Согласовано Заместитель директора по ВР ________________Атмайкина Н.Н. «30» августа 2022г.	Утверждаю Директор МОУ «Средняя школа №27» _____________ Юрченкова О.Н. «31» августа 2022г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по театральному искусству

«Театральные подмостки»

Составитель:

Зверев Михаил Сергеевич,

педагог дополнительного

образования

2022 – 2023 учебный год

Пояснительная записка

Данная 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».

Воспитание подрастающего поколения – многогранный процесс, включающий в себя различные виды влияния на формирование жизненных позиций у детей и подростков.

Одной из важных форм влияния на духовное воспитание детей является художественное воспитание, в частности, воспитание детей посредством занятий в театральных коллективах.

Театр – модель жизни. Работая на сцене, ребенок учится не только основам актерского искусства. Такие качества, как уверенность в своих силах, умение разбираться в людях и жизненных ситуациях, концентрироваться и собирать внимание, держаться на публике, думать и действовать в условиях экстремальной ситуации, самостоятельность мышления, высокий интеллект и умение созидать новое, необходимы ребенку не только при работе в коллективе, но и в жизни.

Цель программы:

Создание детского коллектива, вовлекающего ребенка в творческий процесс, результат которого будет интересен не только самому ребенку, но и окружающим, таким образом, воспитание у ребенка потребности и привычки к самоотдаче, общественно полезной работе, насыщенной духовной жизни, умения сочетать свои интересы с интересами коллектива. Содействовать развитию духовно-нравственных основ личности подростка, его творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к искусству театра.

Задачи программы:

- формировать устойчивый интерес к театральному искусству;

- выявить и развить природные способности у детей;

- развить произвольное внимание, память, наблюдательность, находчивость, быстроту реакции, инициативность и выдержку, воображение и веру в сценический вымысел, умение согласовать свои действия с партнером;

- формировать навыки владения интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния, развить правильное речевое дыхание;

- развить пластическую выразительность и ритмическую способность;

- воспитать зрительскую культуру.

Данная программа, учитывая синтетический характер театрального искусства, имеет интегрированный характер, состоит из 3 курсов, которые органически взаимосвязаны, объединенные единой целью.

Основы актерского мастерства 3 года обучения – 3 часа в неделю.

Основы сценическая речь 3 года обучения – 3 часа в неделю.

Основы сценического движения 3 года обучения – 3 часа в неделю.

Курс «Основы актерского мастерства» предполагает определенный минимум знаний, умений, навыков. Теоретический и практический фундамент режиссера и актера - объективные законы творчества, систематизированные в театральном учении К. С. Станиславского.

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

Цель данного курса - создание условий для творческой самореализации воспитанников.

Основные задачи курса:

- воспитание личности, способной к сознательному систематическому творческому труду, к самостоятельной работе над ролью;

- предполагает развитие у ребенка внутренней психотехники актера - основных элементов актерского творчества;

- формирование умений и навыков владения элементами внешней техники актера.

Актерское мастерство и сценическая речь – направления тесно связаны между собой, и методические приемы, решающие задачи воспитания, так или иначе переплетаются друг с другом.

Результат - «воспроизводство» - зависит от дарования, помноженного на трудоспособность и увлеченность.

Сценический голос - превосходно разработанный, удивительный «инструмент» актера.

Работа над голосом - дело тонкое, сложное, трудоемкое, требующее определенных знаний.

Цель курса «Сценическая речь» - совершенствование культуры речи участников коллектива, освоение элементов исполнительского искусства, постановка сильного, гибкого, послушного воле голоса.

При изучении курса «Сценическая речь» учащиеся овладевают мастерством художественного чтения, работают непосредственно над жанрами и формами художественного слова. Основной раздел курса - работа над литературно-художественными произведениями. Задача этого раздела - научить выбирать художественно полноценный репертуар, раскрывать идейное содержание текста и передавать его в художественной форме.

Первые два раздела курса («Орфоэпия» и «Техника речи») - стартовые. Занятия по ним имеют целью исправить всевозможные речевые и дыхательные недостатки участников коллектива; постановка и развитие голоса; расширение диапазона.

Основные задачи курса «Сценическая речь»:

- овладение навыками речевого искусства;

- изучение основ теории искусства сценической речи и искусства художественного слова;

- формирование опыта эмоционального и сознательного отношения к слову как главному средству сценического действия, творческой деятельности в области сценической речи и художественного слова.

На пути овладения актерской грамотой особое внимание педагога должно быть направлено на воспитание в ребенке способности быстрой ориентации в окружающей действительности. Воспитанник должен научиться выделять в явлении главное, существенное, а затем проанализировать это главное, попытаться выразить его актерскими средствами, т.е. через действие.

Актерское мастерство всецело зависит от умения владеть своей речью. Речь на сцене имеет ряд качеств, отличающихся от речи в жизни. Она должна звучать четко, ясно, литературно правильно, быть действенной. Сценический голос – это превосходно разработанный голос человека, закаленный постоянным тренингом. Сценический голос работает безотказно, не зная быстрой усталости и частых заболеваний. Поэтому очень важна работа по укреплению, развитию и обогащению голоса путем умелого применения на практике упражнений голосоречевого тренинга.

Немаловажным в развитии актерского мастерства является *пластическая выразительность.* Оно служит органической частью сценического действия.

Задачи курса «Сценическое движение»:

- формирование начальных навыков координации движений, реакции, решительности, динамичности, прыгучести, физической силы**;**

- развитие гибкости и пластичности обучающихся.

Сценическое движение помогает раскрыть красоту и логику движения вообще. Занятия сценического движения подразумевают в себе ещё и формирование некоторых элементов хореографического искусства, подготовку танцевальных номеров для спектаклей.
«Сценическое движение» имеет большое значение для физического и эстетического развития учащегося, а также укрепляет мышцы всего тела, развивает мягкость и эластичность движений.
Основной задачей сценического движения является достижение абсолютной мышечной свободы, лёгкости и уверенности в работе с собственным телом, смелое освоение физических навыков, снятие зажимов и избавлении от неуверенности и страха.
Педагогически важно развивать в детях умение решать проблемные ситуации.
 В центр внимания учебно-воспитательного процесса мы ставим личность ребёнка, его интересы, творческие способности, потребность в творческой деятельности, способность к импровизации.

Программа рассчитана на трехлетний курс обучения. Занятия проводятся группами до 15 человек 3 раза в неделю.

Основной принцип работы коллектива – сочетание внутри одного занятия различных видов учебно – творческой деятельности и, путем их частой смены, сохранение у детей остроты восприятия, работоспособности и интереса к занятиям в течение 3 часов.

Для достижения положительных результатов по усвоению данной программы используются различные формы организации учебного процесса. Занятия проводятся в форме индивидуальной, групповой и коллективной работы:

- урок – беседа;

- урок – игра (сюжетно-ролевая игра);

- урок – тренинг;

- сценические этюды;

- видеозанятия;

- экскурсии;

- практические занятия, творческие отчеты (репетиции спектаклей, концертов, театральных представлений).

Форму занятия в зависимости от темы, целей и задач этапа обучения выбирает и устанавливает педагог.

Структура занятия:

- беседа по теории и истории театра;

- физическая разминка;

- психо – физический тренинг;

- этюды.

Наряду с учебной программой, в театральном коллективе организуется работа, предусматривающая участие коллектива в общественной жизни школы – участие в праздниках, вечерах, концертах. Это дает возможность активизации у детей общественной направленности.

Задачей программы «Театральные подмостки» не является подготовка актерских кадров. Самое главное, что должен вынести ребенок из занятий в театральном коллективе – это умение общаться друг с другом, владеть культурой поведения, как нормой общественной жизни, уметь анализировать жизненные ситуации и взаимоотношения окружающих.

Вся работа коллектива направлена на достижение творческого результата, поэтому основным видом педагогического контроля на всех этапах и всех годах обучения являются выступления и концерты учащихся. На ранних стадиях обучения это могут быть открытые уроки или концерты из небольших номеров, на более поздних – спектакли и большие концертные выступления. Обычно коллектив выступает не менее двух раз в год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

По курсу «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 курсу «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 курсу «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).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№	**Курсы и разделы**	**Количество часов**		
		всего	в том числе	
Теория	Практика
1.	Введение в программу. Цели и задачи курса.	3	3	-
Курс «Основы актерского мастерства»		**155**	**45**	**110**
2.	Теоретические основы актерского мастерства.	10	5	5
3.	Реалистические традиции актерского искусства и система Станиславского.	12	6	6
4.	Работа актера над собой.	50	10	40
5.	Сценическое общение.	22	12	10
6.	Работа актера над ролью.	39	9	30
7.	Работа над малыми театральными формами.	22	3	19
Курс «Основы сценической речи»		**90**	**22**	**68**
8.	Теоретические основы сценической речи.	6	2	4
9.	Техника сценической речи. Дыхание, голос, дикция.	18	6	12
10.	Орфоэпия.	9	3	6
11.	Логика сценической речи.	19	3	16
12.	Работа над литературно-художественным произведением.	38	8	30
Курс «Основы сценического движения»		**43**	**10**	**33**
13.	Введение. Предмет «Сценическое движение». Задачи предмета «Сценическое движение»	2	1	1
14.	Развитие и воспитание психических и психофизических качеств. Общие двигательные навыки.	14	2	12
15.	Пластичность.	19	5	14
16.	Стиль и жанр в сценической пластике.	8	2	6
	Итого:	**288**	**96**	**192**

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения (288 часов)

Раздел 1: Введение в программу. Цель и задачи курса *(3 часа).*

Курс «ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА» (155 часов).

Раздел 2: Теоретические основы актерского мастерства *(10 часов.)*

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.

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

Практика. Просмотр фильма «Театр Эллады».

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.

Раздел 3: Реалистические традиции актерского искусства и система Станиславского *(12 часов).*

Основные положения системы Станиславского. 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.

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.

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.

Истоки и развитие системы Станиславского. Творческое обобщение и развитие К. С. Станиславским передового опыта реалистического театрального искусства. Идейно-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.

Раздел 4: Работа актера над собой *(50 часов.)*

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

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

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.

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.

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.

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.

Раздел 5: Сценическое общение *(22 часа).*

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.

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.

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,

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.

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.

Раздел 6: Работа актера над ролью *(39 часов).*

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.

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. Наработка различных образов через жизненный опыт.

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

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.

Раздел 7: Работа над малыми театральными формами *(22 часа).*

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

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

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

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

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

Практика. Создание эстрадных номеров (ТЭМ).

Курс «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ» (90 часов).

Раздел 8: Теоретические основы сценической речи *(6 часов).*

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.

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.

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 видеофильма с последующим обсуждением.

Раздел 9: Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция *(18 часов.)*

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.

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.

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.

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.

Практика. 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.

Раздел 10: Орфоэпия *(9 часов.)*

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.

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

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

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.

Раздел 11: Логика сценической речи *(19 часов).*

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.

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

Практика. Разбор и чтение небольших текстов художественной прозы.

Самостоятельная работа: логический разбор заданных текстов.

Раздел 12: Работа над литературно-художественным произведением *(38 часов).*

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

Анализ произведения. Первое восприятие произведения исполнителем. Стиль произведения как отражение авторского мироощущения. Пересказ текста своими слонами 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.

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.

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

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

Курс «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ» (43 часа).

Раздел 13. Введение. Предмет «Сценическое движение». Задачи предмета «Сценическое движение» *(2 часа).*

Раздел 14. Развитие и воспитание психических и психофизических качеств. Общие двигательные навыки *(14 часов).*

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».

Практика. Воспитание смелости, тренировка воли и внимания.

Совершенствование координации движений. Подготовка к освоению техники падения с высоты. Ходьба по уменьшенной опоре на постепенно двигающейся 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»).

Навыки рече-двигательной координации. Сценическое действие как единый психофизический процесс. Словесное и телесное действия. Произвольная и непроизвольная 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.

Раздел 15. Пластичность *(19 часов).*

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.).

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.

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.

Раздел 16. Стиль и жанр в сценической пластике *(8 часов).*

Понятия «стиль» и «жанр» в современной режиссуре. Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпох. Стиль как проявление художественной индивидуальности режиссера. Особенности

творческого почерка автора и режиссера применительно к пластике. Пластический стиль спектакля. Стиль как историческая категория. Историческая стилистика движений. Понятие стилизации.

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

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

Практика. Отбор пластических средств по признакам жанра и стиля.

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. Стилевые 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».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2 год обучения

№	**Курсы и разделы**	**Количество часов**		
		всего	в том числе	
теория	практика
Курс «Основы актерского мастерства»		**105**	**29**	**76**
1.	Теоретические основы актерского мастерства.	6	4	2
2.	Работа актера над собой.	15	6	9
3.	Работа актера над ролью.	27	9	18
4.	Работа над малыми театральными формами.	17	2	15
5.	Работа над спектаклем.	40	8	32
Курс «Основы сценической речи»		**70**	**27**	**43**
6.	Теоретические основы сценической речи.	6	3	3
7.	Техника сценической речи.	30	10	20
8.	Орфоэпия.	10	4	6
9.	Логика сценической речи.	20	8	12
10.	Внутристудийная работа.	4	2	2
Курс «Основы сценического движения»		**35**	**10**	**25**
11.	Акробатические упражнения. Различные виды кувырков и падений. Тренировка музыкальности и ритмичности.	20	8	12
12.	Развитие навыков рече-двигательной и вокально-двигательной координации. Развитие пластичности и музыкальности.	9	2	7
13.	Организация движения во времени и пространстве. Пластическая импровизация.	6	-	6
	Итого:	**210**	**66**	**144**

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2 год обучения (210 часов)

Курс «ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА» (105 часов)

Раздел 1. Теоретические основы актерского мастерства *(6 часов)*

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.

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

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

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?».

Раздел 2. Работа актера над собой *(15 часов)*

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

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

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.

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.

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.

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

Хит-парад этюдов «Горячая десятка».

Раздел 3. Работа актера над ролью *(27 часов)*

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.

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

Практика. Событийная партитура своей роли.

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.

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.

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

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

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.

Создание сценического образа. Действенная партитура роли.

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

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.

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.

Раздел 4. Работа над малыми театральными формами *(17 часов)*

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.

Раздел 5. Работа над спектаклем *(40 часов)*

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.

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.

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.

Атмосфера спектакля.

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

Оформление спектакля.

Художник как один из создателей спектакля. Роль сценографии в раскрытии художественного замысла спектакля. Роль и значение световой партитуры в спектакле. Музыка в драматическом спектакле. Шумовое оформление. Костюм. 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.

Курс «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ» (70 час)

Раздел 6. Теоретические основы сценической речи *(6 часов)*

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.

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

Практика. Игра-импровизация «Создай свой образ».

Раздел 7. Техника сценической речи *(30 часов)*

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.

Практика. Речевой тренинг голоса на каждом занятии.

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.

Раздел 8. Орфоэпия *(10 часов)*

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.

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.

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

Раздел 9. Логика сценической речи *(20 часов)*

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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.

Раздел 10. Внутристудийная работа *(4 часа)*

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».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3 год обучения

№	**Курсы и разделы**	**Количество часов**		
		всего	в том числе	
теория	практика
Курс «Основы актерского мастерства»		**105**	**17**	**88**
1.	Проявление характера персонажа в общении	3	1	2
2.	Параметры общения	6	2	4
3.	Исполнительская техника и ее роль в работе артиста	6	2	4
4.	Импровизация в работе актера	12	4	8
5.	Специфика работы актера перед зрителем	10	2	8
6.	Мизансцены в спектакле	14	6	8
7.	Подготовка к итоговому экзамену-выступлению и его проведение	54	-	54
Курс «Основы сценической речи»		**70**	**18**	**52**
8.	Законы логики в речевом действии.	15	5	10
9.	Законы интонации в речевом действии.	10	2	8
10.	Связь словесных элементов действия с бессловесными.	15	5	10
11.	Работа над литературно-художественным произведением.	30	6	24
Курс «Основы сценического движения»		**35**	**11**	**24**
12.	Введение. Пластическая характеристика образа.	4	2	2
13.	Пластичность.	7	2	5
14.	Стиль и жанр в сценической пластике.	6	3	3
15.	Трюковая пластика.	8	2	6
16.	Фехтование.	10	2	8
Итого:		**210**	**46**	**164**
Итого по курсу:		**630**		

Курс «ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА» (105 часов)

Раздел 1. ***Проявление характера персонажа в общении*** *(3 часа)*

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

Раздел 2. Параметры общения *(6 часов)*

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

Раздел 3. ***Исполнительская техника и ее роль в работе артиста*** *(6 часов)*

Раздел 4. Импровизация в работе актера *(12 часов)*

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

Раздел 5. ***Специфика работы актера перед зрителем****(10 часов)*

Специфика работы актера перед зрителем. Восстановление и неоднократный показ спектакля прошлого года обучения. Импровизация и точность от спектакля к спектаклю.

Раздел 6. ***Мизансцены в спектакле*** *(14 часов)*

Понятие мизансцена. 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.

Раздел 7. Подготовка к итоговому экзамену-выступлению и его проведение *(54 часа)*

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. 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. Представление о специфике театрального искусства как искусства исполнительского.

Курс «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ» (70 часов)

Раздел 8. ***Законы логики в речевом действии*** *(15 часов)*

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.

Раздел 9. Законы интонации в речевом действии *(10 часов)*

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.

Раздел 10. Связь словесных элементов действия с бессловесными *(15 часов)*

Словесные действия. 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.

Раздел 11. Работа над литературно-художественным произведением

(30 часов)

Процесс подготовки литературно-художественного произведения для исполнения. Этапы работы. Критерии выбора художественного материала. Общение, его аспекты, элементы общения. Анализ произведения. Первое восприятие произведения исполнителем. Стиль 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 студийцем. Анализ произведения. Определение темы, идеи, жанра произведения, сверхзадачи исполнителя. Выявление конфликта. Изучение творчества данного автора, его эпохи, а также времени, отраженного в произведении.

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.

Русские народные сказки.

Специфика исполнения русских народных сказок. Местный колорит. Диалект.

Практика. Работа над произведением.

Исполнение художественной прозы и русских народных сказок.

Курс «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ» (35 часов)

Раздел 12. Введение. Пластическая характеристика образа *(4 часа)*

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

Раздел 13. Пластичность *(7 часов)*

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.

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

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.

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.

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».

Раздел 14. Стиль и жанр в сценической пластике *(6 часов)*

Понятие стиля 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.

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. Стилевые 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.

Стилевые 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.

Раздел 15. Трюковая пластика *(8 часов)*

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).

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.

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.

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 самостраховка. 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.

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.

Раздел 16. Фехтование *(10 часов)*

Освоение техники фехтования. Обучение без оружия.

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

Техника исполнения передвижений в боевой стойке. Обучение с оружием.

Практика. Техника безопасности при обращении с оружием. Переход в подготовительное положение: на месте, наступая, отступай. Прием вкладывания шпаги в ножны. Боевая линия. Исходное положение. Техника исполнения. Дистанция. Три исходных положения клинка. Приветствие шпагой. Упражнения: «Сбор», «Стучать ногой в пол», «Боевая стойка». Передвижение в боевой стойке. Перемена соединения в верхних и нижних позициях. Прямой угол, простые удары, защита, вторая защита. Техника исполнения. Методические указания. Техника кругового удара, ответных атак, повторной атаки. Схема тренировочных композиций. «Ранение» или «Убийство». Техника исполнения и методические указания.

Самостоятельная постановка сценического боя со шпагой.

Список ключевых слов

А

Авансцена

Агиттеатр

Акробатика

Актер

Актерское мастерство

Амплуа

Амфитеатр

Анализ действенный

Античный театр

Антракт

Ансамбль

Артикуляция

Ассоциация

Атмосфера

Б

Бессловесное действие

Борьба

Бой сценический

Бутафория

В

Вес тела

Видение

Внимание сценическое

Внутренний монолог

«Второй план»

Г

Генеральная репетиция

Грим

Д

Действие

Действие речевое

Действенный анализ

Действенный факт

Действующие лица

Декорация

Диапазон

Диалог

Дикция

Динамичность

Драма

Е

«Если бы»

Ж

Жанр

Жест

З

Задача

Завязка

Замысел

Звуковой ряд

Звукообразование

Звуковыведение

«Зерно образа»

Зритель

Зрительный ряд

И

Идея

Импровизация

Инсценировка

Искусство

Искусство переживания

Искусство представления

К

Комедия

Композиция

Конфликт

Конфликтный факт

Культура общения

Культура речи

Культура сценическая

Л

Лейтмотив

Лейттема

Литературный театр

М

Макет

Манера

Материал

Маска

Массовка

Массовые праздники

Мельпомена

Мизансцена

Мимика

Мобилизация

Монолог

Монтаж

Музыкальное оформление

Мышечная свобода

О

Образ актерский

Образ спектакля

Образное решение

Общение речевое

Общение сценическое

Орфоэпия

Оценка

П

Падение сценическое

Пантомима

Партер

Партнер

Персонаж

Предлагаемые обстоятельства

Пластика

Пластичность

Площадной театр

Подтекст

Поза

По-правде

Пристройка (сверху, снизу)

Психофизика

Р

Развязка

Рампа

Реалистическое искусство

Режиссура

Режиссер

Режиссерский замысел

Резонатор

Резонирование

Реквизит

Ремарка

Репертуар

Репетиция

Ритмичность

Роль

С

Сверхзадача

Система Станиславского

Сквозное действие

Словесное действие

Событие

Событийный ряд

Спектакль

Средневековый театр

Статичность

Стиль

Сценическое движение

Сценическая задача

Сценическое искусство

Сценическая речь

Сюжет

Т

Творчество

Театр

Театр профессиональный

Театр самодеятельный (любительский)

Театр эпохи Возрождения

Тема

Темпо-ритм

Техника речи

Трагедия

Тренинг

Трюк

У

Условность

Ф

Фабула

Фарс

Фехтование

Х

Характерность

Э

Экспозиция

Эпизод

Эстетика

Эстрада

Этика театральная

Этюд

Список литературы

Для педагога

1. Берн, Э.Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. [Текст]/ - Л.: Лениздат.1992.

2. Иванов, И. П*.* Методика коммунарского воспитания: книга для учителя. [Текст]/ - М.,Просвещение. 1990.

3. Иванов, И. П.Энциклопедия коллективных творческих дел. [Текст]/ - М., Педагогика. 1989.

4. Конникова, Т. Е*.* Творческая игра в воспитательной работе школы: воспитаниесамостоятельности и активности учащихся. [Текст]/ - Л., 1966.

5. Куприянов, В. П.; Рожков, М. И.; Фришман, И. И.Организация и методика проведения игр с подростками: взрослые игры для детей. [Текст]/ - М., Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 2001.

6. Лутошкин, А. Н.Как вести за собой. [Текст]/ - М., Просвещение. 1981.

7. Лутошкин, А. Н.Эмоциональные потенциалы коллектива. [Текст]/ - М., Педагогика. 1988.

8. Ретюнских, Л. Т.; Бобако, В. А. Веселая мудрость. Философские игры для детей ивзрослых: размышления и опыт. - М., 1994.

9. Черных, Г. П.Педагогическая технология массового праздника. [Текст]/ - М., Молодая гвардия.1990.

10. Щетинин, М. П. Объять необъятное: записки педагога. [Текст]/ - М., Педагогика. 1986.

11. Эльконин, Д. Б*.* Психология игры. [Текст]/ - М., Педагогика. 1999.

12. Ярмолович, М. А.Ролевая игра как форма активизации познавательной деятельностистудентов педвуза. [Текст]/ - Минск, 1991.

Для обучающихся:

1. Аксенов, В. Искусство художественного слова. [Текст]/ - 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. [Текст]/ Л.: Искусство, 1978.

3. Акимов, Н.П. О театре. [Текст]/ - М. - Л., 1962.

4. Бочев, М. Грим и прическа. [Текст]/ - София, 1960.

5. Буров, А. Об искусстве перевоплощения. [Текст]/ - М., 1989.

6. Вербовая, Н. П.; Головина, О. М. Искусство речи. 2-е издание. [Текст]/ - М., Искусство, 1977.

7. Волчек, Г. Актер и современный театр. [Текст]/ - М., 1989.

8. Ворхолов, Ф. Грим. [Текст]/ - М., 1964.

9. Галендеев, В. Н., Работа режиссера над речью в спектакле. [Текст]/ - Л.: (Б. И.).,1984.

10. Гиппиус, С. Гимнастика чувств. [Текст]/ - М. - Л., 1967.

11. Егоров, М. Гигиена голоса и его физиологические основы. [Текст]/ - М., 1962.

12. Запорожец, Т. И. Логика сценической речи. [Текст]/ - М., Просвещение, 1984.

13. Захава, Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. [Текст]/ учеб. Пособие.- М., 1978.

14. Катышева, Д. Н. Литературный монтаж. Искусство звучащего слова. [Текст]/ - М., 1983.

15. Кох, И. Э. Основы сценического движения. [Текст]/ - Л., 1970.

16. Леокарди, Е. Н.Дикция и орфоэпия. [Текст]/ - М., Просвещение, 1987.

17. Морозов, Г. В. Сценический бой. [Текст]/ - М.: Искусство, 1975.

18. Вл. Немирович-Данченко. О творчестве актера. Хрестоматия. [Текст]/ - М., 1973.

19. Немировский, А. Пластическая выразительность актера. [Текст]/ - М., 1986.

20. Рясенцев, Б.К. Когда занавес раскрывается. [Текст]/ Новосибирск, 1961.

21. 3. Савкова. Как сделать голос сценическим. [Текст]/ - М., ВТО, 1970.

22. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в 8 томах. [Текст]/ К.С.Станиславский. - М.: «Искусство», 1985 – с. 670-715.

23. Царев, М. Что такое театр? [Текст]/ М. Царев. - М., 1960 – с.280.

24. Яхонтов, В.Н. Театр одного актера. [Текст]/ В.Н.Яхонтов. - М.: «Искусство», 1978.- с. 320.

Приложение 1.

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.

Повседневная практическая работа педагога с группой начинающих дает им возможность постепенно все шире и глубже охватывать сложный материал обучения – искусство театра. Изучение театра как бы изнутри (то есть с точки зрения “Творца”) происходит не совсем так, как с точки зрения зрителя, хотя на первом этапе опирается именно на зрительские впечатления.

Для начинающих театр – это единое волнующее зрелище. Они не расчленяют его, не различают и не оценивают в отдельности значение каждого из компонентов – пьесы, работы режиссера, художника, композитора, актеров. И это их традиционное исходное целостное ощущение должно преобразоваться в знание и тех законов, по которым это единство создается, и того, каковы в этом едином результате права, обязанности и значение артиста. Через пробы и ошибки, через развитие интереса и любви к собственно исполнительской деятельности, обогащение ее опытом, формирование представления о критериях, определяющих, что значит “хорошо играть” и “плохо играть” – воспитанники театрального коллектива приближаются к постижению основ реалистического театра, в центре которого фигура артиста-исполнителя, осуществляющего “здесь, сегодня и сейчас”. На этом пути учащиеся совершают множество открытий. Им открывается особое значение актера в осуществлении театрального зрелища, открываются выразительные возможности поведения, (способность быть разным, то есть связь действий актера с предлагаемыми обстоятельствами) и необходимость быть убедительным, интересным, точным в “мелочах”.

Все эти открытия составляют в Программе содержание тем и неразрывно связаны между собой. Именно в силу этой тесной взаимосвязи последняя тема практически начинает открываться для воспитанников с самых первых занятий, а первая может оказаться усвоенной только в конце первого полугодия и даже позже.

Совокупность тем, предложенная в Программе для каждого года обучения такова, что педагогу следует отказаться от погони за зрелищностью и зрительским успехом первых проб воспитанников. От педагога ожидается терпение, честность, бережное отношение к формирующейся индивидуальности. Он может дать возможность творчеству учащихся быть таковым, каково оно есть на данном этапе, не стремясь, во что бы то ни стало к увлекательному, яркому показу, не форсировать, а точнее не подменять их будущую и настоящую самобытность своей театральной активностью.

Ни один из разделов программы не может быть усвоен только теоретически. Все, названные в Программе темы указывают материал для подбора, конструирования, сочинения упражнений для занятий. Лишь путем постоянной тренировки, развития чуткости к действию учащийся сможет применять усвоенные знания и навыки, как в своем творчестве, так и при восприятии творчества других.

Очень важно предостеречь от возможности схоластического или чисто теоретического усвоения темы.

При неспешной проработке, практического освоения предлагаемого программой материала у воспитанников возникает прочное ощущение неразрывной связи задуманной истории с целесообразностью в мелочах ее осуществления. Тогда уже не встретишь понимания целесообразности как примитивности, как для всех и во всем понятной связи. Понять, открыть целесообразность там, где сначала ее не увидел, добиться целесообразности или хотя бы задуматься о пользе ее в актерском, исполнительском творчестве – вот что должно быть результатом подлинного освоения темы.

Представление о том, что одно действие отличается от другого, даже близкого и похожего – например, совершаемого сегодня и завтра, или разными людьми – создает почву для реального, практического изучения компонентов действия. Дыхание, голос, мышечный тонус, положение головы, шеи, рук, ног – все это знаки, соответствующие сущности человека, и именно через них читаются происходящие в его душе процессы.

Приложение 2.

Для реализации программы «Театральные подмостки»

необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

-помещение с затемнением на окнах и коробкой сцены;

- светоаппаратура;

- звукоаппаратура;

- гримерное помещение с зеркалами;

- элементарный реквизит и костюмы;

- гримерные принадлежности;

- театральные кубы и ширмы, постановочные конструкции;

- видеотека;

- фонотека;

- «одежда сцены» (система задников и кулис);

- стулья (по количеству учащихся в группе);

- шкаф для книг и технических средств обучения;

- напольное покрытие (ткань, ковролин);

- реквизит для занятий по сценическому бою и актерскому мастерству.