МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании МС Председатель МС

2011 года № 1

«Согласовано»

Заместитель директора МОУДОД ДШИ по УВР

.Р. — Дедова Г.В

29 августа 2011 года

«Утверждено» Директор МОУДОД ДШИ

.....Л.В. Пуцкова

Приказ от 29 августа 2011 года №

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«Театральное искусство»

учебный предмет «Сценическое движение»

Составитель: преподаватель МОУ ДОД ДШИ КР Шмонина Л.В.

Рецензент: Гульчак Г. Д.

Председатель предметной (цикловой) методической комиссии режиссуры и театрального творчества, преподаватель Высшей квалификационной категории ГБОУ СПО Ростовской области «Ростовский колледж культуры»

Рецензия

на дополнительную общеразвивающую образовательную программу художественноэстетической направленности «Театральное искусство» по предмету

«Сценическое движение»

для учащихся МБОУ ДОД ДШИ КР.

Программа по учебному предмету «Сценическое движение» разработана в соответствии с учебными планами МБОУ ДОД ДШИ КР, на основе образовательных программ Министерства культуры РФ, примерной программы для ДМШ и ДШИ. Содержание, структура и условия реализации дополнительной общеобразовательной программы в области театрального искусства соответствует методическим рекомендациям.

Учебный предмет «Сценическое движение» неразрывно связан с актерским мастерством и помогает максимально эффективно использовать свои физические данные в театральной деятельности. Программа по этому предмету имеет художественно-эстетическую направленность и рассчитана на обучающихся поступивших в детскую школу искусств в возрасте 7-8 лет, с учетом их физических и возрастных особенностей. Срок реализации программы - 5 лет. Данная программа содержит все необходимые составные части:

- 1. Титульный лист.
- 2. Пояснительную записку.
- 3. Учебно-тематический план.
- 4. Содержание предмета.
- 5. Методическое обеспечение программы.
- 6. Список литературы.

Учебный предмет «Сценическое движение» направлен на формирование у учащихся необходимых знаний в области объективных законов сценического движения и умения их использовать на практике. Содержание программы соответствует поставленным целям и задачам, в программе определены способы результативности обучения. Методическое обеспечение программы содержит описание педагогических принципов, рекомендуемых форм и методов занятий. Программа обеспечена списком методической литературы и учебно-методическим материалом.

Программа соответствует специфике дополнительного образования детей, способствует творческой самореализации личности и может быть рекомендована для реализации в муниципальном бюджетном образовательном учреждении лополнительного образования детей «Детская школа искусств» Кагальницкого района.

Рецензент:

Гульчак Г.Д.- Председатель предметной (цикловой) методической комиссии режиссуры и театрального творчества, преподаватель высшей квалификационной категории ГБОУ СПО Ростовской области «Ростовский колледж культуры».

TRUS - I J. D. Tyus CUK / upio ce

ПЕШКОВА

І. Пояснительная записка

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

Учебный предмет «Сценическое движение» неразрывно связан с актерским мастерством и помогает учащимся максимально эффективно использовать свои телесные навыки в театральной деятельности.

Действие — это основа основ актерского искусства. Именно поэтому, помимо способности к глубоко личностному переживанию судьбы своего героя, для актера неоценимо важны способы пластического, внешнего выражения богатого внутреннего содержания. Искусство владения своим телом на сцене предполагает чистоту движений, их смысловую определенность, строгое качественное исполнение. Все должно быть в них точно и конкретно: смысловые оттенки движений, их скорость, сила, величина.

Искусство движения на сцене основывается на многих умениях и навыках, как общего, так и частного порядка. Одни из них способствуют развитию определенных психофизических качеств, другие оснащают практическими навыками. Отделить их друг от друга невозможно: как трудно овладеть практическими навыками, не развив в себе предварительно необходимых качеств, так и общие качества трудно развивать в отрыве от конкретных навыков.

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

- 2. Срок реализации учебного предмета «Сценическое движение». Срок реализации данной программы составляет 5 лет (при 7 летней образовательной программе «Театральное творчество»).
- 3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Сценическое движение»: 175 часов.
- 4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока 45 минут.

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

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

- 1. Социально-адаптивная. Сформировать комплекс качеств личности ребенка, как культурного и нравственного субъекта общества, способного четко понимать и различать нормы и принципы культурного взаимодействия со средой.
- 2. Коррекционно-развивающая. Способствовать развитию необходимых актерских качеств личности (пластичности, координации, целенаправленности, контроль над своими действиями и т.д.) Корректировать физические отклонения в рамках физиологии тела (осанка, походка, подвижность, пластичность)

Важным условием, без которого невозможно выполнение программы, является глубокое взаимодоверие между педагогом и детьми, построенное на взаимном уважении и подлинном, живом интересе друг к другу.

Задачи программы:

Задачи предмета «Сценическое движение» вытекают из необходимости создать такой педагогический процесс, в котором могли бы сочетаться: воспитание воли, тренировка психофизических качеств и обучение двигательным навыкам. Для этого разработан комплекс специальных упражнений, которые систематизированы по темам, а в темах — по степени возрастающей трудности.

- Формирование общих двигательных навыков (точность движений, координации);
- Привить чувство ответственности за каждое выполняемое им на сцене действие и даже отдельные движения;
- Научиться связывать между собою словесные и физические действия;
 Развитие пластики тела;
- Развитие у учеников способности взаимодействовать с другими людьми за счет расширения и развития двигательно-экспрессивного навыка;
- Развитие творческого потенциала, спонтанности в отношениях с другими;
- Признание участниками за собой и другими права на непохожесть, уникальность;
- Развитие и автоматизация навыков сценического движения;
- Формирование у учеников личностного целостного эстетического отношения к явлениям окружающей действительности;
- -Развитие творческого потенциала детей;
- -Формирование у учеников первоначальных представлений о средствах актерской выразительности и актерского мастерства.

Методы работы:

- Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из

основных методов эмоционального стимулирования и представляет собой специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребенок добивается хороших результатов, что ведет к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «легкости» процесса обучения.

- Метод формирования готовности восприятия учебного материала с использованием способов концентрации внимания и эмоционального побуждения.
- Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких, образных текстов, музыкального сопровождения.
- Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы.
- Метод создания креативного поля (или метод решения задач дивергентного характера) выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе. Работа "в креативном поле" создает возможность поиска различных способов решений задач, поиска новых художественных средств воплощения сценического образа.

Методические приемы:

- Правильная последовательность задач в упражнении;
- Создание логической схемы при разучивании упражнения;
- Необходимость четырехкратного повторения упражнений при разучивании;
- Объяснение значения каждого упражнения в двигательной подготовке актера;
- Постепенное сокращение объяснений по мере усвоения техники упражнения;
- Словесное исправление ошибок. по ходу выполнения упражнения;
- Собеседование как средство проверки знаний студентов о назначении упражнений;
- Исправление типичных ошибок на показе неверного индивидуального исполнения;
- Контрольные упражнения как средство проверки;
- Внезапное применение новых заданий;
- Смена партнеров;
- Необходимость обязательно выполнять все упражнения;
- Воспитание этических и эстетических норм поведения.
 - 8. Описание материально технических условий реализации учебного предмета

Материально – техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Минимально необходимый для реализации программы «Сценическое движение» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально — технического обеспечения включает в себя:

- зал размером не менее 35 кв.м. (на 10-12 обучающихся), напольное покрытие (деревянное, специализированное пластиковое покрытие), зал с застеленным ковролином, балетные станки, зеркала, наличие матов и гимнастических снарядов;
- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку);
- костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов и реквизита для учебных занятий, репетиционного процесса, выступлений.

II. Содержание учебного предмета «Сценическое движение»

Содержание разделов

Тема 1. Тренинг подготовительный

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

Задача — подготовка костно-мышечного аппарата учащегося и определение степени готовности к активной работе на уроке.

<u>Тема 2. Тренинг развивающий</u>

Развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоничное состояние костно-мышечного аппарата учащегося.

Упражнения: на гибкость, на силу, на координацию, на мышечную память, на вестибулярный аппарат, на баланс и т.д.

<u>Тема 3. Тренинг пластичный</u>

Развитие внутреннего ощущения движения.

Упражнения: на напряжение и расслабление, на подвижность, на ловкость, на чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства, характеров движения и т.д.

<u>Тема 4. Тренинг специальный</u>

Развитие психофизических качеств учащегося, когда упражнения становятся средством познания своих возможностей при решении двигательной задачи, имеющей свое оправдание и внутренний импульс.

Упражнения: на развитие чувства равновесия, чувство пространства, чувство инерции движения, чувство формы, чувство партнера и т.д.

<u>Тема 5. Сценическая акробатика</u>

Освоение акробатических навыков и развитие комплекса психофизических качеств, когда акробатический навык трансформируется из спортивного в сценический и исполнение его предполагает свою причинно - следственную связь. Упражнения: подготовительные, индивидуальная акробатика (шпагаты, мосты, упоры, стойки, перекаты, кувырки, перевороты колесом и т.д.), парная акробатика, акробатические композиции и вариации и т.д.

<u>Тема 6. Историко-бытовой этикет</u>

Особенности историко-бытового этикета эпохи средневековья, эпохи Возрождения, этикет XVII, XVIII, XIX веков:

-история, костюм, аксессуары костюма и обращение с ним, осанка и походка, поклоны, этикет поведения в той или иной эпохи, этюды.

Тема 7. Сценический бой

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

Упражнения: техника нанесения и приема удара, техника защиты и озвучивания ударов; принципы построения и исполнения сценической драки и

т.д. Элементы сценического фехтования.

<u>Тема 8. Взаимодействие с предметом</u>

Развивается целый комплекс задач, начиная с координации движения и заканчивая ловкость в движениях. На заключительном этапе работы на основе

полученных навыков учащиеся выполняют импровизированную игру с предметом. Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами, базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном учете пространства и времени; упражнения, развивающие фантазию и

находчивость учащегося при обыгрывании предмета в сценическом действии.

Упражнения: с мячом, с гимнастической палкой, тростью, со скалкой, с плащом и т.д.

Первый год обучения

На первом году обучения основным направлением работы является, несомненно, развитие физических данных тела, что подразумевает под собой, прежде всего, приобретение вполне конкретных механических навыков. В первую очередь ведётся работа по раскрепощению мышц, освобождению их от зажимов, приведение их в тонус. Происходит знакомство с

возможностями собственного тела, анализ индивидуальных особенностей физического аппарата каждого конкретного учащегося. Прикладываются целенаправленные усилия в области развития гибкости, выносливости, силы, ловкости мышечного аппарата. Уже освоенные элементы каждый воспитанник пробует объединять в тематические пластически зарисовки. Итогом творческой работы группы на первом году обучения является показ этих зарисовок, которые могут быть использованы в концертных мероприятиях, а так же, эпизодическое участие в пластических сценах спектаклей театральных групп.

Цели:

- Формирование начальных навыков реакции, решительности, динамичности;
- -Развитие координации, подвижности различных частей тела;
- -Воспитание общей культуры поведения и общения в творческом коллективе. Задачи:

В обучении:

- Научить координации движений всех частей тела по отдельности и вместе;
- -Научить правильной группировке тела и технике сценических падений;
- Научить верно оценивать возможности своего тела и учитывать свои индивидуальные особенности при распределении нагрузок.

В развитии:

- Развивать физические возможности тела через пластический тренинг
- Развивать творческое воображение учащихся через создание пластических зарисовок в условиях сценической площадки;
- Развивать внимание, память, наблюдательность путем воссоздания на сценической площадке пластических образов, взятых из окружающего мира. В воспитании:
- Воспитать у учащихся чувство сценического пространства;
- Воспитать навык постоянного контроля над собственным телом;
- Воспитать чувство ответственности за партнера.

К концу первого года обучения учащиеся должны Знать:

- Правила техники безопасности поведения на занятиях по сценическому движению.
- -Элементарные теоретические понятия: «потягивание», «фиксация», «отказ», «поддержка» и т.д.
- Комплекс упражнений на раскрепощение мышц.
- Безопасные способы растяжки мышц.
- Индивидуальные особенности своего тела и учитывать их при выполнении сценических упражнений.

Уметь:

- Самостоятельно подготовить тело к выполнению физических упражнений.
- Правильно распределить нагрузку на мышцы.
- Воспроизводить посредством своего тела на сценической площадке повадки и особенности движений разных животных.
- Группироваться при выполнении различных видов падений. Содержание первого года обучения.

№ п/п	Наименование темы.	Теория	Практика
1.	Введение.	1	
2.	Тренинг подготовительный (упражнения для		8
	раскрепощения мышц, освобождению их от		
	зажимов, приведению их в тонус, упражнения		
	для осанки)		
3.	Тренинг развивающий (упражнения для		7
	развития гибкости, выносливости, координации		
	силы, ловкости мышечного аппарата).		
4.	Тренинг специальный.		7
5.	Взаимодействие с предметом. (Упражнения с		8
	мячиками, палочкой)		
6.	Контрольные уроки.		4
7.	Всего: 35 часов.		

Второй и третий год обучения.

Пластика — сложнейшая синтетическая дисциплина. Она имеет дело не только с тренировкой человеческого тела, но и обращается к интеллекту, эмоциональной сфере человека. Занятия пластикой направлены, прежде всего, на гармонизацию взаимодействия тела, разума и эмоций каждого отдельного человека и гармонизацию его взаимодействий с миром.

Второй, третий год обучения, включает в себя воспитание в учащихся чувство эпохи и стиля, должны научиться держаться соответствующим образом в спектакле того или другого стиля, понимать и органически ощущать особенности костюма той или иной эпохи и его влияние на характер движения, правильно вести себя по отношению к партнеру и к окружающим, развить в учащихся вкус и артистичность и, таким образом, способствовать формированию актерского мастерства.

Содержание второго года обучения.

№ п/п	Наименование темы.	Теория	Практика
1.	Введение.	1	
2.	Тренинг развивающий (упражнения для		5
	развития гибкости, выносливости,		
	координации, силы, ловкости мышечного		

	аппарата).	
3.	Тренинг пластический.	5
4.	Тренинг специальный.	6
5.	Сценическая акробатика.	6
6.	Работа с предметом (упражнения с мячами,	8
	палочкой, обручем, лентами)	
7.	Контрольные уроки.	4
8.	Всего: 35 часов.	

Содержание третьего года обучения.

№ п/п	Наименование темы.	Теория	Практика
1.	Тренинг развивающий (упражнения для		5
	развития гибкости, выносливости,		
	координации, силы, ловкости мышечного		
	аппарата).		
2.	Тренинг пластический.		5
3.	Тренинг специальный.		5
4.	Историко – бытовой этикет. Особенности	1	7
	походки, положение тела в пространстве,		
	поклоны.		
5.	Работа с предметами. (веер, плащ, трость).		8
6.	Контрольные уроки.		4
7.	Всего: 35 часов.		

К концу второго, третьего года обучения учащиеся должны Знать:

- -10-12 видов растяжки ног, рук, спины;
- Понятия «баланс», «сед», «поддержка»;
- -Технику безопасности поведения на занятиях по пластике;
- -Особенности быта, костюма, этикета и его влияния на характер и манеру исполнения танцевальных композиций историко-бытового этикета;

Уметь:

- Провести полный комплекс разминки и растяжки;
- Владеть навыками применения историко-бытового костюма, его деталей и аксессуаров (плащ, веер, трость, шляпа и т.д.);
- Владеть техникой исполнения движений историко-бытовых этюдов.

Четвертый и пятый года обучения

На 4 и 5 году обучения учащиеся осваивают навыки сценического боя.

Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, освоение техники приемов защиты и нападения без оружия для создания у

зрителя впечатления рукопашной схватки. Освоение биомеханики сценических ударов, обеспечивающей их зрительную достоверность и безопасность.

Пятый год обучения должен выявить качество профессиональной пластической подготовленности каждого ученика, т.е. уровень психофизических качеств, умение пользоваться большим ассортиментом специальных общих и частных двигательных навыков и общий уровень артистичности в сценическом движении. Это наиболее важное для актера качество относительно легко определяется в исполнении этюдных и импровизационных упражнений.

Содержание четвертого года обучения.

№ п/п	Наименование темы.	Теория	Практика
1.	Введение.	1	
2.	Тренинг пластический.		2
3.	Тренинг специальный.		3
4.	Взаимодействие с предметом.		5
5.	Сценический бой:		5
	Сценические падения		
	Пощечины		5
	Элементы кулачного боя		5
	Разнообразные удары		5
6.	Контрольные уроки		4
7.	Всего: 35 часов.		

Содержание пятого года обучения.

№ п/п	Наименование темы.	Теория	Практика
1.	Тренинг специальный		3
2.	Взаимодействие с предметом.		4
3.	Сценический бой.		14
4.	Сценическое фехтование.		10
5.	Контрольные уроки		4
6.	Всего: 35 часов.		

Требования к итоговому уроку учащиеся должны: Знать:

- Комплекс упражнений по сценическому движению, их цели и задачи, понимает необходимость их применения;
- Принципы синтеза телесного проявления и актерской игры;
- Профессиональную терминологию;
- -Технические приемы сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плащи и т.д.)

Уметь:

- Пользоваться техническими приемами сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плащи и т.д.);
- Применить полученные знания и умения на практике (спектакле, инсценировке, этюде);
- Определять характерность персонажа произведения по двигательным характеристикам.

Может:

- Применить полученные знания в актерской работе и повседневной деятельности;
- Практически использовать приобретенные навыки в актерской и повседневной деятельности;
- Самостоятельно использовать тренинги и упражнения для дальнейшего самосовершенствования.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

Полученные в процессе обучения навыки реализуются учащимися в конкретной творческой работе, которая показывается на зачете или контрольном уроке в конце каждого года обучения.
Обучающиеся, освоившие программу должны обладать следующими

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

- необходимыми знаниями в области физической культуры и техники безопасности при исполнении пластических заданий на сцене;
- знаниями технических приемов сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
- знаниями профессиональной терминологии;
- умением использовать элементы пластической техники при создании художественного образа;
- умением использовать технические приемы сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
- умением распределять движения во времени и пространстве;
- навыками владения средствами пластической выразительности, комплексом физических упражнений.

Список рекомендуемой методической литературы.

- 1. Вербицкая А.В. Основы сценического движения. М. 1982г.
- 2. Гиппиус С.В. «Гимнастика чувств» М., 1987
- 3. Дрознин А. Б.«Физический тренинг по методике А. Дрознина» М.: ВЦХТ, 2004.
- 4. Ершова А., Букатов В. «Актерская грамота детям» С.-П., 2005.
- 5. Ивановский Н.П. Бальный танец XVI XIX веков.
- 6. Карпов А.С. и др. Воспитание правильной осанки. М. Физкультура и спорт, 1968г.
- 7. Кнебль М.О. Поэзия педагогики. М., ВТО, 1976г.
- 8. Кох И.Э. Основы сценического движения. М. Искусство, 1970г.
- 9. Кудашева Т.Н. Руки актера. М. Просвещение, 1970г.
- 10. Морозова Г.В. «Сценический бой» М.: ВЦХТ, 2004.
- 11. Немеровский А. «Пластическая выразительность актера» М., 1982
- 12. Руднева С.Д., Фиш Э.М. Ритмика. Музыкальное движение. М. Просвещение, 1972г