

**Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Зырянская детская школа искусств»
Томской области**

**Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Сценическое действие»**

Срок реализации – 5 лет

Разработчик: Лапкова Наталья Михайловна
преподаватель театральных дисциплин

с. Зырянское

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета

Программа учебного предмета «Сценическое действие» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области театрального искусства.

Изучая предмет «Сценическое действие», учащиеся знакомятся с сущностью исполнительского театрального творчества – с выразительностью и содержательностью «языка» действий, с возможностями его использования, и, овладевая им, выявляют свой творческий потенциал. Тесный контакт предмета с произведениями драматургии, поможет ребенку лучше усваивать школьную программу, творческий подход прививает интерес к лучшим произведениям, как классиков, так и к произведениям современных авторов, что положительно сказывается на самоутверждении личности ребенка, расширении его кругозора.

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы 6,6 (7)– 12 лет.

Актуальность

Актуальности данной программы заключается в том, что программа направлена не только на один учебный процесс, но и на воспитание нравственных, этических принципов поведения, общения, ребенка в обществе. И все это происходит, через игру, упражнения, и, конечно же, постановочную работу - спектакли.

Срок реализации учебного предмета. Объем учебного времени

При реализации программы учебного предмета «Сценическое действие» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебного процесса составляет 35 недель в год. Объем аудиторных занятий 5-ти летнего срока обучения составляет 262 часа. Из них:

Для учащихся 1-2 классов:

33 недели (66 часов) – аудиторные занятия;

1 неделя – резерв учебного времени;

1 неделя – промежуточная аттестация.

Для учащихся 3-4 класса:

33 недели (132 часа) – аудиторные занятия;

1 неделя – резерв учебного времени;

1 неделя – промежуточная аттестация.

Для учащихся 5 класса:

32 недели (64 часа) аудиторные занятия;

1 неделя – резерв учебного времени;

2 недели – итоговая аттестация.

Форма проведения учебных занятий

Основной формой ведения образовательного процесса по данной программе является урок, из расчета 1 час в неделю с 1-2 класс, а начиная с 3 класса по 2 часа в неделю. Урок проходит в форме мелкогруппового или группового занятия.

Цель учебного предмета

Раскрытие творческих способностей обучающихся с помощью сценического действия.

Задачи учебного предмета

Задачами предмета «Сценическое действие» являются:

- раскрыть нравственный мир ребенка;
- привить любовь к творчеству;
- умение взаимодействовать с партнёром, коллективом;
- умение работать с постановочным материалом.

Методы обучения

Так как предмет «Сценическое действие» идет в системе с другими театральными дисциплинами, необходимо подбирать такие педагогические методы, которые приемлемы для всех дисциплин театрального воспитания, а именно:

Метод полных нагрузок. Данный метод превращает тренинг в цепь вытекающих одно из другого упражнений, разбитых на блоки, между которыми существует общая цель и логическая связь.

Метод ступенчатого повышения нагрузок. (От простого к сложному) Постепенное увеличение нагрузок по мере освоения учеником технологии актерского мастерства.

Метод игрового существования. Воображение, фантазия, ассоциации, видения помогают достичь положительных результатов в работе над ролью.

Метод импровизации. Основной метод развития творческих способностей. Он дает возможность выявить у ребенка скрытый творческий потенциал, помогает в раскрепощении, побуждая к открытости ребенка, позитивного отношения, как к себе, так и к другим членам коллектива, да и к окружающему миру в целом.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

- просторное, светлое, проветриваемое помещение;
- стол, стулья, магнитофон, реквизит;
- литература по данному предмету.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

Пояснительная записка :

- характеристика учебного предмета «Сценическое действие»;
- актуальность общеразвивающей программы в области театрального искусства учебного предмета «Сценическое действие»;
- срок реализации учебного предмета. Объем учебного времени;
- форма проведения учебных занятий;
- цель учебного предмета;
- задачи учебного предмета;
- методы обучения;
- материально-технические условия реализации учебного предмета

Содержание учебного предмета

Требования к уровню подготовки учащегося

Формы и методы контроля

Методическое обеспечение учебного процесса

Списки рекомендуемой литературы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Тема аудиторных занятий	Содержание занятий
1	Многообразие выразительных средств в театре	Драматургия, декорации, костюмы, грим, музыкальное и шумовое оформление и их роль в театре. Стержень театрального искусства-исполнительское мастерство актера
2	Значение поведения в актерском искусстве	Возможности актера «превращать», преобразовать место, время, ситуацию, партнеров с помощью своего поведения. Компоненты поведения (интонация, мимика, жест). Выразительность действий по наблюдениям в жизни, этюдах, художественной литературе, кино, театральном искусстве, живописи
3	Снятие мышечного напряжения	Занятия тренингами направленные на расслабление, доверие партнеру.
4	Наблюдение. Целесообразность превращения	Процесс наблюдения, умения подмечать мелкие элементы. Роль декораций и костюмов «в превращениях».
5	Закрепление пройденного материала	Повтор, отработка, закрепление пройденного материала. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.
6	Целесообразность поведения	Понятие о предлагаемых обстоятельствах (место, время действия, общие представления об отношениях действующих лиц)
7	Закрепление пройденного материала	Повтор, отработка, закрепление пройденного материала. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.

Примечание

В первом полугодии учащиеся должны открыть для себя, что поведение на сцене является результатом актерского мастерства. Педагогу необходимо подвести учащихся к мысли на практических занятиях, во время выполнения специально продуманных упражнений и заданий. Проводимые совместно с педагогом обобщения после практических занятий подведут учащихся к пониманию значения выразительности поведения на сцене театра.

По окончании первого года обучения сформированы следующие знания, умения, навыки. Учащиеся приобретают умения и навыки:

- коллективность в выполнении заданий;
- управление своим вниманием (к предмету, к партнеру);
- распределение внимания;
- развитие фантазии;
- начальная способность фиксировать и осмысливать особенности поведения в наблюдениях, собственных работах, произведениях искусства;

Словарь новых учебных терминов:

- действие,
- импровизация,
- партнер,
- этюд.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Словарь новых учебных терминов:

- динамичность,
- задача персонажа,
- замысел отрывка, роли,
- конфликт,
- образ как логика действий;
- статичность,
- сюжет отрывка,
- фабула отрывка.

№	Тема аудиторных занятий	Содержание занятий
1	Место и время действия.	Определение места действия его значение, время существования.
2	Оправдание места действия.	Этюдная работа.
3	Мизансцены в спектакле.	Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. Связь мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в целом.
4	Предлагаемые обстоятельства.	Определение, уточнение предлагаемых обстоятельств. Этюдная работа.
5	Закрепление пройденного материала.	Повтор, отработка, закрепление пройденного материала. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.
6	Костюмы и пьесы	Эпохи и жанры. Костюм его выбор. Цветовая гамма костюма.
7	История одной пьесы	Работа над ролью в отрывке.
8	Актерский тренинг.	Работа с тренингами.
9	Закрепление пройденного материала.	Повтор, отработка, закрепление пройденного материала. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.

По окончании второго года обучения сформированы следующие знания, умения, навыки. Учащиеся приобретают умения и навыки:

- использование приобретенных технических навыков при решении исполнительских задач;
- импровизационное оправдание установленных мизансцен;
- ответственное исполнение роли в отрывке от начала до конца (умение «не выбиваться»);
- навык точного соблюдения текста;
- помощь партнеру при условии сохранения своей задачи;
- культура восприятия реакции зрителей – учеников класса;

- навык домашней работы над ролью;
- первые навыки анализа работы своей и партнеров в отрывке с позиции реализации замысла;
- умение вносить корректировки в свое исполнение отрывка;
- умение выделять из своих работ над ролью самую удачную.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учащиеся должны открыть для себя, что поведение на сцене является результатом актерского мастерства. Педагогу необходимо подвести учащихся к мысли на практических занятиях, во время выполнения специально продуманных упражнений и заданий. Проводимые совместно с педагогом обобщения после практических занятий подведут учащихся к пониманию значения

Словесные действия при словесном воздействии на партнера крайне разнообразны. Поэтому необходимо подвести учеников к пониманию простых (основных) и составных (их двух или более простых) словесных действий. Трудность освоения простых словесных действий в том, что они встречаются в жизни чаще всего не в чистом виде, а с различными оттенками. Поэтому для достижения достоверности ученики должны уметь применять словесное действие с разнообразными оттенками. Овладение навыками настойчивости в поведении потребует от учащихся умения пользоваться словесным воздействием в чистом виде.

Словарь новых учебных терминов:

- предлагаемые обстоятельства,
- этюд,
- бессловесные элементы действия,
- легкий, тяжелый вес,
- мобилизация, демобилизация,
- оценка факта,
- пристройка сверху, пристройка снизу,
- цель, задача действия.

№	Тема аудиторных занятий	Содержание занятий
1	Бессловесные элементы действия	Знакомство с закономерностями логики действий. Бессловесные элементы действий и их значение (пристройка, оценки, вес, мобилизации). Оправдание заданных элементов действия. Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах заданной особенности характера действия (на материале бессловесных элементов действия, заданных элементов поведения). Представление о неразрывной связи психического и физического в действии
2	Словесные действия. Потдекст.	Выразительность речи. Речь и тело (формирование представления о соответствии работы тела и речи.)
3	Закрепление пройденного материала.	Повтор, отработка, закрепление пройденного материала. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.
4	Система Станиславского	Законы актерского искусства, в самой природе человека и в специфике сценического творчества. Пять основных принципов.
5	Темп, Ритм, Темпоритм.	Выявление и развитие у ребенка темпа, ритма, через тренировки и специальные упражнения. Темп, ритм, темпоритм. Динамика в исполнении.
6	Закрепление пройденного материала	Повтор, отработка, закрепление пройденного материала. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.

По окончании третьего года обучения сформированы следующие знания, умения, навыки. Учащиеся приобретают умения и навыки:

- выявление различных возможностей поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;
- первые навыки в выполнении заданных действий;
- культура восприятия замечаний и советов педагога и товарищей;
- культура суждений о работе других;
- навык определения замысла, сценической задачи этюда только по реально совершаемым действиям исполнителя;
- выработка критериев целесообразности и логичности поведения в этюде;
- ориентация на поиск экстремальных условий как средства достижения выразительности поведения на сцене.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Словарь новых учебных терминов:

- замысел,
- мизансцена,
- динамичность,
- подтекст,
- простые словесные действия: приказывать-просить, объяснять-отделяться, упрекать-ободрять, намекать-удивлять, узнавать-отвечать.

№	Тема аудиторных занятий	Содержание занятий
1	Темп, Ритм, Темпоритм.	Выявление и развитие у ребенка темпа, ритма, через тренинги и специальные упражнения. Темп, ритм, темпоритм. Динамика в исполнении.
2	Сценическое внимание. Круги внимания.	Умение концентрироваться в шумной аудитории, тренинги, этюдная работа в разных кругах внимания.
3	Сценическая свобода. Сценическая вера и правда.	Импровизация в работе актера. Специфика работы актера перед зрителем.
4	Закрепление пройденного материала.	Повтор, отработка, закрепление пройденного материала. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.
5	Проявление характера персонажа в общении.	Разбор характеров и характеристик персонажей. Выявление темперамента.
6	Сверхзадача.	Ищем Зерно роли.
7	Подтекст.	Выявляем скрытый смысл текста.
8	ПФД	
9	Закрепление пройденного материала.	

По окончании четвертого года обучения сформированы следующие знания, умения, навыки. Учащиеся приобретают умения и навыки:

- использование словесных воздействий;
- внимание к размещению тела в сценическом пространстве;
- поведение в заданном образе;
- навык коллективного творчества при реализации события в сценическом пространстве;
- импровизированное оправдание установленных мизансцен.

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Тема аудиторных занятий	Содержание занятий
1	Сценическое отношение и оценка фактов. Параметры общения.	Проявление основных особенностей характера человека в особенности характера человека в особенностях логики взаимодействия с партнером. Обворожительность и наступательность (инициативность).
2	Работа над ролью в спектакле. Сценическое действие.	Применение знаний технологии действия для создания характера, образа. Характер и характерность. Взаимозависимости решений характеров в спектакле. Представление о сверхзадаче. Ответственность актера за точное выполнение заданного психологического рисунка роли.
3	Закрепление пройденного материала.	Повтор, отработка, закрепление пройденного материала. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.
4	Работа над ролью в спектакле. Подтекст. Импровизация в работе актера.	Применение знаний технологии действия для создания характера, образа. Характер и характерность. Взаимозависимости решений характеров в спектакле. Представление о сверхзадаче. Ответственность актера за точное выполнение заданного психологического рисунка роли.
5	Анализ учащимися своей работы и работы товарищей в учебном спектакле.	Развитие способности анализировать работу свою и товарищей. Умение видеть рост мастерства от спектакля к спектаклю. Приобретение навыка работы над совершенствованием роли: закрепление удачных находок и устранение ошибок.
6	Подготовка выпускного спектакля	

Словарь новых учебных терминов:

- борьба (в межличностном общении),
- параметры общения: дружелюбность-враждебность, инициативность-оборонительность, претенциозность-деловитость;
- амплуа,
- образ спектакля,
- сверхзадача роли,
- характер, характерность,
- эпизод,
- эпизодическая роль,
- актер, актерская профессия,
- идея спектакля,
- режиссерский замысел,
- сверхзадача спектакля.

По окончании пятого года обучения сформированы следующие знания, умения, навыки. Учащиеся приобретают умения и навыки:

- проявление настойчивости в этюде;
- навык определять в любом сложном общении основные параметры и особенности их реализации;
- умение видеть основные параметры общения в окружающей среде и произведениях искусства;
- первоначальный опыт перевоплощения путем изменения логики взаимодействия с партнером;
- применение полученных знаний в создании характера сценического образа;
- использование характерности;
- воспитание чувства ответственности за исполнение своей роли на протяжении всего спектакля.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ

Выпускник имеет следующий уровень подготовки:

1. Знает и применяет теоретические и практические навыки и знания актерской игры.
2. Применяет самостоятельные способы реализации актерских навыков.
4. Имеет нравственные качества человека.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Программа предусматривает текущий контроль и итоговую аттестации. Формами текущего контроля являются: контрольный урок, участие в тематических вечерах, мини-спектаклях, учитываются творческие показы, работы в спектаклях, участие в концертной деятельности.

Контрольные точки по предмету проводятся в форме академических показов и спектаклей по следующей схеме: один раз в полугодие - в декабре и в апреле-мае, с оценкой за исполнение.

Учет и контроль осуществляется выставлением текущих, четвертных и годовых оценок.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Сценическое действие - это неотъемлемая часть актерского мастерства.

Эти два предмета взаимосвязаны, дополняют друг друга в учебном процессе. Предмет охватывает как теоретические, так и практические аспекты работы. Сценическое действие воспитывает внутренний мир ребенка, дает понятия, помогает раскрыть сущность мировоззрения. Искусство и творчество это неотъемлемая часть на жизни. Основной принцип работы заключается в том, чтобы педагог мог помочь ребенку раскрыться, как творческой натуре. В ходе реализации программы учащийся выполняет ряд задач, которые помогают ему раскрыться, как личности. Программа предполагает использовать разнообразные формы работы на уроке: учебное занятие, игровые виды деятельности, тренинг, индивидуальная работа, импровизационные виды работ, творческие показы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Акимов Н.И. О театре. – М.-Л.: Искусство, 1978.
2. Гоголь Н.В. Приложение к Ревизору. Театральный разъезд после представления новой комедии.//Собр.соч.в.7 т. – М.:Худож.литература, 1984-1987.- т.4. – 1985.
3. Горчаков М.Н. К.С.Станиславский о работе режиссера с актером. – М.:ВТО, 1958.
4. Ершов П.М. Технология актерского искусства. –М.:ВТО, 1969.
5. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М.:Искусство, 1972.
6. Ершова А.П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие личности школьника. //С...:Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства. – М.:АПН СССР, 1984.
7. Кедров М.И. Статьи, речи. Беседы, заметки./ Статьи, воспоминания о М.Н.Кедрове. –М.:ВТО, 1978.
8. Коган Г. У врат мастерства. – М.:Музыка, 1969.
9. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М., 1976.
- 10.Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. – М.:Искусство, 1978.
- 11.Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – Изд. 2-е. – М.:Музиздат, 1961.
- 12.Неменский Б.М. Распахни окно. Мысли художника об эстетическом воспитании. – М.: Мол.гвардия, 1974.
13. Певцов И.Н. Литературно-театральное наследство. – М.:ВТО, 1978.
14. Станиславский К.С. Собр.соч. в 8 т. – М.:Искусство, 1954-1961.
- 15.Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. //В 2 т. Изд. 2-е. – Л.:Искусство, 1984.
16. Топорков В.О. Четыре очерка о К.С.Станиславском. – М.:Сов.Россия, 1963.
17. Топорков В.О. О технике актера. – Изд. 2-е. – М.:ВТО, 1959.
18. Уткин Б.И. Воспитание профессионального слуха музыканта в училище.- М.:Музыка, 1985.
19. Щепкин М.С. Жизнь и творчество. В 2 т. – М.:Искусство, 1984.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№	Название темы аудиторных занятий	Кол-во часов
1	Введение в Театр.	1
2	Что такое - Театр?	1
3	Многообразие выразительных средств в театре.	1
4	Кто такой Актер?	1
5	Поведение актера.	1
6	Актерская Этика.	2
7	Снятие мышечного напряжения через тренинг.	4
8	Наблюдения.	2
9	Сценические превращения места.	1
10	Сценические превращения ситуации.	1
11	Компонент поведения – Интонация, мимика, жест.	4
12	Закрепление пройденного материала .	1
13	Целесообразность поведения на сцене.	1
14	Постановка цели и ее достижение.	2
15	Постановка цели и ее достижение в этюдах.	1
16	Работа с этюдами.	3
17	Органичность поведения.	2
18	Оправдание места действия материала.	2
19	Закрепление пройденного материала .	2
	Всего часов	33

Второй год обучения

№	Название темы аудиторных занятий	Кол-во часов
1	Место и время действия.	2
2	Оправдание места действия.	2
3	Мизансцена – что это?	5
4	Прилагаемые обстоятельства.	5
5	Эпохи и костюмы	2
6	Жанры и костюмы.	2
7	Логика поведения и костюм.	2
8	Закрепление пройденного материала	2
9	История одной пьесы.	2
10	Актерские тренинг.	7
11	Закрепление пройденного материала.	2
	Всего часов	33

Третий год обучения

№	Название темы аудиторных занятий	Кол-во часов
1	Бессловесные элементы действия	6
2	Актерские пристройки в бессловесных элементах.	6
3	Логика поведения.	6
4	Бессловесные элементы действия и органичность.	4
5	Словесные действия.	8
6	Психофизическая выразительность речи.	6
7	Речь и тело. Формирование представления о соответствии работы тела и речи.	4
8	Подтекст.	6
9	Закрепление пройденного материала.	4
10	Система Станиславского.	6
11	Темп, ритм, темпоритм.	6
12	Закрепление пройденного материала	4
	Всего часов	66

Четвертый год обучения

№	Название темы аудиторных занятий	Кол-во часов
1	Темпоритм.	4
2	Внимание	6
3	Круги внимания	2
4	Сценическая свобода	4
5	Сценическая вера и правда.	4
6	Закрепление пройденного материала.	4
7	Характер и характерность.	6
8	Применение знаний технологий действия для создания характера.	2
9	Взаимозависимости решений характеров в спектакле.	6
10	Сверхзадача роли.	6
11	Подтекст.	4
12	Подтекст в действиях персонажа.	6
13	ПФД	8
14	Закрепление пройденного материала.	6
	Всего часов:	66

Пятый год обучения

№	Название темы аудиторных занятий	Кол-во часов
1	Образ и работа над ним.	9
2	Подготовка к спектаклю.	7
3	Сверхзадача	5
4	Закрепление пройденного материала.	4
5	Связь мизансцены с задачей каждой сцены.	6
6	Связь мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в целом.	9
7	Работа над ролью.	9
8	Подготовка к спектаклю.	16
9	Закрепление пройденного материала.	4
	Всего часов	64

