения отдельными частями тела при полной неподвижности остальных его частей. Тренировка умения использовать движения в определенных группах мышц и переключать его от одной группы к другой.

Теория. Сценическая культура. Частные навыки: культура поведения в концертном исполнении (выход на сцену и уход за кулисы, поклоны, приветственные и приглашающие жесты и т. п.).

Теория. Пластическая выразительность рук.

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

Теория. Развитие ритмичности и музыкальности в движении тела.

Практика. Практическое освоение понятия «темп». 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.

Теория. Ритмический рисунок. Воспроизведение ритмических рисунков одновременно с музыкой и по памяти (упражнения типа «Эхо»). Упражнения типа «Канон». Импровизация.

Практика. Показатель степени пластической подготовки студийцев. Упражнения и этюды-импровизации на заданную тему («На катке», «Балансирование тяжелым першем» (перш -длинный и тяжелый шест), «Балансирование легким першем», «На канате» и т. п.).

Тренировка двигательной и музыкальной памяти. Навык быстрого и точного переключения на другой темп. Метрические ударения. Метрический анализ. Устойчивость в данном метре. Ритмический рисунок. Усложнение ритмического рисунка. Ритмический контрапункт. Полиритмия. Постановка студийцами пластических этюдов на заданные и свободные темы. Показательное занятие «Импровизационная площадка».

Формы контроля. Практическая работа. Творческая деятельность учащихся

Тема 3.3. Стил и жанр в сценической пластике

Теория. Понятие стили и жанра в современной режиссуре. Формирование новых жанровых разновидностей в современном театре. Новые требования к актерской пластике. Искусство пантомимы как особый жанр со специфическим пластическим языком.

Практика. Определение стиля и жанра просмотренных спектаклей и кинофильмов.

Теория. 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 этикета и формы его проявления. Конкретное смысловое содержание этикетных действий и их стилизация в пластике. Сущность понятия «хороший тон» в его историческом развитии.

Практика. Стилиевые признаки бытовой пластики французского дворянства XVIII в. (осанка, походка, обращение со шляпой-треуголкой, тростью, веером). Поклоны и приветственные жесты. Сочетание ходьбы с поклонами и позами. Сочетание жестов с ходьбой, движение в парах (кавалер с дамой) и без партнера. Упражнения с аксессуарами.

Сочетание ходьбы с позами, жестами, поклонами, с применением аксессуаров. Стилиевые признаки бытовой пластики различных слоев общества в России XIX в. Особенности пластики светского человека - чиновника, военного, - а также священника (осанка, походка, жестикуляция, способы приветствия). Особенности женской пластики (осанка, походка, жесты, поклоны). Сочетание ходьбы с поклонами, рукопожатиями, позами. Движение в парах (кавалер с дамой) в разных обстоятельствах: на балу, на прогулке, в гостиной. Использование во время движения и общения с партнером аксессуаров: головной убор, трость, веер, перчатки.

Формы контроля. Практическая работа. Контрольное занятие

Тема 3.4. Трюковая пластика

Теория. 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.

Практика. 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).

Теория. Падение со стула из положения сидя: вперед, на бок, назад (вместе со стулом). Падение сверху вниз - из положений стоя и лежа.

Падения через препятствия. Падения «в несколько этапов» - несколько падений, следующих одно за другим (со стола - на стул, со стула - на пол; из положения стоя - на крышку стола, со стола в положении лежа - на пол и т. д.).

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.

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

Теория. Переноска партнера на плече. Техника подъема с пола на плечо, укладывание после переноски или сбрасывания «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.

Теория. Приемы сценического боя без оружия. Условность сценического боя: воспроизведение внешней формы движений без реального прикосновения к цели. Точность реакции актера, воспроизводящего эффект получения удара - условие создания зрительной иллюзии.

Отношения партнеров, страховка и само страховка. Способы озвучивания ударов. Ограничение мышечных усилий, точное управление инерциями движений, недопустимость болевых ощущений - обязательные правила техники безопасности.

Практика. 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.

Теория. Пощечина. Способы озвучивания. Несколько пощечин подряд. Обмен пощечинами. Захват за горло и бросок через себя.

Удар кулаком в челюсть из положения лежа на спине.

Практика. Использование пластических и трюковых этюдов в спектакле.

Формы контроля. Практическая работа. Контрольное занятие

Планируемые результаты освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы

Предметные

По разделу «Основы актерского мастерства»

Знать:

- историю театра и театрального искусства;
- театральную этику и основные положения системы К.С. Станиславского;
- работу актера над ролью;
- работу театральных цехов.
- теоретические основы актерского мастерства;

- этапы работы актера над ролью и пьесой;
- законы сценического действия;

Уметь:

- правильно выполнять упражнения актерского тренинга и проводить тренинг в группе;
- самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды;
- работать над малыми театральными формами;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- самостоятельно работать над образом роли; делать действенный анализ роли; подбирать исторический, литературный, иконографический и другие материалы для работы над ролью;
- создавать ряд этюдов по обстоятельствам пьесы;
- владеть словесным действием в спектакле;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- раскрывать действенную природу слова и органически владеть текстом;
- создавать яркие и точные актерские образы.

По разделу «Сценическая речь»

Знать:

- нормы литературной речи;
- понятия «диапазон», «регистр»;
- основные этапы работы чтеца над художественным произведением;
- этикет, ритуалы и манеры поведения в обществе;
- основные особенности сценической речи в современном профессиональном театре;
- принципы построения литературной композиции, требования к литературной композиции и литературному монтажу;

Уметь:

- пользоваться смешанно-диафрагматическими типами дыхания;
- профессиональному инструменту актера;
- производить логический анализ произведения;
- исполнять описательную прозу и русскую народную сказку для зрителей;
- самостоятельно работать над произведениями разных жанров, в том числе сатирическими;
- свободно пользоваться приобретенными техническими навыками по дикции, дыханию и голосу, а также выразительными речевыми средствами в своей творческой работе над ролями в спектаклях;
- вести и поддерживать беседу с людьми, владеть речевым этикетом.

По разделу «Основы сценического движения»

Знать:

- технические приемы безопасного выполнения пластических трюков;
- способы создания необходимой зрительной иллюзии;
- навыки самостраховки и страховки партнера;
- стилевые признаки бытовой пластики в различные исторические эпохи;
- требование исторической конкретности изображения человека в реалистическом театре и художественная условность;
- эстетические нормы в пластике и пластическую характерность;

Уметь:

- самостоятельно выполнять все упражнения;
- распределять мышечную силу;
- ставить этюды на тему «Манеры и этикет в различные исторические эпохи».
- четко и правильно исполнять тренировочные упражнения;
- технически отрабатывать приемы трюковой пластики, чистоты исполнения и зрелищной выразительности при полной безопасности осуществления этих приемов;
- соблюдать эстетическую меру в трюковой композиции.

- осуществлять сценические падения;
- самостоятельно ставить трюковые этюды и композиции;
- самостоятельно ставить этюды сценического боя без оружия, с оружием (палкой, ножом, шпагой).

Метапредметные результаты

1. Умение ставить цели, планировать результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм его достижения, оценивать результаты своей деятельности посредством участия в конкурсном движении;
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения актерских задач;
3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.

Условия реализации программы

Материально-техническая база центра, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой.

Дидактические материалы:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие литературы для детей и педагога.

Материально-технические:

- кабинет, соответствующий СГН;
- стол, стулья;
- сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием;
- спортивная форма, желательного однотонного темного цвета; 8

- удобная, нескользящая обувь ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- фонотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- Реквизит для занятий по сценическому бою и актерскому мастерству.
- Театральные кубы и ширмы, постановочные конструкции
- Примерное помещение с зеркалами, гримерные принадлежности

Формы контроля

1. текущий контроль (наблюдения педагога, выступления на различных мероприятиях художественно-творческой деятельности);
2. промежуточный контроль (контрольные, открытые занятия, зачеты); - итоговые занятия один раз по окончанию программы.

В качестве средств контроля успеваемости используются творческий просмотр спектаклей, концертные выступления, участие в конкурсе - фестивале и других коллективно-творческих делах, открытые занятия, творческие отчеты, диагностика. Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает безоценочную форму.

Оценочные материалы

Система оценивания в дополнительном образовании – гибкая и вариативная система, выполняющая развивающую и стимулирующую функции, а также обеспечивающая комплексную оценку результатов: общую характеристику всего приобретенного ребенком в ходе освоения дополнительной общеразвивающей программы.

В *системе дополнительного образования* детей оценивание рассматривается как инструмент мониторинга образовательных достижений обучающихся, результативности их деятельности.

Оценить уровень усвоения содержания дополнительной общеразвивающей программы можно по следующим показателям:

- степень усвоения содержания;
- степень применения знаний на практике;
- умение анализировать;
- характер участия в образовательном процессе;
- качество детских творческих «продуктов»;
- стабильность практических достижений обучающихся.

Методические материалы:

1. Карточки с заданиями на ПФД (память физических действий)
2. Памятка – «Я – АКТЁР!»
3. Памятка – «Правила театрального объединения»
4. Карточки для этюдных заданий (место действия)
5. Сборник пьес и сказок
6. Сборник скороговорок
7. Сборник упражнений по сценической речи
8. Сборник упражнений по сценическому движению
9. Видеозаписи различных театральных спектаклей знаменитых театров России и зарубежья
10. Учебные пособия по актёрскому мастерству
11. Тематическая подборка: фотографии животных, птиц, явлений природы и т.д.
12. Словарь театральных терминов

Глоссарий

Актер (лат. - действующий, исполнитель, декламатор) - тот, кто действует, исполняет роль, становится действующим лицом драматического произведения на сцене театра и в кино. Актер - живая связь между текстом автора, замыслом режиссера и восприятием публики.

Актерское искусство - искусство создания сценических образов; вид исполнительского искусства. Материалом для работы актера над ролью служат собственные природные данные: речь, тело, движения, мимика, наблюдательность, воображение, память т.е. его психофизика. Особенностью актерского искусства является то, что процесс творчества в конечной стадии совершается на глазах у зрителя, в процессе спектакля. Актерское искусство находится в тесной связи с искусством режиссера.

Амплуа (фр. - применение) – характер ролей исполняемых актером. Тип театральных ролей соответствующие возрасту, внешности и стилю игры актера. Виды сценического амплуа: комик, трагик, герой-любовник, героиня, комическая старуха, сoubrette, инжениу, травести, простак и резонер.

Анализ (гр. - разложение, расчленение) - метод научного исследования, состоящий в расчленении целого явления на составные элементы. В театре анализ представляет собой (действенный анализ) вид экспликации, т.е. характеризуется место и время происходящего события, мотивация физического и словесного действия персонажей. Элементы композиции пьесы (экспозиция, завязка, развитие конфликта, кульминация, развязка, финал). Атмосфера происходящего действия, музыкальная, шумовая и световая партитуры. Анализ включает в себя обоснование выбора темы, проблемы, конфликта, жанра, сверхзадачи и сквозного действия будущего

спектакля, а также его актуальность. Анализ - действенный метод, процесс подготовки осуществления постановки на практике.

Ансамбль (фр. - вместе, целое, связность) - стройное единство частей образующих целое. Художественная согласованность совместного исполнения драматического или другого произведения. Целостность всего спектакля на основе его идеи, режиссерского решения и т.п. Благодаря сохранению ансамбля исполнителей создается единство действия.

Артикуляция (лат. - расчленять, членораздельно) - членораздельное произношение. Работа органов речи (губ, языка, мягкого неба, челюстей, голосовых связок и т.д.), необходимых для произнесения определенного звука речи. Артикуляция является основой дикции и неразрывно связана с ней.

Артист (фр. - человек искусства, художник) — человек, занимающийся публичным исполнением произведений искусства. Талантливый человек, владеющий своим мастерством в совершенстве.

Артистическая техника - техника, направленная на развитие совершенствования психической и физической природы артиста. Она включает в себя все составные элементы сценического действия: работу органов чувств, память на ощущения и создание образных видений, воображение, предлагаемые обстоятельства, логику и последовательность действий, мыслей и чувств, физическое и словесное взаимодействие с объектом, а также выразительную пластику, голос, речь, характерность, чувство ритма, группировки, мизансцены и т.д. Овладение всеми этими элементами должно подвести актера к умению совершать подлинные, целесообразные, органические действия в художественно-выразительной форме.

Атмосфера (гр. – дыхание, шар) - окружающие условия, обстановка. В искусстве театра атмосфера - не только обстановка и окружающие условия, это еще и *психофизическое* состояние актеров и исполнителей. Атмосфера - это среда, в которой развиваются события. *Атмосфера - чувственное впечатление зрителя или действующего лица от места действия. На атмосферу влияют психофизическое состояние всех действующих лиц и характеристики самого места действия, воспринимаемые всеми органами чувств зрителя или действующего лица.*

Беспредметное действие - действие с воображаемым предметом. В данном действии сохраняется иллюзия присутствия предмета с его весом, объемам и формой. Упражнение с целью выработки физического ощущения предмета; начальная форма подготовки актера. (Упражнения на П.Ф.Д.).

Биомеханика (гр. - жизнь и механика) - раздел биофизики, изучающий механические свойства живых тканей, органов и организма в целом, а также происходящие в них механические явления (при движениях, дыхании и т.д.) Биомеханика В.Э. Мейерхольда. Театр, ориентированный на технические, четкие очертания игрового пространства, жеста, облика, целесообразность движений. Тип актера - инструмента, послушного режиссерской воле и согласного ограничить свой внутренний мир и самостоятельную мысль жестким обликом маски.

Богема (фр. - цыганщина) - среда художественной интеллигенции: актеров, музыкантов, художников, литераторов, ведущих беспечную и беспорядочную жизнь. Образ жизни.

Борьба (в межличностном общении) – активное психофизическое действие персонажа на сцене при преодолении препятствий на пути к сверхзадаче.

Воображение - свойство психики человека. *Умение на основе реальных возможностей мысленно создавать новые идеи, ситуации и образы, которые реально воплотить в ближайшем будущем.*

Восприятие - процесс приема и переработки человеком различной информации, поступающей через органы чувств, завершающийся формированием образа. Эстетическое восприятие выражается в целенаправленном целостном восприятии произведения искусства, как эстетической ценности, которое сопровождается эстетическим переживанием.

Второй план – *это подлинные мысли и чувства персонажа, скрытые за внешней формой поведения.*

Генеральная репетиция (лат. - общий, главный) – последняя, полная репетиция перед концертом или премьерой спектаклем. Пробное исполнение.

Грим (фр. – подкрашивать лицо) - искусство изменения внешнего облика актера при помощи применения парика, нанесения на лицо (иногда и на тело) специальных красок, волосяных либо пластических наклеек в целях придания внешнему облику наибольшего сходства с воплощаемым сценическим образом.

Действие - проявление энергии, деятельности, воздействие, влияние. Развитие событий, составляющих основу сюжета (фабулы). Психофизический процесс, направленный на достижение какой - либо цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами. Основное средство выразительности в актерском и режиссерском искусстве.

Действующее лицо - персонаж, действующий в пьесе, участвующий в развитии ее сюжета.

Дикция (лат. - говорение, произнесение) - ясность и отчетливость в произношении слов и слогов. В искусстве зрелищ дикция играет значительную роль в раскрытии содержания конфликта, особенно в том случае, если конфликт развивается посредством диалогов и монологов. Нарушение дикции влечет фонетические казусы, которые не всегда могут быть понятны зрителям и правильно трактованы. Неправильная дикция - показатель непрофессионализма актера или диктора. Однако в некоторых случаях нарушение дикции может быть уместно, если оно характеризует персонаж в его образном содержании.

Жанр (фр. - род) – совокупность таких особенностей произведения, которые определяются эмоциональным отношением художника к объекту изображения. Способ отражения, угол зрения автора на действительность, преломленный в художественном образе. Род произведения, отличающийся особыми, только ему свойственными сюжетными, стилистическими признаками. Определяемая разновидность художественного произведения.

Жест (лат. - движение тела) - телодвижения, особенно движения руками, сопровождающие речь для усиления ее выразительности или заменяющие ее. Язык жеста раскрывает для зрителя характер, душевное состояние, социальное происхождение, образование персонажа. “Театр должен пользоваться только тем движением, которое мгновенно расшифровывается, все остальное излишне.” В. Мейерхольд (см. Психологический жест - М. Чехов “ Об искусстве актера”)

Задача - условие творческого характера; то, что требует исполнения, разрешения. Задача является основой выполнения любого действия на сцене. Иметь задачу – значит, знать, чего я добиваюсь и к чему стремлюсь.

Задача – цель, которую персонаж должен попытаться осуществить за конкретный промежуток времени.

Зажим – это психофизическое напряжение, мешающее актеру быть органичным на сцене в образе.

Замысел - предвосхищение будущего произведения, его первое проявление в сознании художника. Замысел - главное условие полноценного творчества в любом виде искусства. Зародившийся замысел побуждает работать над его конкретизацией и воплощением, иногда - в течение многих лет. Метод с которого начинается творческий процесс отбора изобразительных средств, посредством которых воплощается тема и идея пьесы, сценария. Замысел - результат организации умственного процесса формирования спектакля (представления) методом разведки умом и действием. Окончательный вариант может сильно отличаться от первоначального по разным причинам: и потому, что автор не справился с задачей, и потому, что за время работы изменился сам художник, его мировоззрение и т.д.

Зачин - подготовка творческого процесса и реализация его на площадке в зависимости от темы. Заданная или свободная тема творчества студентов, посвященная той или иной проблеме. Всегда присутствует импровизация и фантазия.

Зеркало сцены - сценическое пространство между порталами сцены по длине, и между просцениумом и арлекином по высоте, т.е. сам квадрат сцены видимый нами из зала после авансцены.

Игра - главный элемент театрального искусства. Состояние актера в предлагаемых обстоятельствах спектакля, представления. Психофизическая реакция актера на обусловленные задачи, поставленные режиссером и оправданные актером. Присутствуют творческие факторы

условной игры. Игре свойственны: заразительность, увлеченность, воображение, артистизм.

Имитация (лат. - подражание, подделка) - воспроизведение. Имитация и подражание никогда не станут самостоятельным и оригинальным видом творчества, поскольку носят ярко выраженные черты вторичности.

Импровизация (лат. - непредвиденный, внезапный) - особый вид творчества. Непредвиденный, внезапный момент исполнения, без предварительной для этого подготовки. В искусстве зрелищ импровизация может иметь место, если она не противоречит концепции художественного замысла. Импровизация - это дар необходимый актеру и режиссеру в работе над спектаклем, представлением. **Инерция** (лат. - неподвижность) - бездеятельность. Приверженность заведенному порядку, методу работы, вошедшему в привычку; отсутствие активности.

Инсценировка - переработка прозаического или поэтического произведения в драматическое. Создание литературного текста для театра, кино, радио. Постановка на сцене литературного произведения, получившего драматическую разработку в форме пьесы или сценария.

Искусство - специфический род духовно-практического освоения мира, единство созидания, познания, оценка человеческого общения. Высокая степень умения, мастерство в любой сфере деятельности. Художественное творчество в целом - литература, архитектура, живопись, музыка, танец, театр, кино и т.д.

Искусство переживания - создание на сцене органической жизни человека. Направление сценического искусства, которое заключается в создании “жизни человеческого духа” роли и в передачи этой жизни на сцене в художественной форме. Наличие главного процесса - переживания, позволяет считать это направление подлинным искусством.

Искусство представления - представление роли, внешняя форма проявления чувств с помощью приученных мышц. Механическое воспроизведение роли. Работа над ролью без затрат нервных и душевных сил. Тем не менее, представление роли, подсказанное процессом подлинного переживания, следует признать творчеством, искусством.

Исполнительское мастерство - совокупность профессиональных приемов, без которых немислима концертная или иная сценическая деятельность.

Капустник – произвольное слово от названия веселых актерских встреч вокруг капустного пирога. Популярное, шуточное, веселое, комическое представление. Актерский капустник, студенческий капустник, и т. д.

Клоунада (англ. - жанр) - зрелищное представление, исполненное специфическими, выразительными средствами сатирического, феерического, гротескового, пародийного, буффонадного направления. Характеризуется заостренностью мысли, преобладанием действия над словом, динамикой, сгущенностью красок, шаржированным рисунком роли. Условно подразделяется на три основных разновидности: пантомимическую, разговорную и музыкальную. Современная клоунада стала пользоваться разными жанрами театрального искусства. Возможности клоунады безграничны. Примером служит искусство Л. Енгибарова, Ю. Никулина, В. Полупнина и т.д. Коллектив (лат. - сборный) - группа лиц, объединенных общей деятельностью, общими интересами, общей идеей. Искусство театра всегда коллективно. Успех коллективного творчества, прежде всего, проявляется в работе над спектаклем, представлением.

Контрдействие - действия сил, препятствующих осуществлению сквозного действия спектакля.

Конфликт (лат. - столкновение, борьба) - это столкновение противоборствующих сторон при осуществлении взаимоисключающих целей. Основной конфликт в пьесе - это столкновение сил сквозного и контрсквозного действия в процессе осуществления сверхзадачи.

Круги внимания - (ближний, средний, дальний) условное пространственное разграничение актерского восприятия.

Кульминация (лат. - верх, вершина) - Составная часть композиции постановки, обозначающая наивысшее напряжение драматического конфликта, накал страстей, в котором сходятся все сюжетные линии конфликта, в котором борьба либо обостряется, либо находит какой - либо компромисс. Как правило, непосредственно за кульминацией следует и развязка произведения.

Метод физического действия (К.С. Станиславский) - процесс психофизического познания роли этюдным способом, исключая застойный период или минимально сократив его. Через движение, с текстом, без текста, своими словами, близкими по смыслу роли, “размять”, “протоптать ногами” по действию ту или иную сцену. То есть понять логику персонажа через психофизику. Разведка умом и разведка действием, отбор выразительных средств всем физическим аппаратом одновременно. Существо метода в нерасторжимой связи себя и целого.

Мизансцена (фр. - постановка на сцене) - размещение актеров на сцене. Мизансцена - пластический язык режиссерского искусства. Мизансцена зависит от жанра, действия и задач, поставленных перед актерами. Это пластический рисунок тела или группы актеров, по отношению друг к другу и к зрителю.

Мимика (гр. - подражательный) - подвижные части лица, движение мышц, отражающие переживания, чувства и настроения. Мимическое действие - особый вид сцен

Список литературы для педагогов

1. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - Л.: Лениздат. 1992.
2. Иванов, И. П. Методика коммунарского воспитания: книга для учителя. - М., Просвещение. 1990.
3. Иванов, И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М., Педагогика. 1989.
4. Куприянов, В. П.; Рожков, М. И.; Фришман, И. И. Организация и методика проведения игр с подростками: взрослые игры для детей. - М., Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 2001.
5. Лутошкин, А. Н. Как вести за собой. - М., Просвещение. 1981.
6. Лутошкин, А. Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. - М., Педагогика. 1988.
7. Ретюнских, Л. Т.; Бобако, В. А. Веселая мудрость. Философские игры для детей и взрослых: размышления и опыт. - М., 1994.
8. Черных, Г. П. Педагогическая технология массового праздника. - М., Молодая гвардия. 1990.
9. Щетинин, М. П. Объять необъятное: записки педагога. - М., Педагогика. 1986.
10. Эльконин, Д. Б. Психология игры. - М., Педагогика. 1999.

Список литературы для учащихся

1. Аксенов, В. Искусство художественного слова. - М., АПК, 1987.
2. Акимов, Н.П. Театральное наследие. Кн. 1. Об искусстве театра. Театральный художник/ Под ред. С.Л. Цимбала. Сост. В.М. Миронова. - Л.: Искусство, 1978.
3. Акимов, Н.П. О театре. М. - Л., 1962.
4. Буров, А. Об искусстве перевоплощения. - М., 1989.
5. Вербовая, Н. П.; Головина, О. М. Искусство речи. 2-е издание. - М., Искусство, 1977.
6. Волчек, Г. Актер и современный театр. - М., 1989.
7. Ворхолов, Ф. Грим. - М., 1964.
8. Галендеев, В. Н., Работа режиссера над речью в спектакле. - Л., 1984.
9. Гиппиус, С. Гимнастика чувств. - М. - Л., 1967.
10. Егоров, М. Гигиена голоса и его физиологические основы. - М., 1962.
11. Запорожец, Т. И. Логика сценической речи. - М., Просвещение, 1984.
12. Захава, Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. учеб. пособие. - М., 1978.

13. Катышева, Д. Н. Литературный монтаж. Искусство звучащего слова. - М., 1983.
14. Кох, И. Э. Основы сценического движения. - Л., 1970.
15. Леокарди, Е. Н. Дикция и орфоэпия. - М., Просвещение, 1987.
16. Морозов, Г. В. Сценический бой. - М.: Искусство, 1975.
17. Вл. Немирович-Данченко. О творчестве актера. Хрестоматия. - М., 1973.
18. Немировский, А. Пластическая выразительность актера. - М., 1986.
19. Рясенцев, Б.К. Когда занавес раскрывается. - Новосибирск, 1961.
20. Савкова З. Как сделать голос сценическим. - М., ВТО, 1970.
21. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в 8 томах.
К.С.Станиславский. - М.: «Искусство», 1985 – с. 670-715.
22. Царев, М. Что такое театр? М. Царев. - М., 1960 – с.280.
23. Яхонтов, В.Н. Театр одного актера. В.Н.Яхонтов. - М.: «Искусство», 1978.- с. 320.