

УТВЕРЖДЕНА
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
«Детская школа искусств «Юность»
от 23 марта 2021 г. № 17

ПРИНЯТА
на заседании Педагогического совета
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
«Детская школа искусств «Юность»
Протокол № 2 от 23 марта 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»
(уровневая программа)

Рабочая программа учебного предмета
«ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

Срок обучения:
I уровень (стартовый) – 2 года
II уровень (базовый) – 2 года
III уровень (продвинутый) – 2 года

Москва
2021

Структура программы учебного предмета

- 1.Пояснительная записка
- 2.Актуальность
- 3.Цель
- 4.Задачи
- 5.Отличительные особенности программы
- 6.Возраст обучающихся
- 7.Сроки реализации программы
- 8.Формы и режим занятий
- 9.Учебно-тематический план программы
- 10.Содержание дополнительной образовательной программы
- 11.Ожидаемые результаты реализации программы
- 12.Формы контроля и оценки результатов
13. Методическое обеспечение учебного процесса
- 14.Условия реализации программы
- 15.Рекомендуемый репертуар для занятий I-го (стартового) , II-го (базового), III-го (продвинутого) уровней обучения
- 16.Список рекомендуемой методической литературы

Пояснительная записка

Программа по учебному предмету «Основы сценического движения» является одной из составляющих комплексной дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Искусство театра» в системе обучения на отделении «Музыкальный театр». Данная программа представляет собой 6-хлетний курс в рамках 7-летнего обучения по комплексной программе «Искусство театра», включающую три уровня: стартовый (1-2 года обучения), базовый (3-4 года обучения) и продвинутый (5-6 года обучения).

Программа составлена и адаптирована преподавателями отделения «Музыкальный театр» ГБУДО г.Москвы ДШИ «Юность» Усачевым М.В. и Графеевой О.О. на основе типовой программы «Сценическое движение», предназначенной для театральных и музыкальных вузов по специальности «Актерское искусство» (авторы - коллектив преподавателей ГИТИСа им. А.В. Луначарского и ВТУ им. Щукина).

Актуальность

Театр, и особенно музыкальный – искусство синтетическое, в нем неразрывно взаимодействуют все средства театральной выразительности. Сценическое движение здесь теснейшим образом связано со словом, музыкой, ритмикой, мастерством актера.

Сценическое движение включает в себя основы акробатики, работу с равновесием, работу с предметом, выполнение трюков, сценический бой. Но прежде всего – это развитие здорового гармоничного психофизического аппарата. Проблемы здоровья и творчества по существу неразделимы – только здоровый человек может заниматься творчеством, и конкретно – творчеством театральным, актерским: главный «инструмент» актера – это его собственное тело.

Курс сценического движения направлен на гармоническое развитие обучающегося. Хотя в его рамках акцент делается в основном на физическом

развитии тела, но это развитие тесно связано с формированием личности в целом: в период взросления человек относится к своему телу с пристальным вниманием, тело может причинить ему множество неприятностей или стать источником радости, и от того, сумеет ли ребенок «подружиться» со своим телом, зависят его самооценка и успешность в самых различных видах деятельности. Уроки сценического движения, как и уроки танца, помогают овладеть своим телом, дают выход энергии.

Цель- развитие и воспитание пластической культуры учащегося: навыков координации движений, быстроты реакции, гибкости, динамичности, прыгучести, развитие физической силы.

Задачи: выработка общих двигательных навыков - конкретности и точности движения, пластичности движения, правильности распределения мышечных усилий, ритмичности музыкальности.

Особенности структуры и реализации программы

Программа «Основы сценического движения » начинает преподаваться со 2-го года обучения в рамках обучения по комплексной программе «Искусство театра». Программа рассчитана на 6 лет. 1-2 года обучения стартового уровня по программе «Основы сценического движения» соответствуют 2-3 классам 7-летней комплексной программы «Искусство театра», 3-4 года -это два года обучения базового уровня, которые соответствуют 4-5 классам, а 5-6 года –это два года обучения продвинутого уровня, которые соответствуют 6-7 классам.

Одной из основных особенностей программы является то, что она реализует танцевально-пластическое направление в рамках музыкально – театрального обучения. В ее основе лежит несколько тем, наиболее важных в приобретении необходимых первоначальных навыков сценического движения; каждый год они повторяются - в постоянном год от года развитии и усложнении тренингов, упражнений, а главное, в усложнении сценического материала. Кроме этого данная программа направлена на

реализацию танцевально-пластических нужд, связанных с репетиционной постановочной сценической деятельностью обучающихся.

Еще одна особенность реализации программы «Основы сценического движения» заключается в том, что в процессе постановки спектакля педагоги разных классов могут объединять их в один творческий коллектив, если это оправдано и продиктовано необходимостью в воплощении художественного замысла данного спектакля или учебно-творческого проекта.

Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 6 лет и включает три уровня:

I уровень (стартовый) - 2 года обучения (соответствуют 2-3 классам)

II уровень (базовый) - 2 года обучения (соответствуют 4-5 классам)

III уровень (продвинутый) - 2 года обучения (соответствуют 6-7 классам)

Возраст обучающихся

Группы формируются из обучающихся 7-16 лет. При наличии организационно-педагогических условий возможен добор детей в группы в течение учебного года или могут быть сформированы новые учебные объединения.

Формы и режим занятий

Формы занятий: урок; репетиция; сводная репетиция; работа над учебно-творческим проектом; экскурсия; посещение театров концертов; посещение музея; посещение выступлений «коллег» - детских театральных коллективов.

Наполняемость групп: от 4-х до 10 человек.

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме в соответствии с нормами СанПин и содержанием программы один раз в неделю по 45 минут.

Продолжительность учебного года 34 недели.

Программой предусматриваются внеаудиторные занятия и соответствуют объему времени аудиторных занятий.

Виды внеаудиторной работы: выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров и др.), участие в концертах, творческих мероприятиях, культурно-просветительской деятельности и др.

Учебно-тематический план программы «Основы сценического движения»

I уровень (стартовый):

1,2-й год обучения (2,3 классы)- возраст 7-11 лет

№ п/п	Тема	Общее кол-во часов	В том числе	
			Теория	Практика
1	Вводное занятие	1	1	
2	Тренаж физического аппарата	5		5
3	Организация движения во времени и пространстве	4	1	3
4	Работа над достижением взаимосвязи подвижности тела и его пластичности	4		4
5	Работа над воспитанием способности двигаться в музыке и с музыкой	4	1	3
6	Различные виды падения	3	1	2
7	Упражнения на координацию движения	4	1	3
8	Репетиционная работа	9		9
	Итого:	34	5	29

II уровень (базовый):

1,2-й год обучения (4-5 классы)- возраст 9,5-14 лет

№ п/п	Тема	Общее кол-во часов	В том числе	
			Теория	Практика
1	Вводное занятие	1	1	
2	Тренаж физического аппарата	4		4
3	Упражнения на координацию движения	5	1	4
4	Тренировка музыкальности и ритмичности	4	1	3
5	Различные виды падения	3	1	2
6	Точная и последовательная	4	1	3

№ п/п	Тема	Общее кол-во часов	В том числе	
			Теория	Практика
	организация речи и движений			
7	Работа над достижением взаимосвязи подвижности тела и его пластичности	4		4
8.	Репетиционная работа	9	1	8
	Итого:	34	6	28

III уровень (базовый):

1,2-й год обучения (6-7 классы)- возраст 11,5-16 лет

№ п/п	Тема	Общее кол-во часов	В том числе	
			Теория	Практика
1	Вводное занятие	1	1	
2	Тренаж физического аппарата	4		4
3	Упражнения на координацию движения	3		3
4	Тренировка музыкальности и ритмичности	4	1	3
5	Различные виды падения	3	1	2
6	Точная и последовательная организация речи и движений	3		3
7	Обучение равномерному непрерывному движению	3		3
8	Стилевые навыки	3	1	2
9.	Репетиционная работа	10		10
	Итого:	34	4	30

Содержание дополнительной образовательной программы

I уровень (стартовый)

Тренаж физического аппарата: укрепление и развитие мышц и суставов; снятие психофизиологических зажимов, корригирующие упражнения, тренировка дыхания, развитие гибкости, пластичности, ловкости, подвижности и т.д.

Тренировка скорости, темпа и контрастности в движении: разогревание мышц, активизация их восприимчивости, овладение разными темпо-

скоростями, изучение влияния физического поведения на внутреннее состояние человека, умение контролировать «чувство времени».

Тренировка наблюдательности: умение увидеть, запомнить и воспроизвести в определенный отрезок времени то или иное движение, ракурс, мизансцену.

Различные виды падений: из положения, стоя, во время движения, со стула.

Простые, затем более сложные упражнения на координацию движений: точная организация движений во времени и пространстве.

Репетиционная работа связана с подготовкой сценических пластических или танцевальных номеров в процессе постановочной работы над спектаклем, композицией или проектом. Работа над воплощением сценического пластического образа героя музыкального спектакля или творческого театрализованного проекта.

II уровень (базовый)

Тренировка музыкальности и ритмичности.

Исправление дефектов осанки и походки.

Освоение окружающего пространства через формирование элементарных двигательных-музыкальных навыков и умений.

Точная и последовательная организация речи и движений: навыки координации движений с работой речевого аппарата, регулировка мышечных напряжений (преодоление «зажима»).

Воспитание «взрывности», быстроты, чувства пластической формы.

Различные виды падений, придуманные самими учащимися.

Репетиционная работа связана с подготовкой сценических пластических или танцевальных номеров в процессе постановочной работы над спектаклем, композицией или проектом. Работа над воплощением сценического пластического образа героя музыкального спектакля или творческого театрализованного проекта.

III уровень (базовый)

Закрепление пройденного на ранних уровнях материала. Тренаж физического аппарата.

Организация движения во времени и пространстве: умение логически обосновать любое движение.

Развитие фантазии, чувства композиции, пластической формы: достижение взаимосвязи подвижности тела, его пластики и эмоционального содержания композиции.

Обучение равномерному непрерывному движению. Воспитание пластичности и музыкальности: создание определенного сценического самочувствия пластической выразительности, понимание характера и ритма музыкального сопровождения.

Воспитание способности двигаться в музыке и с музыкой.

Сочинение учащимися этюдов по разделам курса.

Освоение различных элементов танцев (классического, народно-бытового, современного) и стилевых особенностей танцев различных эпох.

Репетиционная работа связана с подготовкой сценических пластических или танцевальных номеров в процессе постановочной работы над спектаклем, композицией или проектом. Работа над воплощением сценического пластического образа героя музыкального спектакля или творческого театрализованного проекта.

Ожидаемые результаты реализации программы

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы сценического движения», являются следующие знания, умения, навыки:

- владение элементами различных простейших видов танца;
- умение эмоционально передать через движения, мимику, жесты, позы, пластику образы сказочных и литературных героев, окружающих предметов,

своих ощущений и чувств, отношения к себе, повадок различных животных, своего восприятия растений;

- первоначальные навыки сопоставления произносимого текста и выполняемых движений;
- формирование свободного пребывания на сцене во время концертного выступления.

Формы контроля и оценки результаов

1. Основными показателями успеваемости учащихся являются результаты участия обучающихся в мероприятиях различного уровня (окружного, городского, всероссийского и международного), таких, как фестивали, конкурсы, концерты.

2. Наряду с оценкой деятельности учащихся по результатам выступлений важными формами текущего и промежуточного контроля являются контрольный урок, зачет.

3. В течение учебного года преподаватель ставит оценки в журнал - в том числе четвертные и годовые - оценивая таким образом, помимо концертной, еще и систематическую учебную деятельность учащегося: его отношение к занятиям, дисциплинированность, активность, а также чувство ответственности перед коллективом.

4. В конце каждого учебного года проводится экзамен – показ спектакля или театрализованного творческого проекта. Итоговая оценка складывается на основе всех вышеперечисленных показателей.

Критерии оценок

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

5 (*отлично*) – качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение сценических навыков.

4 (*хорошо*) – грамотное исполнение с небольшими недочетами.

3 (*удовлетворительно*) – исполнение с большим количеством недостатков, слабая физическая подготовка.

2 (*неудовлетворительно*) – непонимание материала и отсутствие психофизического развития в данном предмете.

Методическое обеспечение учебного процесса

Программа сценического движения, наряду с развитием непосредственно физического аппарата, предусматривает воспитание и массы других качеств, без которых невозможно полноценное существование актера на сцене: это внимание, дисциплина, ответственность, партнерство, одним словом, умение гармонично существовать в коллективе.

В построении занятий подбираются следующие педагогические методы, (приемлемые, кстати, для всех дисциплин театрального воспитания):

- метод «плотных нагрузок»: состоит в том. Чтобы построить занятие без пауз. Упражнения подбираются комплексами, между ними существует логическая связь – выполнение одного подводит к выполнению другого;

- метод «ступенчатого повышения нагрузок»: постепенное увеличение нагрузки до максимальной для того, чтобы сделать максимальные нагрузки привычными;

- метод «взаимообучения»: направлен на воспитание чувства партнерства и ответственности;

- метод импровизации: дает возможность выявить у учащегося скрытый потенциал, провоцирует на контактность, открытость, позитивное отношение к себе, друг к другу и окружающему миру в целом.

Работа на отделении «Музыкальный театр» ведется в течение года по заранее намеченному плану: эта деятельность осуществляется с помощью текущего и перспективного планирования основных направлений работы коллектива: организационной, учебной и концертной. Соответствие

данным планам закладывается и в структуру программы «Основы сценического движения».

В подобных планах указывается репертуар для изучения на текущий год, определяется примерное количество выступлений коллективов. Успех работы театрального коллектива во многом зависит от репертуара, при его выборе обязательно учитываются возможности учеников: произведения должны быть доступны для исполнения на высоком профессиональном уровне и вместе с тем представлять определенную художественную ценность. Неоправданное завышение программы препятствует прочному усвоению полученных учащимися навыков, ведет к перегрузке и снижает интерес к занятиям.

Особой и обязательной формой деятельности в освоении сценического движения является обсуждение учащимися аудио- и видеозаписей своих выступлений: такая работа способствует формированию у них аналитического метода мышления, помогает вырабатывать критический подход в том числе к собственной деятельности и, кроме того, дает перспективу в дальнейшей работе над ролью («работа над ошибками»).

Условия реализации программы

Занятия по сценическому движению должны проходить в свободном от мебели, хорошо проветриваемом помещении. Для того, чтобы избежать травм, необходимо начать занятия на гимнастических матах. Одежда на занятиях должна быть удобной, не стесняющей движения, обувь – мягкой. Украшения необходимо снимать во избежание травм.

Рекомендованный репертуар для занятий(постановок танцевально-пластических номеров в музыкальных сказках и спектаклях) I-го (стартового) уровня (2-3 классы):

Цикл русских народных сказок: «Колобок», «Лиса и Волк» и др.

А. Абрамов «Ворона и канарейка»

А.Абрамов «Лягушка и Пеликан»

Б. Чайковский «Слоненок пошёл учиться»
С. Горковенко «Буратино»
В. Красев «Муха-Цокотуха»
Н. Песков «Как начиналась вежливая песенка»
В. Пикуль «Чемпион»
Г. Портнов «Ухти – Тухти»
Г. Гладков «Зайка-зазнайка»
В. Степанов «Требуется волк», «Инта – повелитель роботов»
М. Песков «Страусенок Роки»
С. Соснин «Стрекоза и муравей»
Л. Семенова «Крокодил без хвоста»
Ф. Бюхнер «Веселые марионетки»
А. Рыбников «Приключения Буратино» и др.

Для II-го (базового) уровня (4-5 классы):

С. Баневич «Земля детей», «Стойкий Оловянный солдатик», «Городок в табакерке», «Том Сойер»
М. Броннер «Вредные советы»
Ж. Металлиди «Тараканище»
М. Минков «Незнайка и его друзья»
Е. Подгайц «Злодеюшка»
Г. Портнов «Королевский бутерброд»
С. Соснин «Кот в сапогах»
А. Федоров «Гадкий Утенок»
Б. Чайковский «Лоскутик и облако»
В. Шаинский «Джельсомино и пираты», «Путешествие Нильса с дикими гусями» и др.

Для III-го (продвинутого) уровня (6-7 классы):

Л. Барт «Оливер»

М.Басок «Денискины рассказы»
М.Зив Опера-сказка «Лопушок у Лукоморья»
С. Горковенко «Огниво»
И. Сац «Одна новелла»
М. Славкин «Кошка, которая гуляла сама по себе»
Ф. Мендельсон «Двенадцатая ночь»
Е. Птичкин «Басни» («Ярмарка»)
Э. Джон «Король Лев»
Н. Луценко «Питер Пэн»
Н. Луценко «Бузинная матушка»
Г. Васильев, А. Иващенко «Норд-Ост»
М.Глинка «Не искушай» (И. Сац «И еще одна новелла»)
Л. Бернстайн «Вестсайдская история»
М.Ли «Человек из Ламанчи» и др.

Список рекомендуемой методической литературы

1. Голубовский Б. «Пластика в искусстве актера». М., 1986
2. Карпов Н.В. «Уроки сценического движения». М., 1999
3. Кох И.Э. «Основы сценического движения». Л., 1970
4. Морозова Г.В. «Пластическое воспитание актера». М., 1998
5. Закиров А.З. «Семь уроков сценического движения для самостоятельной работы». Методическое пособие. М., ВГИК, 2009
6. Вербицкая А.В. «Основы сценического движения» в 2-х ч. Ч 1. М., 1982, Ч.2.. М., 1983
7. Гринер В.А. «Ритм в искусстве актера». М., Просвещение, 1966
8. Збруева Н. «Ритмическое воспитание актера». М., 2003
9. Мавромати Д. Упражнения художественной гимнастики. - М., 1972.
10. Морозова Г.В. «Сценический бой». М., 1975
11. Морозова Г.В. «Пластическая культура актера: Словарь терминов». М., 1999

12. Немировский А.Б. «Пластическая выразительность актера». М., 1976
13. «Основы сценического движения». Пособие под редакцией Коха И.Э. М., 1973
14. Руднева С., Фиш Э. "Музыкальное движение". - Санкт-Петербург, 2000.