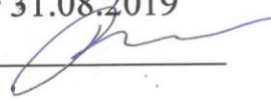

**Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Строительный колледж»**

Рассмотрено и согласовано на
заседании цикловой комиссии
протокол №1 от 31.08.2019
Председатель _____

Утверждаю Директор ТОГБПОУ
«Строительный колледж»
А.И.Ананьев

Приказ №62 от 31.08.2019г

№69 от 03.09.2020г

**Образовательная программа внеурочной деятельности
художественно-эстетической направленности**

«ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Авторы - составители:
Плотникова К.П., педагог-организатор

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

1. Учреждение	Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительный колледж»
2. Полное название программы	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа внеурочной деятельности художественно-эстетической направленности «Творческая лаборатория»
3. Сведения об авторах:	
3.1. Ф.И.О., должность	Плотникова К.П. – педагог-организатор
4. Сведения о программе:	
4.1. Нормативная база:	Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» т 29.12.2012 №273 –ФЗ (действующая редакция, 2016); Глава 10 Дополнительное образование Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых ПРИКАЗ от 29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172 -14
4.2. Область применения	дополнительное образование
4.3. Направленность	художественно-эстетическая социально-педагогическая
4.4. Тип программы	модифицированная
4.5. Целевая направленность программы	образовательная
4.7. Продолжительность обучения	3 года 10 месяцев

Пояснительная записка

Дополнительная образовательная программа творческой лаборатории социально-педагогическую и художественно–эстетическую направленность. Театр как вид искусства является не только средством познания жизни, но и школой нравственного и эстетического воспитания подрастающих поколений. Театр является синтетическим видом искусства, сочетая в себе возможности музыки, живописи, хореографии, литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Полноценное развитие подрастающего поколения и их интеграция в обществе не возможны вне культуры и здесь большая роль отводится зрелищным искусствам, как фактору, способствующему формированию художественных и творческих интересов молодого поколения, его творческой самореализации.

Рассматривая педагогические возможности творческой самореализации подрастающего поколения, мы можем заметить, что именно в театральной деятельности они могут быть представлены как единство возможностей, из которых складываются наиболее благоприятные факторы, влияющие на личностное развитие.

Театральная деятельность – это самый распространенный вид творчества. Значение театральной деятельности невозможно переоценить, так как именно она способствует всестороннему развитию подрастающего поколения: развивается речь, память, отрабатываются физические навыки (пластика). Значение театральной деятельности заключается еще и в том, что она эмоционально развивает личность. Содержание этой деятельности отражает разнообразие интересов подрастающего поколения, их возрастные и индивидуальные особенности, социально и личностно значимые проблемы.

Миссия творческой лаборатории – обеспечить для каждого обучающегося возможность для общего развития и становления личной художественной культуры, как социально-обусловленного и позитивного опыта приобщения к образцам художественного творчества, традициям

народа. Приоритетным направлением деятельности творческой лаборатории является всестороннее развитие, воспитание и формирование нравственной, культурной, интеллектуальной личности, готовой к творческой деятельности, обладающей устойчивой потребностью к самообразованию и совершенствованию нравственных и духовных качеств, достижение педагогами высокого образовательного уровня, создание творческого и сплоченного коллектива. Результатом обучения и воспитания в школе должно стать не только овладение учащимися определенного объема знаний, умений и навыков, а в первую очередь приобретение навыков самостоятельной и творческой работы. Также большое внимание уделяется проведению культурно-просветительской деятельности творческой лаборатории для учащихся школ и жителей Тамбовской области.

Цель программы: создание условий творческой самореализации личности путем приобщения к театральной деятельности (участие в творческой лаборатории).

Задачи программы:

- обучить воспитанников основам театральной деятельности;
- сформировать навыки актёрского мастерства;
- развивать творческие артистические способности;
- развить коммуникативные и организаторские способности воспитанника;
- сформировать художественно- эстетический вкус;
- воспитывать социальную активность личности воспитанника.

В результате реализации программы каждый воспитанник должен:

Знать:

- историю театра и театрального искусства;- теоретические основы актёрского мастерства;
- этапы работы над спектаклем;
- законы сценического действия;
- историю и виды грима;

- основные приёмы гримирования;
- теоретические основы сценической речи;
- принципы построения литературной композиции;
- этикет и манеры поведения в разные эпохи;
- приёмы сценического боя.

Уметь:

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;
- самостоятельно анализировать постановочный план;
- создавать точные и убедительные образы;
- самостоятельно накладывать грим согласно образа;
- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;
- осуществлять сценические падения.

Владеть:

- элементами внутренней и внешней техники актёра;
- приёмами аутотренинга и релаксации;
- словесным действием в спектакле;
- трюковой техникой;
- сценической пластикой;
- речевым общением;
- скульптурно – объёмными приёмами гримирования.

Сроки реализации программы:

Программа предназначена для работы с детьми и подростками (5-17 лет), рассчитана на четырехгодичный срок реализации, в объёме 864 часов.

1-й год- 144 часа, 2-й год 216 часов, 3-й год 216 часов, 4-й год 288 часа.

Режим занятий.

1-й год: 2 раза в неделю по 2 часа;

2,3-й год: 3 раза в неделю по 2 часа;

4 год: 3 раза в неделю по 3 часа.

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие. Программой предусмотрено вариативное использование других форм организации: занятия малокомплектными группами для работы над ролью, репетиции и театральные выступления.

Работа по программе театральной – студии состоит из трёх этапов.

Первый этап – подготовительный (1 год обучения).

Основная цель работы со студийцами на первом этапе – активизация познавательных интересов, расширение горизонтов познания.

Основные задачи:

- ознакомить с многообразием различных видов театрального искусства, приобщить к театральной культуре в системе искусств;
- оказать помощь в овладении навыками межличностного общения и совместной деятельности в группе;
- выявить индивидуальные особенности, творческие возможности студийцев.

Второй этап – основной (2, 3 годы обучения).

Основная цель – оказание содействия студийцам в процессе самопознания и саморазвития.

Соответственно, основными задачами деятельности на втором этапе являются:

- сформировать внутреннюю мотивацию студийцев к развитию собственного творческого потенциала;
- ориентировать на профессиональное самоопределение.

Третий этап – заключительный (4 год обучения).

Основная цель – совершенствование на уровне творчества в процессе самореализации личности воспитанника.

Задачи:

- формировать социально-адаптированную, творчески активную личность; ориентировать на жизненное и профессиональное самоопределение.

Дисциплины программы:

- Основы актерского мастерства (1-й год обучения);
- История театра (1-3 год обучения);
- Актерское мастерство(2-4 год обучения);
- Сценическая речь(1-4 год обучения);
- Музыкальная выразительность (1-2 год обучение);
- Сценическое движение(1-4 год обучения);
- Танец (2-3год обучения);
- Грим(3 год обучения).

Условия реализации программы:

Описанная модель обучения в творческой лаборатории требует для реализации своей образовательной программы наличия соответствующей технической и производственной базы:

- учебные кабинеты комбинированного типа для проведения лекционно-теоретических и практических двигательных занятий;
- малый зал со сценической площадкой для практических занятий;
- наличие в кабинетах мягких покрытий пола для занятий релаксацией и отработки специальных комплексов упражнений;
- обязательное присутствие во всех учебных кабинетах музыкальной технической поддержки (музыкальные колонки, проигрыватель и т.д.);
- компьютер или ноутбук для реализации мультимедиа вставок в

спектакли;

- концертный зал, соответствующим световым и техническим оснащением, системой усиления звука, радиоаппаратурой;
- декорации к театрализованным спектаклям;
- костюмы, обувь к театрализованным спектаклям;

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№п/п	Наименование дисциплин	1 год обучения	2 год обучения	3 год обучения	4 год обучения
1	Основы актерского мастерства	48	-	-	-
2	История театра	18	24	18	-
3	Актерское мастерство	-	74	102	190
4	Сценическая речь	36	40	48	62
5	Музыкальная выразительность	18	24	-	-
6	Сценическое движение	24	36	24	36
7	Танец	-	18	16	-
8	Грим	-	-	8	-
ИТОГО: 864 часа		144	216	216	288

Рабочая программа дисциплины «ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»

Авторы программы:

Плотникова К.П., директор центра культурных инициатив «TGU EVENT GROUP»

Гуренко М.В. - ведущий мастер сцены, артист театра;

Рецензенты:

Сазонова В.А. – кандидат искусствоведения, профессор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», заслуженный работник культуры РФ;

Козодаев П.И. – кандидат педагогических наук, доцент ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.

Название дисциплины: «Основы актерского мастерства»

Цель дисциплины «Основы актерского мастерства» – является овладение профессиональными навыками актерской психотехники. Ученик должен иметь практический опыт: владения творческим самочувствием, находить гармонию правды, свободы, взаимодействовать и общаться с партнерами, владеть выразительными средствами слова, мимики, жеста, движения.

Программа «Основы актерского мастерства» изучается на 1-ом году обучения. Общий объем программы составляет 48 часов.

Процесс изучения дисциплины «Основы актерского мастерства» направлена на формирование следующих знаний, умений и навыков:

Знать: историю актерского искусства, основные элементы актерской психотехники К.С. Станиславского, как создается верное физическое самочувствие, методы работы актера над собой в творческом процессе переживания.

Уметь: снимать мышечные зажимы, пользоваться «многоплоскостным» вниманием, эмоциональной заразительностью.

Владеть: навыками делового и личного взаимодействия с партнерами по общению.

Тематический план дисциплины:

№п/п	Название разделы/ темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
<i>1 год обучения</i>				
1.	Введение. Русские театральные традиции.	6	2	4

2.	Основные принципы воспитания актера.	6	2	4
3.	К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко, основатели русской театральной школы психологического реализма	6	2	4
4.	Сценическое воспитание актера, система К.С. Станиславского.	6	2	4
5.	Освобождение мышц. «Если бы» и «предлагаемые обстоятельства».	6	2	4
6.	Воображение	6	2	4
7.	Темпо-ритм. Понятие этюда.	6	2	4
8.	Общение и взаимодействие с партнерами.	6	2	4
ИТОГО:		48	16	32

Содержание дисциплины:

Тема 1. Введение. Русские театральные традиции.

Становление русского народного театра связывается с деятельностью скоморохов. Театр петрушки и медвежья потеха — мобильные формы представлений в любых условиях и в любое время. Театр живого актера, народная драма : « Царь Максимилиан» «Лодка» «Царская потеха» «Печное действо» «Хождение на осляти». Ф.Волков.

Тема 2. Основные принципы воспитания актера.

Становление и развитие творческой личности актера. Понятие об актерских техниках и способах игры.

Тема 3. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко, основатели русской театральной школы психологического реализма

Создания МХТ. Великие реформаторы театра. Новаторства. Мировоззренческое искусство. Попытка раскрытия внутренней жизни героев скрытой за словами и внешними проявлениями.

Тема 4. Сценическое воспитание актера, система К.С. Станиславского.

Действие – основной материал театрального искусства, о природе актерской игры, природа сценических переживаний актера, единство физического и психического, объективного и субъективного в актерском творчестве.

Тема 5. Освобождение мышц. «Если бы» и «предлагаемые обстоятельства».

Творческий зажим и актерская сосредоточенность, свобода внешняя и внутренняя. Непрерывная линия внимания, виды внимания, сценическое внимание и фантазия, мускульная свобода и сценическое внимание. Субъект сценического внимания «Если бы» - рычаг переводящий нас из действительности в воображаемый мир, одноэтажные и многоэтажные «если бы», «если бы» - свойство для активности и действенности творчества и искусства. «Если бы» начинают творчество, «предлагаемые обстоятельства» развивают его.

Тема 6. Воображение

Специфика актерского воображения, воображение и фантазия. Упражнения на память физических действий. Убежденность актера – необходимое условие убедительности его игры, сценическое оправдание – путь к вере, случайности на сцене и их оправдание. Упражнения: я предмет, я животное.

Тема 7. Темпо-ритм. Понятие этюда.

Физическая природа ритма. Ритм как движение материи, распределенной во времени и пространстве. Проявление ритма в явлениях природы и движении живых существ. Художественные средства, выражающие ритм в других видах искусства. Такт, метр. Темп. Событие в этюде. Предлагаемые обстоятельства и магическое «если бы» в этюде.

Тема 8. Общение и взаимодействие с партнерами.

Виды общения, непрерывная линия общения, внешнее и внутреннее общение, лучеиспускания и лучевосприятие.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основные источники:

1. Гиппиус С. Гимнастика чувств.- М.: С-Пб.: «Прайм-Еврознак», 2009.
2. Сарабьян Э. Актерский тренинг по система Георгия Товстоногова. – М.: «АСТ», 2010.
3. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Искусство, 1983. - 424с.
4. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – С-Пб.: «Прайм-Еврознак», 2010.

5. Полищук В., Актерский тренинг Михаила Чехова. – М.: «АСТ», 2010г

Дополнительные источники:

1. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. – М.: «Сов. Россия», 1969.
2. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. – М.: «Искусство», 1979.
3. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М.: «Искусство», 1982.
4. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х томах. – Л.: «Искусство», 1984.
5. Эфрос А.В., Репетиция – любовь моя. – М.: «Парнас», 1993.
6. Эфрос А.В., Профессия: режиссер. – М.: «Парнас», 1993.

Рабочая программа дисциплины «ИСТОРИЯ ТЕАТРА»

Авторы программы:

Плотникова К.П., директор центра культурных инициатив «TGU EVENT GROUP»

Гуренко М.В. - ведущий мастер сцены, артист театра;

Рецензенты:

Сазонова В.А. – кандидат искусствоведения, профессор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», заслуженный работник культуры РФ;

Козодаев П.И. – кандидат педагогических наук, доцент ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.

Название дисциплины: «История театра»;

Цель дисциплины «История театра» – овладение студийцами теоретическими знаниями по истории отечественного и зарубежного театра.

Программа «История театра» изучается с 1 по 3 год обучения. Общий объем программы составляет 60 часов. 1 год – 18 часов; 2 год – 24 часа; 3 год – 18 часов;

Процесс изучения дисциплины «История театра» направлена на формирование следующих знаний и умений:

- знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- знание основных этапов развития театрального искусства;
- знание основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);
- знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства;
- знание особенностей национальных традиций театрального искусства;
- знание театральной терминологии;
- знание классического и современного театрального репертуара;
- умение анализировать произведения театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей.

Тематический план дисциплины:

№п/п	Название разделы/ темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
<i>1 год обучения</i>				
Западно-европейский театр от истоков до XVIII века		12	8	4
1.	Происхождение театра. Театр античности.	3	2	1
2.	Эпоха Средневековья.	3	2	1
3.	Эпоха Возрождения. Драматургия Ренессанса.	3	2	1
4.	Просвещения в театре Западной Европы XVIII века.	3	2	1
Театр Европы XIX века		6	4	2
5.	Романтизм и критический реализм в европейском театре первой половины XIX века.	3	2	1
6.	Театр во второй половине XIX – начале XX веков (натурализм, символизм, декаденство, неоромантизм).	3	2	1
<i>2 год обучения</i>				
Русский драматический театр от истоков до XVIII века.		14	10	4
7.	Истоки возникновения театра на Руси	4	3	1
8.	Русский народный театр (Фольклорный театр).	3	2	1
9.	Эпоха Средневековья.	3	2	1
10.	Русский театр XVIII века	4	3	1
Зарождение и формирование профессионального театра в России и его дальнейшее развитие		13	9	4
11.	Возникновение русского профессионального театра.	4	3	1
12.	Русский театр XIX века. Специфика развития русского театра	3	2	1
13.	Русский театр на рубеже XIX-XX веков.	3	2	1
14.	Формирование режиссерского театра. Истоки русской режиссуры.	3	2	1
<i>3 год обучения</i>				
История и развитие современного театра		18	12	6
15.	Театр и режиссура XX века.	3	2	1
16.	Жанры и формы театра XX века	3	2	1
17.	Театр и изобразительное искусство	3	2	1
18.	Театр и музыка.	3	2	1

19.	Современные формы развития театра в России и за рубежом. Музыкальный театр.	3	2	1
20.	Основные театральные идеи в России и на Западе	3	2	1

Содержание дисциплины:

Западно-европейский театр от истоков до XVIII века

Тема 1. Происхождение театра. Театр античности.

Театр – одна из форм отражения действительности. Образная сущность театра. Происхождение театра. Истоки театра: ритуальные празднества и обряды. Игровая сущность театра и обрядовый характер. Специфика особенностей театра. Театр как синтез искусств. Значение каждого компонента и подчиненности их общему замыслу спектакля.

Театр Древней Греции. Истоки театра – греческая мифология. Сатировская драма. Структура трагедии и комедии. Сценическое искусство Древней Греции и его особенности.

Эволюция древнегреческой трагедии от Эсхила до Еврипида.

Театр древнего Рима, его истоки и особенности. Римская комедия: паллиата, тогата; ателлана. Театр императорской эпохи. Стоицизм. Основные жанры и формы театра: пантомима, пирриха, мимы.

Тема 2. Эпоха Средневековья.

Раннее (V-XI вв.) и среднее (XII – середина XVI вв.) Средневековье как два этапа развития театра. Противоборство двух направлений в театре: светского и церковного. Гистрионы. Литургическая, полулитургическая драма. Основные формы церковного театра раннего Средневековья. Светский театр. Основные формы зрелого церковного Средневекового театра: миракль, мистерия, моралите, соти. Фарс – площадный народный жанр и его антифеодальная и антиклерикальная направленность. Причины упадка Средневекового театра.

Тема 3. Эпоха Возрождения. Драматургия Ренессанса.

Эпоха Возрождения как качественно новое явление в европейской культуре. Значение эпохи Возрождения в дальнейшем развитии театра Европы и России.

Комедия дель'арте – высшее достижение итальянского театра эпохи Возрождения. Характеристика образов-масок комедии дель'арте. Влияние комедии дель'арте на европейский театр.

Особенности английского Возрождения.

Творчество Вильяма Шекспира – вершина английского и общеевропейского театра эпохи Возрождения и периода Ренессанса. Три периода творчества Шекспира. Художественно-эстетические особенности его драматургии. Шекспир и современная сцена.

Тема 4. Просвещения в театре Западной Европы XVIII века.

Общая характеристика эпохи Просвещения. Формирование просветительского мировоззрения. Освобождение от религиозного насилия над мыслью, провозглашение идеалов свободной личности и демократического общества, основанного на равенстве людей.

Три периода развития просветительского искусства: просветительский классицизм, просветительский реализм, сентиментализм.

Театр Европы XIX века

Тема 5. Романтизм и критический реализм в европейском театре первой половины XIX века.

Борьба различных художественных направлений в европейском театре XIX века.

Французский театр. Борьба против классицизма. Политическая направленность романтизма. Крупнейший драматург и теоретик романтического театра Виктор Гюго.

Зарождение критического реализма в драматургии.

Своеобразие английского романтизма. Плавность перехода от классицизма к романтизму и критическому реализму.

Философский характер немецкого романтизма. Интерес к фольклорным традициям, историческим и легендарным сюжетам.

Тема 6. Театр во второй половине XIX – начале XX веков (натурализм, символизм, декадентство, неоромантизм).

Э. Золя – глава французского натурализма и теоретик реформы театра («Наши драматурги», «Натурализм в театре»). Разработка эстетических принципов реалистического театра.

Э. Ростан – выразитель неоромантизма во французском театре. Героическая комедия «Сирано де Бержерак».

Зарождение символизма. Борьба против натурализма.

Скандинавский театр второй половины XIX века.

Немецкий театр. Натурализм как исходная позиция для развития символистских, импрессионистских исканий немецких художников.

Английский театр конца XIX начала XX века.

Русский драматический театр от истоков до XVIII века.

Тема 7. Истоки возникновения театра на Руси.

Религиозные представления и зрелища. Языческие обряды, ритуалы и календарные праздники как форма театрального действия. Скоморохи и их связь с народным творчеством. Характерная особенность скоморошеского искусства – синтетизм. Две группы скоморохов. Формы их творчества.

Тема 8. Русский народный театр (Фольклорный театр).

Кукольный театр. Преследование скоморохов церковью и государством. Народный театр – наследник и продолжатель скоморошеских потех. Особенность игр ряженых и их роль в становлении русского театра: импровизация, фарсовые и пародийные черты в играх ряженых. Игра в «цари». Тираноборческий характер народной драмы о царе Ироде. Популярность народной драмы «Лодка», «Царь Максимилиан». Сюжеты, характеры, проблемы. Скупость оформления спектаклей.

Вертепный кукольный театр и его особенности. Театр демократических слоев городского населения как продолжение традиций старинных народных праздничных игрищ. Нравоучительные и сатирические интермедии, их обличительный характер.

Тема 9. Эпоха Средневековья.

Условия развития театра. Новые черты в культуре и быте. Церковные действия. Расцвет церковных богослужений в XVI веке. Элементы театральности в них. Церковный обряд «Хождение на осляти» и его политическое значение. «Пещное действо» как утверждение победы церковного религиозного начала над властью несправедного царя. Обряд «Умовение ног». Значение церковных действий в истории русского театра. «Потешные палаты» и их назначение. Придворный театр 1672 года и препятствия при его создании. «Артаксерово действо» и его политический характер. Репертуар придворного театра.

Тема 10. Русский театр XVIII века

Условия развития театра. Петровские реформы. Театр при Петре Первом. Развитие русской культуры. Репертуар театра. Приглашение немецкой труппы.

Создание в Петербурге первой балетной школы в 1738 году. Придворный театр 30-40 годов Репертуар. Публика.

Русский классицизм как один из национальных вариантов общеевропейского классицизма и его характеристика.

Основные художественные направления в репертуаре театра второй половины XVIII века. Расцвет классицизма.

Зарождение сентиментализма. Ведущая тема сентиментализма: внимание к внутреннему миру человека, к его чувствам. Западно-европейская драматургия в репертуаре русского театра конца XVIII века.

Зарождение и формирование профессионального театра в России и его дальнейшее развитие

Тема 11. Возникновение русского профессионального театра.

Процесс формирования профессионального театра. Проблемы образования. Комплектации трупп. Пути решения проблем связанных с ресурсной базой.

Тема 12. Русский театр XIX века. Специфика развития русского театра.

Русский театр первой половины XIX века. Специфика развития русского театра. Русский театр второй половины XIX века. «Золотой век» русского искусства.

Тема 13. Русский театр на рубеже XIX-XX веков.

Рубеж веков – время рождения «новой драмы», разнообразной по жанрам и стилевым направлениям. Социальный характер творчества.

Тема 14. Формирование режиссерского театра. Истоки русской режиссуры.

Малый театр и реформы. Прогрессивные организационно-постановочные и репертуарные идеи Ленского. Утверждение первенствующей роли режиссера в театре. Деятельность К. С. Станиславского и

В. И. Немировича-Данченко. Формирование режиссерского театра с рождением МХТ.

История и развитие современного театра

Тема 15. Театр и режиссура XX века.

Тесная связь театра с драмой как родом литературы. Специфика драмы. Содержание и форма драмы. Место прозы в репертуаре театра XX века. Драма и роман: общие черты и различия. Разнообразие жанров и форм инсценировок в современном театре: форма пьесы, ввод комментатора, хора и чтеца, летописца событий.

Тема 16. Жанры и формы театра XX века

Определение жанра. Основные жанры в драматургии: трагедия, комедия, драма. Эволюция жанров в XX веке. Формы театра XX века.

Тема 17. Театр и изобразительное искусство

Задачи художника в театре. Творческое взаимодействие художника и режиссера. Функции художника в театре. Виды художественно-декорационного оформления спектакля в театре. Живописные декорации и их виды: пейзаж, интерьер, экстерьер. Образность оформления. Изобразительное решение, контрастирующее или аккомпанирующее действию. Вертикальное и горизонтальное решение, многоплановость. Решение занавеса и одежды сцены. Введение декоративных мотивов, создающих изобразительный фон для действия спектакля.

Тема 18. Театр и музыка.

Роль музыки в драматическом театре. Музыка как выразительное средство. Связь музыкального театра с драматическим: сходства и различия. Музыкальные жанры. Смещение жанров музыкального и драматического театров: прологи как самостоятельные пьесы, дивертисменты, оперы-водевили, некоторые жанры Восточного театра. Функции музыки в драматическом театре. Взаимодействие музыки с другими компонентами спектакля. Способ включения музыки в ткань драматургического материала.

Тема 19. Современные формы развития театра в России и за рубежом. Музыкальный театр.

Музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл). Многообразие форм театрального искусства в России и за рубежом на современном этапе.

Государственные театры. Антреприза. Частные театры. Стационарные театры и уличные театры. Студенческие театры. Музыкальные театры и их виды.

Тема 20. Основные театральные идеи в России и на Западе

Общая картина развития и становления театрального дела. Усиление динамики театральной жизни. «Новая волна» молодой драматургии и режиссуры. Изменение социального состава зрительного зала. Эксперимент в режиссуре.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Терешина М. Всеобщая история театра, Изд-во «Эксмо», 2012 - с 576.
2. Гвоздев А. Из истории театра и драмы, Изд-во «Либроком», 2012 – с.104
3. Мокульский С. История западноевропейского театра, Изд-во «Лань», Планета музыки, 2011 – 752 с.
4. http://www.teatr-lib.ru/Library/Histotry_evr/history

Дополнительная литература:

1. Фольклорный театр. М., 1988.
2. Образцова А. Г. Синтез искусств и английская сцена на рубеже XIX-XX вв. М., 1984.
3. Немирович-Данченко Вл. И. Рождение театра. М., 1989.
4. Мастера советской оперной сцены. Л., 1990.
5. Кагарлицкий Ю. И. Театр на века: Театр эпохи Просвещения: тенденции, традиции. М., 1987.
6. Головащенко Ю. А. Режиссерское искусство Таирова. М., 1970.
7. Горчаков Н. М. Режиссерские уроки Вахтангова. М., 1987.
8. Готовский Е. От бедного театра к искусству – проводнику. М., 2003.
9. Дидро Д. Парадокс об актере.
10. Бушуева С. Итальянский современный театр. М., 1983.
11. Всеволодский-Генгросс В. Н. История русского театра. Л.-М., 1929.
12. Бравич В., Плетнев Г. Зрелища древнего мира. М., 1971.
13. Хмельницкая М. Ю. История русского театра на рубеже XIX-XX веков. М., 1999.
14. Очерки истории русской советской драматургии: В 4 т. Л., 1958-1963.
15. Русский драматический театр / под ред. Б. И. Асеева и А. Г. Образцовой. М., 1976.

16. Русский драматический театр XIX века. М., 1987.
17. История западноевропейского театра: В 5 т. М., 1956-1970.
18. История зарубежного театра: учебник: В 2 т. / Под ред. Г. Бояджиева. М., 1971-1972.
19. Дживилегов А. К. Итальянская народная комедия. Л., 1962.
20. Асеев Б. Н. Русский драматический театр XVII-XVIII вв. М., 1959.
21. Аникст А. А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.

Рабочая программа дисциплины «МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ»

Авторы программы:

Плотникова К.П., директор центра культурных инициатив «TGU EVENT GROUP»

Гуренко М.В. - ведущий мастер сцены, артист театра;

Рецензенты:

Сазонова В.А. – кандидат искусствоведения, профессор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», заслуженный работник культуры РФ;

Козодаев П.И. – кандидат педагогических наук, доцент ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.

Название дисциплины: «Музыкальная выразительность»;

Цель дисциплины «Музыкальная выразительность» – является формирование компетентных знаний об элементарных теоретических основах музыки (пространственно-временная и звуковысотная организация музыки, ладотональные взаимосвязи, музыкальный строй, музыкальная форма); о средствах музыкальной выразительности (мелодия, гармония, ритм и метр, фактура, музыкальная драматургия и интонационное развитие); о роли музыки в интеграции с другими видами искусства, базовых знаний в области анатомии и физиологии вокала, гигиены голоса, развитие у студентов певческих навыков, навыков пения в движении.

Программа «Музыкальная выразительность» изучается с 1 по 2 год обучения. Общий объем программы составляет 42 часа. 1 год – 18 часов; 2 год – 24 часа;

Процесс изучения дисциплины «Музыкальная выразительность» направлена на формирование следующих знаний и умений:

Знать:

- основные музыкальные и вокальные термины;
- физиологические аспекты голосового звукообразования, формирование легочного дыхания, работу диафрагмы, межреберных мышц, брюшных мышц, строение гортани, голосовых связок, работу голосовых складок при извлечении звука, строение и расположение резонаторных полостей грудной клетки, шеи, головы;

- эффекты, оказываемые на голос внешними воздействиями, способы ухода за голосом, восстановления голоса при простуде, переутомлении связок, срыве голоса и т.д.;

- вредные вокальные привычки, зажимы, форсирование и т.д.

- формирование типов дыхания: грудного, брюшного и смешанного; формирование вокальной опоры;

- основные отличительные черты эстрадного, народного и академического пения;

- основные отличительные черты американской и европейской эстрадных вокальных школ;

- отличительные черты поп, рок, и джазового эстрадного вокала;

- дыхательные и резонаторные упражнения, развивающие, укрепляющие и позволяющие держать голос в рабочей форме;

Уметь:

- пользоваться грудным, брюшным и смешанным типом дыхания во время пения;

- правильно работать гортанью;

- петь в речевой позиции;

- пользоваться грудным, головным, шейным и полным резонансом, различными типами нижнего и верхнего резонанса;

- петь в голосовом, фальцетном и совмещенном режимах;

- чисто интонировать;

- петь ритмично;

- петь многоголосие в ансамбле;

- анализировать музыкальный материал, выявлять используемые исполнителями вокальные приемы и режимы;

- разбираться в художественном содержании музыкальных произведений;

Владеть:

- умением грамотно ориентироваться в музыкальном тексте;

- представлением о стилевой и жанровой направленности, композиционной организации, художественной ценности музыкального произведения;

- пониманием важнейших явлений западноевропейской и русской музыкальной культуры, методов стилового анализа музыкальных произведений.

- хорошей дикцией при пении как на родном языке, так и на изучаемом им иностранном;

- резонаторным, гортанным вибрато и вибрато, формируемым при помощи диафрагмы;

- основными навыками зажимной и штробасовой техники пения;

- пением на поставленном и снятом звуке;

Тематический план дисциплины:

№п/п	Название разделы/ темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
<i>1 год обучения</i>				
1.	Строение голосового аппарата. Органы дыхания.	3	2	1
2.	Артикуляционный аппарат и защитные механизмы	3	1	2
3.	Певческая установка. Творческая подготовка к певческой деятельности	3	1	2
4.	Пение. Мягкая и жесткая атака звука	6	1	5
5.	Компоновка и исполнение музыкальных произведений.	3	1	2
Итого:		18	6	12
<i>2 год обучения</i>				
6.	Пение в мюзикле	5	1	4
7.	Классификация голосов в ансамблевом исполнении	3	1	2
8.	Роль темпа в хоровом исполнении	3	1	2
9.	Дикция	5	1	4
10.	Основные средства художественно выразительного исполнения	3	1	2
11.	Работа над репертуаром	5	1	4
Итого:		24	6	18

Содержание дисциплины:

Тема 1. Строение голосового аппарата. Органы дыхания.

Строение голосового аппарата. Формирование внешнего дыхания, отвечающие за процесс формирования мышцы. Увеличение и уменьшение объёма грудной клетки, главным образом диафрагмы и межрёберных мышц, координируемые нервной системой. Сложный процесс вдоха, включающий в себя работу дыхательных мышц грудной клетки и легких. Результат увеличения и уменьшения объёма грудной клетки. Взаимодействие мышц грудной клетки и лёгких, работа мышц дыхания при сокращении. Пассивный

выдох за счёт спада растянутой во время вдоха грудной клетки; активный выдох, обусловленный сокращением мышц. Взаимодействие с внешними мышцами и работа диафрагмы. Форма диафрагмы (в расслабленном состоянии), расположение ее при вдохе и выдохе. Купол диафрагмы при поднятии и спаде, движение легких. Движение диафрагмы. Техника дыхания на воде и под водой как основа глубокого ритмичного дыхания.

Строение гортани. Расположение голосовых связок в гортани – эластичных перепонки, расположенных в гортани горизонтально. Процесс формирования звука, сокращения определенных мышц и смещения хрящей. Высота голоса, частота колебаний голосовых связок, их длина и натяжение. Понятие «сила голоса». Понятие «тембр голоса». Индивидуальное устройство гортани, рта, зева, носоглотки каждого человека.

Понятие «резонаторы». Формирующие процессы в гортанной полости. Зона усиления звука. Различная степень работы резонаторов, испытываемые при этом ощущения. Области резонанса: нижняя, средняя, верхняя (в частности лицевая).

Тема 2. Артикуляционный аппарат и защитные механизмы

Артикуляционный аппарат: губы, язык, челюсти и мышцы лица. Артикуляционный аппарат и дикция в пении. Артикуляция в речи и ее особенности при переходе к пению. Фонетический метод развития голоса. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата, гортани, дыхательных мышц, импеданс. Особенности пропевания различных гласных звуков, выравнивание их звучания по громкости и динамике. Дикция в сольном и ансамблевом пении. Вопросы орфоэпии в пении. Приемы, воспитывающие грамотное положение артикуляционных органов. Тренировка дикции. Артикуляционная гимнастика. Резонанс, физическое значение резонанса, резонаторы. Защитная функция певческих резонаторов относительно голосовых связок. Распределение защитных механизмов на прямые, непосредственно воздействующие, косвенные, воздействующие опосредованно. Энергетическая функция резонаторов. Усиление звука за счет резонанса. Генераторная функция резонаторов, опыт ученого-естествоиспытателя Рийке. Понятие второго защитного механизма певческих резонаторов в перераспределении спектральной энергии голоса певца. Понятия уровень ВПФ и НПФ. Область высокой певческой форманты и низкой певческой форманты. Фонетическая и дикционная функция резонаторов. Эстетическая функция резонаторов, тембровая окраска, певческое качество. Виброметрическое исследование грудного резонанса.

Трахеобронхиальная полость и паренхима легких. Третий защитный механизм, понятие обратного воздействия резонаторов на колеблющиеся голосовые связки. Теория рупора Рокара акустические явления в голосовом тракте певца. Индикаторная функция резонаторов, виброрецепторов (нервных окончаний) в мышечных тканях, влияние их работы на слизистые оболочки. Резонанс в гайморовых трубах носовой полости. Активизирующая функция резонаторов, ее физиологические особенности, воздействие на работу гортани и голосовых связок.

Тема 3. Певческая установка. Творческая подготовка к певческой деятельности

Создание образовательной среды, способствующей гармоничному развитию учащегося. Определение значимости в изучении учебной дисциплины. Оптимальные формы и темпы обучения. Способы обучения, соответствующие индивидуальным особенностям. Рефлексивное осознание полученных знаний на каждом новом этапе обучения. Самостоятельная оценка и корректировка своей деятельности на каждом новом этапе обучения. Разбор музыкальной программы: характер произведения, жанр, стиль, структура, наличие вокально-технических приёмов исполнения и т.д.

Основные особенности положения корпуса. Показ положительного и отрицательного воздействия корпуса на певческий процесс. Положение головы: пять положений головы, их отличия друг от друга и значимость в певческом процессе. Понятие «естественность». Работа мышц лица. Основные положения мышц лица, их значимость. Работа шеи. Артикуляция внутренняя: мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка. Формирование вокальных гласных, высокая и низкая певческие форманты. Артикуляция внешняя: губы, нижняя челюсть, кончик языка. Формирования согласных и их воздействия на дыхание. Формирование речевых гласных.

Тема 4. Пение. Мягкая и жесткая атака звука

Положение гортани в состоянии покоя, в речи и в пении. Внутренняя работа гортани, голосовых складок. Мышечно-эластическая и нейроронаксическая теории колебаний голосовых складок. Понятие регистра. Выработка смешанного (микстового) характера звучания как оптимального в пении. Регистры мужских и женских голосов, их объемы. Переходные звуки. Прикрытие звука и условия его выработки. Тембр прикрытого звучания. Атака звука и ее виды. Механизм возникновения разных видов атак. Значение начального этапа звукообразования для выработки

верного певческого тона. Основные типы дыхания, их взаимосвязь и значимость. Демонстрация типов дыхания: показ брюшного, грудного и совмещенного типов дыхания. Работа над усвоением материала.

Основные понятия об атаке звука. Показ мягкой и жёсткой атаки звука. Демонстрация аудиоматериала.

Артикуляция внутренняя: мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка. Формирование вокальных гласных, высокая и низкая певческие форманты.

Артикуляция внешняя: губы, нижняя челюсть, кончик языка. Формирование согласных и их воздействия на дыхание. Формирование речевых гласных.

Упражнения для развития дикции.

Одновременная работа грудного и головного механизмов голосовых связок. Упражнения на середине диапазона в примерных тонах, плавное соединение соседних звуков на легато, роль дыхания в правильной фразировке, выдержанные на одном тоне звуки.

Работа над раскрытием естественного тембра. Упражнения на выравнивание гласных. Зависимость фразировки от посыла дыхания. Упражнения на крещендо и диминуэндо. Развитие интонационной выразительности голоса. Окрашенные фразы: плач, стон, восторг, и т.д.

Работа над твердой атакой через согласные звуки (Д, Б, П). Ритмическая фразировка: триоли, квинтоли. Ритм и организация дыхания. Совершенствование проточного выдоха. Пение распевных фраз на мягкой атаке. Формирование единой позиции для каждой фразы (упражнения: пение арпеджио). Развитие мышечной динамики в звучании легато.

Тема 5: Компоновка и исполнение музыкальных произведений.

Режимы: фальцетный, совмещённый, горловой. Пороги. Сигналы доречевой коммуникации. Разбор музыкальных произведений. Работа над фразировкой, ритмом, виды атак. Зависимость фразировки от посыла дыхания. Упражнения на крещендо и диминуэндо. Развитие интонационной выразительности голоса. Окрашенные фразы: плач, стон, восторг, и т.д. Роль дыхания в правильной фразировке, выдержанные на одном тоне звуки. Работа над раскрытием естественного тембра. Упражнения на выравнивание гласных.

Развитие кантилены. Совершенствование проточного выдоха. Пение распевных фраз на мягкой атаке. Формирование единой позиции для каждой фразы (упражнения: пение арпеджио). Развитие мышечной динамики в звучании легато. Устранение мышечных зажимов. Формирование правильных установок и ощущений.

Обучение диафрагматическо-межрёберному дыханию. Упражнение на штрих «стаккато» для активизации диафрагмы. Упражнение на штрих «легато» для развития плавного дыхания, проточного выдоха.

Работа над правильной осанкой. Мышечные упражнения для снятия зажимов (двигательная активность). Развитие резонаторных ощущений (головные и грудные), грудной и головной механизмы в работе связок, первичность гортани и вторичность резонаторов. Формирование правильной вокальной позиции, нахождение места звучания, раскрытие глотки.

Тема 6: Пение в мюзикле

Понятие «музыкальная драматургия», «музыкальный образ». Демонстрация музыкального материала американской школы эстрадного пения, направленной на усовершенствование певческого дыхания и ощущения опоры звука. Упражнения – «брюшное» вибрато на опору звука на основе арабской пентатоники.

Работа над стилистикой исполнения. Музыкальная культура исполнения. Культура работы с микрофоном. Понятие «стиль исполнения». Стилистика. Работа исполнителя со зрителем.

Мюзикл как вид современного музыкально-театрального искусства. История возникновения. Мировые мюзиклы.

Певческая установка в мюзикле. Положение корпуса. Показ положительного воздействия корпуса на певческий процесс. Показ отрицательного воздействия корпуса на певческий процесс. Положение головы. Понятие «естественность». Работа мышц лица. Основные положения мышц лица, их значимость. Работа шеи.

Дыхание в мюзикле. Брюшное дыхание: координированный вдох и выдох «животом»; брюшное дыхание с малейшим поднятием грудной клетки; полное брюшное дыхание без поднятия грудной клетки; вдох мышцами брюшного пресса (беззвучный).

Грудное дыхание: грудное дыхание с наименьшим поднятием грудной клетки; плавный вдох грудной клеткой; вдох рывками; свободное варьирование уровня поднятия грудной клетки; вдох и выдох плавные; вдох и выдох рывками.

Совмещённое дыхание: одновременный вдох с использованием брюшного пресса и грудной клетки.

Развитие диапазона. Упражнения.

Музыкальные вокальные режимы пения (техника). Фальцетный режим. Совмещённый режим. Горловой режим. Работа над качеством чистоты

интонации при исполнении арий. Развитие навыков художественной интерпретации арий

Тема 7: Классификация голосов в ансамблевом исполнении

Определение голосов по комплексу данных: тембру, диапазону, тесситуре, переходным и примарным звукам, фониатрическим данным (характер голосовых складок), методом хронаксии, по личным ощущениям певца, отчасти по внешним признакам. Различие подходов к определению типа обработанного и необработанного голоса. Последствия ошибочного определения голоса. Голоса «промежуточного» характера и их ценность. Характеристика голосов (диапазоны, тембр и т. д.): тенор-альтино, лирический, лирико-драматический, драматический, характерный; баритон: лирический, лирико-драматический, драматический; бас: высокий, центральный, низкий, октавист; сопрано: колоратурное, лирико-колоратурное, лирическое, лирико-драматическое, драматическое; меццо-сопрано: высокое, центральное; контральто. Способность отдельных певцов исполнять партии разных характеров голосов.

Тема 8: Роль темпа в хоровом исполнении

Способы обозначения темпов. Темпы устойчивые и переменные. Агогика. Наиболее распространенные иностранные термины, встречающиеся в вокально-хоровой литературе.

Связь темпов с хоровой фактурой, с тесситурными условиями, с хоровым дыханием.

Роль темпа в раскрытии художественного образа произведения. Вопросы темпа в связи с музыкально-слуховым развитием певцов хора и их исполнительской техники.

Тема 9: Дикция

Работа над словом в ансамбле. Дикция как вокально-технический навык, обеспечивающий отчетливое произношение слов и являющийся средством донесения до слушателя словесного текста хорового произведения, его идеи и содержания. Взаимосвязь дикции с темпом, метроритмом, нюансами, тесситурными условиями, фактурой, характером произведения. Активная артикуляция – основа четкой дикции.

Правила орфоэпии; приемы произношения гласных и согласных в хоровом пении. Распев, декламация, вокализация, скороговорка. Осмысленность исполнения, логические ударения, закономерности их расстановки.

Тема 10: Основные средства художественно выразительного исполнения

Понятие о художественном исполнении как выявлении и донесении до слушателей идейно-художественного содержания хорового произведения.

Основные средства художественно-выразительного исполнения: ритм, фразировка, нюансы, тембр, эмоциональность.

Метроритм как средство художественной выразительности. Ритмичность – обязательное условие выразительного исполнения. Ритм и поэтический текст. Поэтические размеры и метроритмические структуры в хоровых произведениях.

Способы исполнения различных метроритмических структур. Воспитание ритма в хоре. Трудности исполнения различных ритмических фигур (пунктирный ритм, триоли, синкопа, полиритмия, фермата).

Фразировка как важнейшее средство выразительного исполнения. Членение хорового произведения на фразы. Цезура. Динамика музыкальных фраз и принципы их исполнения. Нюансы как средство музыкальной выразительности. Связь нюансов со стилем и содержанием произведения. Нюансы подвижные и неподвижные. Вопросы нюансировки в связи с тесситурными условиями. Особенности нюансировки в куплетных произведениях. Зависимость нюансировки от вокально-технической подвижности певцов.

Овладение основными приемами эстрадно-джазовой музыки: овладение свинговой манерой пения, умение правильно ритмически построить фразу, овладение приемом пения синкопированного ритмического рисунка и рубато, овладение приемом речитативного пения. Характер звука, фразировка в разных стилях и жанрах, характер звука и аранжировка, чувство ансамбля, пение в ансамбле. Исполнение, характерное для разных стилей: рок, джаз. Развитие техники дыхания через двигательную активность, экономное расходование дыхания. Работа над звуковыми оттенками, филировка звука (изменение громкости без изменения качества), пение на Piano, работа над техникой вибрато в голосе. Исполнение джазовых «стандартов», исполнение штрихов, специфических для джазовой хоровой музыки.

Тема 11. Работа над репертуаром

Значение репертуара для плодотворной деятельности хорового коллектива. Требования к репертуару:

- высокая идейность и художественная ценность каждого произведения,
- разнообразие хоровых произведений по тематике, жанрам, стилям,

- доступность для данного хорового коллектива, постепенное увеличение исполнительских трудностей, преодоление которых обеспечивало бы хору непрерывный рост его мастерства,
- возможность использования изучаемых произведений в концертных выступлениях хора.

Домашняя работа руководителя над произведением, ее значение для правильной организации всего процесса по разучиванию репертуара с хоровым коллективом. Знание произведения на память и умение петь мелодии хоровых партий – необходимое условие успешного изучения его с хором.

Разнообразие репертуара. Оценка вокальности мелодического материала с позиции диапазона, интервалики, тесситуры, наличия переходных звуков голоса, метрической и ритмической доступности, удобства темпа, ладовой ясности, эмоционально-исполнительской сложности, певческого удобства слов, пауз, фонетических особенностей. Значение репертуара для плодотворной деятельности хорового коллектива. Домашняя работа руководителя над произведением, ее значение для правильной организации всего процесса по разучиванию репертуара с хоровым коллективом. Знание произведения на память и умение петь мелодии хоровых партий – необходимое условие успешного изучения его с хором.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

основная литература:

1. Булахов, П. П. Избранные романсы и песни : для голоса в сопровождении фортепиано / П. П. Булахов. – Москва : Музыка, 2007.
2. Гаврилова Е.Н. Вопросы музыкальной педагогики: учебное пособие / Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2014 .
3. Григоренко О.Г. Вокальная подготовка артиста драматического театра и кино: Учебно-методическое пособие - СГУ, 2005
4. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. М., 2003.
5. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. М., 2001.
6. Сафронова Е.Ю. Музыкальное воспитание артиста драматического театра и кино: Учебная программа - СГУ, 2005
7. Шайхутдинова Д.И. Краткий курс элементарной теории музыки.- . Казань, 2008.

дополнительная литература:

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. М., 1981.
2. Бершадская Т. Принципы ладовой классификации // Советская музыка. 1971. № 8.
3. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. М., 1983.
4. Гарбузов Н. Зонная природа темпа и ритма. М., 1950.
5. Гладков Б.В., Пронина М.П. О полётности сценического голоса // теория и практика сценической речи. Вып. 2. СПб, 1992.
6. Гликма И. Мейерхольд и музыкальный театр. Л., 1989.
7. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. М., 1956.
8. Греков И. Резонанс. М., 1952.
9. Далькроз Э.-Ж. Ритм. М., 2001.
10. Емельянов В.В. Методика координационно-тренировочного этапа вокальной подготовки будущих учителей музыки в педагогическом вузе / В.В. Емельянов: Дис. ... к.п.н. – Екатеринбург: УрГПУ, 2005.
11. Емельянов В.В. Развитие голоса (координация и тренинг) / В.В. Емельянов. – С-Пб., 2007.
12. Ермолаев В.Г., Лебедева Н.Ф., Морозов В.П. Применение метода спектрального анализа звука к исследованию роли носовой полости в певческом звукообразовании // Вестник оториноларингологии. 1964. № 2.
13. Интонация и музыкальный образ: Сб. ст. М., 1965.
14. Конен В. Пути американской музыки. М., 1979.
15. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. М., 1983.
16. Курс теории музыки / Под ред. А. Островского. Л., 1984.
17. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX вв. М., 1988.
18. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. История и современность. М., 1990.
19. Мазель Л. О мелодии. М., 1952.
20. Мазель Л. Анализ музыкальных произведений. М., 1986.
21. Майер В.В. Тепловой автогенератор звука // Простые опыты со струями и звуком. М., 1985.
22. Максимов И. Фониатрия. М., 1987.
23. Митронович-Моджиевска А. Патофизиология речи, голоса и слуха. Варшава, 1965.
24. Морозов В.П. Вокальный слух и голос / В.П. Морозов. – Л.: Музыка,
25. Назайкинский Е. О музыкальном темпе. М., 1965.
26. Попова Т. О музыкальных жанрах. М., 1961.

27. Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. М.: 1973.
28. Способин И. Музыкальная форма. М., 1980.
29. Фридкин Г.А. Практическое руководство по музыкальной грамоте: Учеб. пособие. переизд. М.: Музыка, 1994
30. Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов XX века. М., 1971.
31. Холопова В. Мелодика. М., 1984.
32. Холопова В. Музыка как вид искусства. М., 1990.
33. Холопова В. Музыкальный ритм. М., 1980.

Рабочая программа дисциплины «ТАНЕЦ»

Авторы программы:

Плотникова К.П., директор центра культурных инициатив «TGU EVENT GROUP»

Гуренко М.В. - ведущий мастер сцены, артист театра;

Рецензенты:

Сазонова В.А. – кандидат искусствоведения, профессор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», заслуженный работник культуры РФ;

Козодаев П.И. – кандидат педагогических наук, доцент ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.

Название дисциплины: «Танец»

Цель дисциплины «Танец» – формирование знаний о стилистических особенностях танцев в системе специальных дисциплин, их принципах и назначении в обучении и воспитании артиста; приобретение системы знаний, умений и навыков методики исполнения танцев; освоение разнообразных стилей, манеры и техники исполнения танцев; изучение теоретических основ становления и развития новых форм танца; овладение опытом реализации самостоятельной профессиональной деятельности; воспитание хореографического мышления на основе стилистических и пластических особенностей хореографического искусства.

Программа «Танец» изучается на 2- ом и 3-ем году обучения. Общий объем программы составляет 34 часа.

Процесс изучения дисциплины «Танец» направлена на формирование следующих знаний, умений и навыков:

Знать:

- историю возникновения и пути развития танца;
- методику исполнения танцевальных комбинаций и композиций;
- методы приемы формы и стили преподавания танца;
- методику записи танца и разбора танцевального текста по записи;
- стилистические особенности музыкальных произведений.

Уметь:

- безошибочно определять и различать танцы;

- использовать знания техничного исполнения современного лексического материала для создания собственных танцевальных композиций;
- раскрыть перед исполнителями смысловую образность, характер и музыкальность танцев;
- решать проблемы, связанные с изучением и познанием особенностей танца;
- осуществлять подбор музыкального материала для работы над собственными этюдными постановками;
- решать организационные вопросы по реализации педагогического процесса обучения танцам;
- использовать учебную, учебно-методическую, монографическую, художественную литературу, а также учебную видеоинформацию в процессе обучения.

Владеть:

- техникой исполнения движений танцев различных стилей и жанров;
- методикой преподавания танца;
- методикой работы с музыкальным материалом;
- умением использовать навыки организаторской работы.

Тематический план дисциплины:

№п/п	Название разделы/ темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
<i>1 год обучения</i>				
1.	Социальная природа и этапы эволюции хореографического искусства	6	2	4
2.	Стилистические особенности танцевальных направлений	6	2	4
3.	Видо-жанровая структура танца	6	2	4
Итого:		18	6	12
<i>2 год обучения</i>				
4.	Массовые музыкально-ритмические игры и танцы	8	2	6
5.	Современные направления хореографии	8	2	6
Итого:		16	4	12

Содержание дисциплины:

Тема 1. Социальная природа и этапы эволюции танца

Танец как отражение, принятых обществом этики, морали, нормы взаимоотношения и поведения людей. Первобытный строй как эпоха формирования семантики и лексики танца. Танцы обрядовые, ритуальные (тотемические) и внеобрядового характера (танцы радости бытия).

Формы бытования и распространения танцев Средневековья. Народная танцевальная культура (бранли) и культура привилегированных слоев общества (салонные бассдансы). Искусство бродячих артистов.

Особенности танцевальной культуры эпохи Возрождения. Танцы народные (сельские, городские), аристократические и сценические. Усложнение танцевальной лексики и композиции, канонизация фигур и поз танцев: менуэт, гавот, экосез, ригодон.

Общественно-политические и социально-экономические условия развития танцевальной культуры эпохи Просвещения. Массовые формы танцев – контрданс, фарандола. Взаимовлияние бытовой хореографии и сценической.

XIX век – время расцвета культуры массовых бальных танцев. Новые нормы общественной жизни. Вальс – «король» танцев как выразитель настроения эпохи. Разновидности вальса. Широкое распространение танцев и организация специальных школ и классов по их изучению.

Взаимовлияние и взаимообогащение сценической и бытовой хореографии. Многообразие видов и жанров современных танцев: импровизационные (сольные и массовые), народно-характерные, ритмические, спортивные, клубные и другие

Тема 2. Стилистические особенности танцевальных направлений

Специфические черты современных стилей танца – синтез танца, пантомимы, гимнастических и акробатических движений, элементов борьбы, бокса, сочетание импровизации и сольных партий с коллективными, согласованными движениями.

Тема 3. Видо-жанровая структура танца

Многообразие видов и жанров современной танцевальной культуры. Формы социального танца. Танец как средство организации досуга. Виды, формы и методы организации культурно-досуговой деятельности человека. Классификация современных общественных танцев: массовые детские (музыкально-ритмические игры и танцы), клубные (импровизационные,

парные, массовые), молодежные (уличные) направления, характерные (этнические).

Танцы как средство самопознания и самосовершенствования человека. Ритмическая гимнастика, джаз и диско гимнастика, шейпинг. Танцевальная терапия и духовная практика. Современные зарубежные методики.

Тема 4. Массовые музыкально-ритмические игры и танцы

- **«Буги-вуги» (игровой танец с пением).**

- движения рук вперед, назад;
- правый поворот на месте;
- хлопки в свои ладоши;
- шаги в центр, из центра круга.

- **«Музыкальный человек» (игровой танец, с пением отображающий игру на различных музыкальных инструментах).**

- игра на пианино;
- игра на трубе;
- игра на музыкальных тарелках;
- игра на барабан.

- **«Вальс дружбы» (танец-знакомство).**

- подъем на полупальцы и опускание на стопу;
- боковой шаг против линии танца;
- припадания;
- вальсовый поворот по линии танца;
- хлопки;
- боковой шаг и переход в другую пару.

- **«Конго» (игровой танец).**

- паровозики;
- пружина;
- воротики.

- **«Русская кадриль».**

- шаги в центр и из центра круга в паре (с фликом);
- до-за-до;
- припадания вперед и назад;
- переход в другую пару.

- **«Полька».**

- основной шаг «польки» в паре;
- подскоки на месте и в продвижении;
- галопы в правую и левую стороны.

Тема 5. Современные клубные танцы

1. Латиноамериканские танцы.

- **«Макарена».**

- «шассе» на месте с правой, левой ноги;

- движения рук;
- прыжок с поворотом (на месте);
- приставные шаги в сторону;
- «ноги цыпленка»;
- «мытьё головы».
- **«Сальса».**
- основное положение в паре;
- основной ход;
- опен брейк;
- правый поворот у партнерши, правая рука сверху;
- кукарача;
- расческа;
- поворот у партнера на месте, правая нога накрест назад.

2. Танцы в стиле «Рок-н-ролл»

- **«Веселый рок».**
- шаги с «киком» в правую и левую стороны;
- твист;
- смена мест;
- припадания;
- «чарли»;
- смена мест в паре.

3. Ретро-танцы

- **«Блюз-спин» («Блюз»).**
- приставные шаги в стороны;
- поворот под рукой партнера;
- шаги вперед;
- смена мест;
- правый поворот со сменой мест.

4. Танцы в стиле «Диско»

- **«Бим-бом».**
- пружинка;
- круговые движения рук в сторону;
- хлопки в ладоши;
- удары по ноге;

5. Танцы в стиле «Кантри»

- **Линейное (на линии)**
- шаги в сторону с фликом;
- шаги назад;
- наклоны корпуса вперед, назад;
- флик в повороте.

- **Круговое (в паре, по кругу).**
- основное положение в паре;
- каблук, носок с правой и с левой ноги;
- повороты в паре с правой ноги;
- каблучный ход с правой и с левой ноги по кругу.

б. «Аргентинское танго» (салон)

- шаги вперёд с закрытым променадом;
- корте;
- корте в повороте;
- качели;
- ошо;
- очо;
- салида;
- сэндвич;
- коррида.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Танец»

основная литература:

1. Аркина Н.Е. Языком танца. - М.,1975.
2. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. - М.,2007.
3. Добровольская Г.Н. Танец. Пантомима. Балет.- Л., 2005.
4. Королева Э.А. Ранние формы танца. - Кишинев. Штиница, 2007.
5. Мессерер А.М. Танец. Мысль. Время. - М., 1990.
6. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. - М., ГИТИС. 2000.
7. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. - М.,1985.
8. Смит Л. Танцы. Начальный курс. - М., АСТ, 2001.

дополнительная литература:

1. Диниц Е.В. Джазовые танцы. Танцуют все! - М., АСТ, 2002.
2. Загорц М. Танцы. - М., Ижица, 2003.
3. Иванникова О.В. Латиноамериканские танцы. - М., АСТ, 2003.
4. www.ido-online.org/ (сайт Международной Танцевальной организации);
5. www.ORTOdance.ru (сайт Общероссийской Танцевальной организации «Федерации современных танцев России).

«ГРИМ»

Авторы программы:

Плотникова К.П., директор центра культурных инициатив «TGU EVENT GROUP»

Гуренко М.В. - ведущий мастер сцены, артист театра;

Рецензенты:

Сазонова В.А. – кандидат искусствоведения, профессор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», заслуженный работник культуры РФ;

Козодаев П.И. – кандидат педагогических наук, доцент ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.

Название дисциплины: «Грим»;

Цель дисциплины «Грим» – овладение студийцами теоретическими знаниями по истории отечественного и зарубежного театра.

Программа «Грим» изучается в 3-ем году обучения. Общий объем программы составляет 8 часов.

Процесс изучения дисциплины «Грим» направлена на формирование следующих знаний и умений:

Знать:

- теоретические основы искусства грима;
- основные живописные приемы грима;
- правила наложения гримировальных красок, правила разгримирования;
- санитарно-гигиенических требования при гримировании;
- виды скульптурно-объемных приемов: подтягивания, накладки, наклейки-толщинки; имитации шрамов, отсутствия зубов и заделки металлических зубов и коронок;
- специфику современных гримировальных материалов;
- основные техники грима;
- виды грима;
- различные способы наложения грима.

Уметь:

- применять специальные материалы и гримировальные инструменты;
- выполнять грим с париком и наклейками из волос;
- самостоятельно разработать и выполнить грим для исполняемой в учебном спектакле роли.
- применять макияж в сценических выступлениях, профессиональной

практике и в жизни.

- изменять форму лица при помощи грима;
- накладывать возрастной, портретный, фантазийный, расовый и национальные гримы;
- использовать наклейки и толщинки для создания необходимого образа.

Владеть:

- техническими приемами гримирования и работы с постижерскими изделиями;
- навыками использования знаний и умений, приобретенных во время изучения дисциплины, при прохождении профессиональной практики, выборе грима, отвечающего содержанию художественно-хореографического образа;
- основными приемами наложения различных видов грима.

Тематический план дисциплины:

№п/п	Название разделы/ темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
<i>1 год обучения</i>				
1.	Подготовка к процессу и первоначальные упражнения гримирования	1	1	
2.	Техника работы с краской	1	1	
3.	Скульптурно-объемные приемы грима	1		1
4.	Приемы работы с постижерскими изделиями	1		1
5.	Грим и свет	1		1
6.	Национальный грим	1		1
7.	Характерный грим	1		1
8.	Сказочный грим	1		1
Итого:		8	2	6

Содержание дисциплины:

Тема 1. Подготовка к процессу и первоначальные упражнения гримирования.

Определение понятия «грим». История возникновения различных форм грима. Искусство грима в балетном театре. Ознакомление с анатомическими основами грима: прощупывание контуров выпуклостей и впадин лицевой части черепа.

Практическое освоение основ работы с гримом: организация рабочего места; размещение материалов, принадлежностей и инструментов гримирования; их виды, свойства и назначение.

Практическое усвоение последовательности действий в процессе гримирования: правила наложения гримировальных красок, правила разгримирования, соблюдение санитарно-гигиенических требований.

Тема 2. Техника работы с краской.

Общие понятия и назначение изобразительных средств грима (линия, светотень, цвет) и гримировальных красок (общий тон, смешанные тона, теплые и холодные тона).

Упражнения по освоению основных приемов гримирования лица:

- очищение кожи, наложение вазелина, общего тона и румян;
- действия по изменению отдельных деталей лица (глаз, бровей, лба, носа, щек, подбородка, губ), посредством проведения линий, наложения цветотени или блика.

Понятие о законах классической красоты.

Упражнения по освоению схем живописных приемов грима:

- молодое лицо (отражение возраста общим тоном, оживление и корректировка лица румянами);
- худое лицо (подчеркивание угловатых, заостренных и удлинённых форм лица);
- полное лицо (выделение объема, округлости лица);
- старческое худое и полное лицо (отражение возрастных признаков в цвете лица, одутловатости и дряблости кожи, в складках и морщинах).

Тема 3. Скульптурно-объемные приемы грима.

Цель и необходимость применения скульптурно-объемных приемов: создание иллюзорности изображения, условия сценического освещения.

Виды скульптурно-объемных приемов: подтягивания; наlepки, наклейки-толщинки; имитация шрамов, отсутствия зубов и заделки металлических зубов и коронок.

Упражнения по освоению скульптурно-объемных приемов грима: изменение формы носа, глаз, подбородка, надбровных дуг и скул посредством налепок из гуммоза, латексных наклеек, сглаживания недостатков лица.

Тема 4. Приемы работы с постижерскими изделиями.

Роль парика и волосяных наклеек. Характеристики искусственных изделий (париков, бород, усов, бакенбардов, бровей, кос, локонов и т. д.) и их применение.

Упражнения по надеванию и маскировке края парика, вплетению кос, укреплению локонов, приклеиванию бород, усов, бакенбардов и других искусственных волосяных изделий.

Тема 5. Грим и свет

Влияние технических условий сцены, удаленности зрительного зала, яркости и цвета освещения сценической площадки на решение грима.

Изменение цвета гримировальных красок при освещении сцены рассеянным светом и концентрированным потоком, дуговым прожектором и дневным светом, при разных светофильтрах.

Упражнения по выполнению грима:

- при сильном, ярком освещении;
- при слабом, тусклом освещении;
- при определенном цвете освещения (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый).

Тема 6. Национальный грим

Положения современной антропологии и этнографические условия происхождения больших рас (желтая, черная, белая), их внешние типовые признаки: цвет кожи, цвет и тип волос, конструктивное строение черепа, особенности черт лица, рост.

Упражнения с использованием всех средств грима (комбинированный прием) при создании типических образов рас:

- монголоидная желтая раса (желто – коричневый цвет кожи, прямые жесткие черные волосы, уплощенность переносицы, выступающие скулы, узкие миндалевидные глаза, высоко посаженные брови, тупой подбородок и др.);
- семито-негроидная черная раса (темная кожа, курчавые волосы, прогнатизм – выступание вперед челюстей, слабо выступающий широкий нос, большие глаза, толстые губы);
- европеоидная белая раса (светлая кожа, волнистые волосы, ортогнатизм – отсутствие или небольшое выступание вперед нижней челюсти по отношению к общей фронтальной плоскости лица, слабое выступание скул, сильно выступающий узкий нос, тонкие губы).

Тема 7. Характерный грим

Понятия «характерный грим и характер образа». Внешние характерные черты и внутренняя сущность образа (злость, легкомыслие, хитрость, глупость и т. д.). Факторы, определяющие грим: возраст, расовые признаки, социальные

условия, состояние здоровья, влияние моды (прическа, косметика), мимическая подвижность лица, психологические черты образа.

Упражнения по схемам (молодое, злое, печальное, веселое лицо) с использованием всех изобразительных средств и технических приемов гримирования для создания двух-трех характерных образов из балетов:

Тема 8. Сказочный грим

Специфические особенности сказочного грима: исключительность и фантастичность внешности сказочных персонажей, гротеск форм и яркость цвета красок. Развитие творческой фантазии студентов в работе над сказочным гримом. Использование разнообразных выразительных средств и приемов гримирования.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Сыромятникова, И. С. Искусство грима и прически: Учебное пособие для профессиональных учебных заведений / И. Сыромятникова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 2007. - 170 с.

Дополнительная литература

1. Бейган, Ли. Грим для театра, кино, телевидения / Ли Бейган. - СПб. : Изд-во Искусство, 2001. - 176 с.
2. Вархолов, Ф. Грим. Учебное пособие / Ф. Вархолов. – М. : Советская Россия, 1964.
3. Вархопов Ф. Грим. - М.: Сов. Россия, 1964.
4. Гольцов, А. Грим / А. Гольцов, Ф. Деревцов, М. Фалеев. – М., 1961.
5. Знак, Е. Читать человека – как книгу / Е. Знак. – М. : АОЗТ ЭКСМО, 1995.
6. Львов, Н. Грим и образ / Н. Львов. – М., 1960.
7. Шлитт, Эвальд. Маскарадный грим для праздников / Эльвальд Шлитт, Николь Вольфангер-фон-Кляйст. - Минск. : Изд-во Харвест, 2005. - 96 с.
8. Штракин, В. Грим / В. Штракин. – М., 1971.
9. Школьников С. Основы сценического грима. - М.: Высшая школа, 1976.
10. Лебайи, В. Веселый грим / Ванесса Лебайи ; пер. Е. Руднева. - Изд-во : Росмэн-Пресс, 2008.

Рабочая программа дисциплины «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Авторы программы:

Плотникова К.П., директор центра культурных инициатив «TGU EVENT GROUP»

Гуренко М.В. - ведущий мастер сцены, артист театра;

Рецензенты:

Сазонова В.А. – кандидат искусствоведения, профессор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», заслуженный работник культуры РФ;

Козодаев П.И. – кандидат педагогических наук, доцент ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.

Название дисциплины: «Сценическое движение»;

Цель дисциплины «Сценическое движение» – раскрытие пластических способностей студентов-актеров, формирование у них потребности в выразительном движении; воспитание двигательного аппарата.

Программа «Сценическое движение» изучается с 1 по 4 год обучения. 1 год – 24 часа; 2 год – 36 часов; 3 год – 24 часа; 4 год – 36 часов; Общий объем программы составляет 120 часов.

Процесс изучения дисциплины «Сценическое движение» направлен на формирование следующих знаний и умений и навыков:

Знать:

- общие основы теории актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, танца и музыкальной грамоты;
- методы тренинга и самостоятельной работы над ролью; правила техники безопасности и пожарной безопасности;
- роль, значение и функции пластической выразительности в процессе создания спектакля, выразительные средства;
- принципы интерпретации пластического текста, пластического построения произведений;
- основные элементы языка сценического движения, психотехники актера.

Уметь:

- создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;

- работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;

- органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, создавать яркую речевую манеру и характерность, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями;

- использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох;

- актерски существовать в танце, воплощать при этом самые различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле балетмейстера и режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой;

- решать различные художественные задачи с использованием певческого голоса при исполнении партий в музыкальных спектаклях, вокальных номеров в драматических и кукольных спектаклях, на эстраде;

- использовать навыки ансамблевого пения, находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения, проявлять творческую инициативу во время работы над партией в музыкальном спектакле, вокальным номером;

- поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом;

- исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции; действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;

- импровизировать внутри заданного пластического рисунка в рамках режиссерского замысла;

- легко воспроизводить разнообразные движения и действия, доводя их до возможного совершенства.

Владеть:

- способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях сценического представления (работы перед кино- (теле-) камерой в студии);

- искусством речи, как национальным культурным достоянием;

- мастерством проведения актерских тренингов, преподавания основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин;

- основными методами защиты производственного персонала и населения, спасения культурных ценностей от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и основные меры по ликвидации их последствий;

- широкой и разнообразной палитрой движения;

- различными сценическими трюковыми техниками движения;

- высоким уровнем двигательной подготовки.

Тематический план дисциплины:

№п/п	Название разделы/ темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
<i>1 год обучения</i>				
1.	Корректирующий тренинг.	4	1	3
2.	Развивающий тренинг.	5	1	4
3.	Баланс.	5	1	4
4.	Скорость и инерция	5	1	4
5.	Импульсы движений.	5	1	4
Итого:		24	5	19
<i>2 год обучения</i>				
6.	Музыкальное движение. Ритмика.	12	2	10
7.	Подвижность и выразительность рук.	12	2	10
8.	Подготовительный тренинг.	12	2	10
Итого:		36	6	30
<i>3 год обучения</i>				
9.	Сценические падения, прыжки, переноски.	8	1	7
10.	Элементы акробатики.	8	1	7
11.	Акробатические композиции и вариации.	8	1	7
Итого:		24	3	21
<i>4 год обучения</i>				

12.	Основы жонглирования (мячи, булавы, кольца).	12	1	11
13.	Техника сценического удара.	12	1	11
14.	Принципы построения сценической драки.	12	1	11
Итого:		36	3	33
Итого:		120	17	103

Содержание дисциплины:

Тема 1. Корректирующий тренинг.

Проверка и выравнивание положения тела (осанка): стоя у стены, сидя верхом на скамейке, перед зеркалом. Выравнивание положения тела в движении. Ходьба с предметом на голове. Демонстрация ошибок в бытовой походке: подпрыгивание, раскачивание, кручение, шлепание, ходьба боком, вихляние бедрами. Изучение правильной бытовой походки, осанки. Правильная постановка ног, развитие умения локального движения бедрами и волны ноги от бедра. Бытовая походка с различными положениями рук, в разных скоростях. Бытовая походка с выполнением дополнительного задания (наблюдение за вымышленными предметами, смена физического самочувствия, предлагаемых обстоятельств). Бытовая походка и наблюдение за присутствующими. «Пластические шаржи». Исправление сутулости и седлообразной поясницы: упражнения с гимнастической палкой, мячом, на полу, на стуле с высокой спинкой (одиночные и парные). Упражнения на исправление боковых искривлений, плоскостопия.

Тема 2. Развивающий тренинг.

Укрепление мышц туловища, развитие подвижности и гибкости суставов. Бег по кругу «змейкой». «Драконий хвост». Хлопанье пятками по ягодицам во время бега. Бег приставным шагом; на носках; на пятках; с высоким подниманием коленей; спиной вперед. На бегу вращаться вокруг своей оси. Во время бега делать остановки и совершать наклоны, приседания, отжимания, прыжки. Ходьба «гусиным шагом». «Лягушки». Ходьба с переплетающимися ногами. Приседания на носках с разомкнутыми, сомкнутыми коленями (на всей стопе, на полупальцах). Наклоны, повороты, скручивания и вращения туловища. Развороты и смещения от центральной оси различных частей тела. Упражнения на сгибание мышц: качания, замахи, рывки. Кратковременные задержки конечной позы в сгибе (статическая нагрузка). Использование изолирующих позиций (руки сдерживают разворот бедер). Упражнения, выполняемые из положения стоя на коленях: сгибание ног в коленях; поднятие ноги и руки из стойки «скамейкой»; сед вправо и влево из стойки

на коленях. Упражнения в положении сидя и лежа: поднимание прямых ног, туловища из положения лежа на спине, на животе; «Коробочка», «Утюг», «Ласточка» (из положения лежа на спине), «Кошечка», «Улитка», «Гусеница». Упражнения со стулом: выгибание туловища назад и сгибание вперед, наклоны в стороны из положения сидя; пронос прямой ноги через стул; подъем на стул и опускание на пол.

Тема 3. Баланс.

Упражнения в статике и ограниченной динамике. «Ласточка»: повороты вправо, влево, вокруг своей оси; складывание и разворачивание; наклоны к полу при сохранении геометрии позы. Баланс на одной ноге – вращение рук от запястья, от локтя, от плеча в одну и в разные стороны; махи и вращения свободной ногой. Упражнения в балансе на полупальцах. «Прыжок на столбике». «Переход через горную реку». «Бревно над пропастью». Парные упражнения на баланс: взаимные поддержки в статике и движении. Переходы с опорой на три (две, одну) точки в неудобном для тела положении (по одному, в парах, в тройках). Ходьба и бег по ограниченной, наклонной, или неустойчивой поверхности. Механизмы взаимной страховки партнеров и техника безопасности во время выполнения трюковых упражнений.

Тема 4. Скорость и инерция.

Понятие «скорость». Отличие скорости от темпа и ритма. Линейка скоростей (по Немеровскому):

- первая скорость – 2 шага за пять секунд;
- вторая скорость – 4 шага за пять секунд;
- третья скорость – 7 шагов за пять секунд;
- четвертая скорость – 10-11 шагов за пять секунд;
- пятая скорость – 15-16 шагов за пять секунд;
- шестая скорость – 19-20 шагов за пять секунд.

Движения по площадке в разных скоростях. Чувство времени. Распределение движения во времени. Координация движений во времени. Управление инерцией собственного тела в резких переходах от статики к динамике и обратно. «Коробка передач». Пластические партитуры, основанные на смене скоростей и координации движений во времени (одиночные, парные и групповые).

Тема 5. Импульсы движений.

Понятие «импульс». Импульс как составная часть движения. Одиночные и двойные импульсы, импульсы-дуплеты, комбинированные, прыжковые, сворачивающие и разворачивающие импульсы. Импульс и свобода мышц. Посыл импульса. Импульс и движения. «Марионетка» – в руках опытного кукловода и в руках дилетанта (разные пластические характеристики). Парные упражнения: «Кукла и кукловод», «Деревянная и тряпичная куклы», «Влюбленные манекены», «Старый робот и фарфоровая кукла». Упражнения на общение разных видов кукол.

Тема 6. Музыкальное движение. Ритмика.

Совершенствование ритмичности (умения воспринимать, выявлять и создавать ритм). Тренировка ритмической памяти. Освоение элементов музыкальной грамоты. Навык устойчивого сохранения темпа. Тренировка двигательной и музыкальной памяти. Навык быстрого и точного перехода к новому темпу и ритму. Воспроизведение простейшими движениями тела (хлопками, прыжками, шагами) музыкального темпа и ритма. Изучение понятия «метр». Выявление метра в движении, развитие навыка сохранения устойчивого метра. Практическое освоение понятия «длительность» (воспроизведение музыкальных длительностей при движении ног и рук). Упражнения на совершенствование ритмичности. Воспроизведение ритмических рисунков под музыку и по памяти. «Эхо». «Капля». Упражнения в ритмическом контрапункте и полиритмии.

Тема 7. Подвижность и выразительность рук.

Развитие гибкости и подвижности плечевых, локтевых, лучезапястных суставов и пальцев. Воспитание навыка смысловой и эмоциональной характеристики жеста. Тренировка координации рук. Упражнения моторного типа для развития подвижности суставов рук во всех направлениях: «Волна», «Тянучка», «Рыба», «Змея», «Когти», «Шестерни», «Веер», «Кошка». Преодоление неравномерной развитости рук (правой и левой). Сочетание симметричных и асимметричных движений правой и левой рук (моторного, танцевального и стилизованного характера): «Восточное». Упражнения, построенные на взаимодействии и противодействии рук. Упражнения на смену направления, силы, скорости одних и тех же движений. Образные упражнения: «Красить», «Полоскать и гладить», «Молитва». Этюды на развитие подвижности, гибкости и выразительности рук: «Схватить –

бросить», «Мухи», «Пружинки», «Зеркало», «Пушинка», «Смола», «Светильник», «Чаша».

Тема 8. Подготовительный тренинг.

Развитие силы, ловкости, координации движений. Тренировка воли, смелости, решительности. Тренировка вестибулярного аппарата. Комплексы упражнений на уменьшенной опоре. Парные упражнения на баланс. Навык управления инерциями тела и распределения движений в заданном пространстве в заданное время. Тренировка быстроты реакции в упражнениях с меняющимся темпом исполнения. Навык мышечного восприятия темпоритма движения. Навык физического взаимодействия с партнером. Подготовка к освоению техники пластических трюков: группировки, темповые подскоки.

Тема 9. Сценические падения, прыжки и переноски.

Овладение техническими приемами безопасного выполнения пластических трюков, способами создания зрительной иллюзии, трансформации боевого, спортивного, бытового действия в пластический трюк. Навык самостраховки и взаимной страховки партнеров. Навык точного распределения мышечных усилий и мышечного расслабления в необходимый момент. Выработка навыков падения на пол: назад на спину (от удара в лицо и при обмороке); вперед, согнувшись от удара в живот; на бок; скручиваясь (на месте или после нескольких шагов, пройденных после получения удара); с поворотом кругом на месте от удара в лицо (приземление лицом вниз, на ладони выставленных вперед рук); из положения сидя на стуле – вперед, набок, назад вместе со стулом. Падение через партнера, через стол и другие препятствия. Прыжки через препятствие – опираясь о препятствие одной или двумя руками; с разбега и с места; отталкиваясь двумя ногами; «наступая» на препятствие с последующим соскоком. Прыжки с падением на руки. Техника переноски партнера. Подъем партнера с пола, со стула, со стола. Ходьба с тяжестью на руках. Укладывание или сбрасывание тела после переноски. Переноски одного партнера вдвоем – сидящего на сложенных «стульчиком» руках, лежащего (за плечи и ноги). Групповые переноски. Ритуальная переноска на вытянутых вперед или вверх руках.

Тема 10. Элементы акробатики.

Кувырки (кульбиты) вперед и назад. Серии кувырков в разнообразных сочетаниях. Кувырок вперед с опорой на одну руку и кувырок назад через одно плечо. Кувырок проходной с опорой на обе руки, на одну руку. Кувырок с поворотом. Кувырок с возвышения. Падение с кувырком назад. Кувырок со стула. Кувырки со сменой направления и темпа движения. Парное и групповое исполнение кувырков с соблюдением синхронности движений. Боковые перекаты; кувырки и перекаты через препятствие; сочетание кувырков и перекатов на разновысотных конструкциях (столы, стулья и др.). «Мост». Стойки (на лопатках, на голове, на руках). «Колесо»: с места и с поддержкой, с разбега, с поворотом, на одной руке. Перемет – перекладывание тела вперед через себя с опорой на руки. Перемет с опорой на колени партнеров. Перемет с разбега. Перемет с опорой на одну руку. Сальто – кувырок в воздухе. Задний кульбит на спине у партнера. Заднее сальто в паре лицом друг к другу. Парное сальто. Заднее сальто с рук партнера. Переднее сальто с поддержкой. Сальто вперед с разбега.

Тема 11. Акробатические композиции и вариации.

Принципы соединения акробатических элементов в комбинацию. Согласование ритма отдельных акробатических элементов в темпе заданного сочетания. Навык согласования темпа и ритма собственного движения с темпом и ритмом движения партнера. Распределение мышечной энергии, затрачиваемой на выполнение того или иного элемента. Логичность и непрерывность линии движения в композиции. Законченность пластической фразы (начало, развитие и конец). Работа с партнером. Парные стойки со взаимной страховкой. Качание (подкидывание) на руках, падение на руки с высоты. Акробатические пирамиды. Смысловые акробатические этюды: «Побег из плена», «Возмездие», «Погоня».

Тема 12. Основы жонглирования (мячи, булавы, кольца).

Роль жонглирования в тренировке ритмичности, ловкости и координации. Элементы жонглирования. Правильная постановка рук. Кривая полета мяча (траектория) и ее отработка. Подсекательное движение в жонглировании. Учет направления взгляда в момент жонглирования: центр или верхняя точка кривой полета мяча. Значение музыкального сопровождения, ритмической основы для жонглирования. Основные упражнения в тренировке навыков жонглирования. Отработка хватательного движения (верхний и нижний хват): переброски мяча из руки в руку в различных вариациях (через плечо, под ногу,

с поворотом, с хлопком, с передвижением по площадке и приседаниями); переброска мяча с ударом о стену, о пол; бросание одного мяча каскадом. Перекладывание мяча под музыку в парах и группе. Параллельное бросание и ловля двух мячей, перебрасывание двух мячей из руки в руку, бросание двух мячей каскадом (двумя или одной рукой). Перебрасывание трех мячей из руки в руку. Жонглирование двумя и тремя мячами в парах (в статике и движении).

Отработка правильного хвата булавы. Вращение булавы параллельно и перпендикулярно полу. Подбрасывание и ловля булавы, перебросы из руки в руку (прямые и пересеченные, т. е. через плечо, под коленом и др.). Передвижение в пространстве, соединенное с перекидыванием булавы.

Отработка навыков жонглирования кольцами: перекидывания, перебросы, ловля (одиночные и парные упражнения). Каскад из колец. Смешанные каскады из мячей и колец, мячей и булав, колец и булав.

Тема 13. Техника сценического удара.

Основные усилия использования приемов сценического боя без реального физического ущерба для партнера. Навык техники безопасности и взаимной страховки партнеров. Отработка быстроты реакции на условный удар. Ограничение мышечных усилий, управление инерциями движений, самоконтроль. Сценическая пощечина: замах, удар, реакция, способы озвучивания. Удар кулаком по прямой, сбоку, снизу (в лицо, корпус и др.). Защита от удара кулаком: заслон, отбив, уклонение. Защита от ударов бытовыми предметами. Удар ребром ладони (по корпусу, по шее) и локтем (в солнечное сплетение, в подбородок снизу и др.). Удар ногой (коленом, стопой) в живот, в спину, в лицо лежащему на земле, снизу в подбородок стоящему на коленях. Удар головой об пол, о стену, о колено и т. д. Парные упражнения в прямых, боковых, нижних и верхних ударах и защитах.

Тема 14. Принципы построения сценической драки.

Правила боевой стойки. Передвижения в боевой стойке. Отработка захватов и бросков: освобождение от захвата броском через колено; захват руки нападающего и бросок через бедро; освобождение от захвата сзади; захват руки нападающего и бросок вперед через плечо. Всевозможные виды толчков, подножек, подсечек, захватов противника ногой и т. д. Уклонение и уходы от ударов с ответной атакой. Вставание из положения лежа без помощи рук. Навыки боевых действий с ножом: боевая стойка с левой и правой ноги; передвижение по кругу; простые и двойные шаги; скачки. Удары ножом: простые (сверху, слева, справа, снизу), на выпаде, полувываде и со скачком. Защита от удара отклонением корпуса и скачком в сторону. Защита

вооруженной и невооруженной рукой от удара; защита двумя руками («вилкой»). Техника обезоруживания противника (захват и выкручивание руки). «Бросание» ножа в противника, находящегося на расстоянии. Озвучивание боя.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

основная литература:

1. Гребенкин А. В. Сценическое движение: Пособие для руководителей театральных студий и школ искусств. М.: Прогресс, 2003.
2. Закиров А.З. Семь уроков сценического движения. – М., 2009
3. Каминский М.В. Мороз В.Н. Основы сценического движения. М.: 2004
4. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – СПб.: Сова, 2000.
5. Кох И.Э. Основы сценического движения. Издательство: Планета музыки, Лань, 2010.
6. Морозова Г. Сценическое движение. Сценический бой. 2004 г.
7. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. М.: «ГИТИС» 2010.
8. Никитин В. Н. Энциклопедия тела: психология, психотерапия, педагогика, театр, танец, спорт, менеджмент. М.: Искусство, 2000.
9. Руднева С. Д., Фиш Э. М. Музыкальное движение. М.: Просвещение, 2000.

дополнительная литература:

1. Актерский тренинг по Ежи Гроттовскому / Сост. Ю. А. Тя-Сен. Самара: Изд-во «Самарский Дом печати», 1991.
2. Берштейн Н. А. Физиология движений и активность. М.: Наука, 1990.
3. Бродецкий А. Я. Азбука молчания. Топономика сценического пространства. М.: ГИТИС, 1999.
4. Брук П. Пустое пространство. М.: Прогресс, 1976.
5. Вербицкая А. В. Основы сценического движения (раздел общеразвивающих и коррегирующих упражнений). Ч. 1. М.: ГИТИС, 1982; Ч. 2. М.: ГИТИС, 1983.
6. Волконский С. М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту). СПб.: Изд-во «Апполон», 1913.
7. Гиппиус С. В. Гимнастика чувств: тренинг творческой психотехники. Л.-М.: Искусство, 1967.
8. Голубовский Б. Г. Пластика в искусстве актера. М.: Искусство, 1986.

9. Гребенкин А. В. Оздоровительно-игровой комплекс: Для проведения уроков здоровья в общеобразовательных и театральных школах. М.: «Поиск» УВК «Измайлово», 1996.
10. Грунтовский А. Русский кулачный бой: История. Этнография. Техника. СПб., 1993.
11. Дроздин А. Б. Физический тренинг драматического театра: Программа и методические рекомендации. М.: Мин. культ. СССР. Центр. Метод. каб., 1986.
12. Ершов П. М. Технология актерского искусства. 2-е изд., доп. М.: ТОО «Горбунок», 1992.
13. Иванов И. С. 250 гимнастических упражнений. Индивидуальная гимнастика актера. М.: Просвещение, 1951.
14. Каркни В. П. Парные акробатические упражнения. М., Физкультура и спорт, 1968.
15. Карпов С. А. Уроки сценического движения. М.: ГИ-ТИС, 1999.
16. Карпов С. А. Воспитание правильной осанки. М.: Физкультура и спорт, 1968.
17. Конорова Е. Ритмика в театральной школе. 2-е изд., доп. М.: Искусство, 1947.
18. Кох И. Э. Основы сценического движения: Учеб. пособие для высших учебных заведений. Л.: Искусство, 1970.
19. Кудашева Т. Н. Руки актера. М.: Искусство, 1970.
20. Лоуэн А. Психология тела. М.: Институт Общегуманитарных исследований, 2000.
21. Макарова Е. В. Современная зарубежная пантомима. М.: Искусство, 1985.
22. Мачерет Е. Л., Замостян В. П., Лысенюк В. П. Старение и двигательные возможности. Киев: Изд-во Киев. Универ., 1989.
23. Морозова Г. В. Сценический бой. М.: ВЭК «Школьный театр», 1998.
24. Морозова Г. В. Сценическое движение: Программа для средних специальных учебных заведений. М.: ГИТИС, 1986.
25. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены: Учеб. пособие для учебных заведений культуры. М.: Просвещение, 1991.
26. Муравьева Е. С. Как воспитывали русского дворянина. М.: Искусство, 1995.
27. Немеровский А. Б. Пластическая выразительность актера: Учеб. пособие для театральных вузов. М.: Искусство, 1976.
28. Новицкая Л. П. Изучение элементов психотехники актера. Тренинг и муштра. М.: Советская Россия, 1969.

29. Ремез О. Я. Мизансцена и сценическое действие. М.: Искусство, 1982.
30. Родионов А. В. Психофизическая тренировка. М.: Дар, 1995.
31. Рутберг И. Пантомима. Первые опыты. М.: Изд-во «Советская Россия», 1972.
32. Славский Р. Е. Искусство пантомимы. М.: Искусство, 1962.
33. Татубаев С. С. Жесты как компонент искусства. М.: Искусство, 1979.
34. Элькис Г. Я. О пластическом тренажере актера. М.: Просвещение, 1986.

Рабочая программа дисциплины «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»

Авторы программы:

Плотникова К.П., директор центра культурных инициатив «TGU EVENT GROUP»

Гуренко М.В. - ведущий мастер сцены, артист театра;

Рецензенты:

Сазонова В.А. – кандидат искусствоведения, профессор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», заслуженный работник культуры РФ;

Козодаев П.И. – кандидат педагогических наук, доцент ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.

Название дисциплины: «Сценическая речь»;

Цель дисциплины «Сценическая речь» – развитие и совершенствование природных речевых и голосовых возможностей; воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стилевой природой.

Программа «Сценическая речь» изучается с 1 по 4 год обучения. 1 год – 36 часов; 2 год – 40 часов; 3 год – 48 часов; 4 год – 62 часа; Общий объем программы составляет 186 часов.

Процесс изучения дисциплины «Сценическая речь» направлен на формирование следующих знаний и умений и навыков:

Знать:

- общие основы теории и практики сценической речи;
- методы речевого тренинга и самостоятельной работы над голосом.

Уметь:

- органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры,
- профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи,
- создавать яркую речевую манеру и характерность,
- вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.

Владеть:

- искусством речи как национальным культурным достоянием;

Тематический план дисциплины:

№п/п	Название разделы/ темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
<i>1 год обучения</i>				
1.	Предмет «Сценическая речь», его содержание, задачи, особенности. О состоянии сценической речи в современном театре	1	1	
2.	Физиология и анатомия рече-голосового аппарата	1	1	
3.	Новая теория голосообразования. Характеристика речевого голоса. Роль слуха в развитии голоса	1	1	
4.	Русское литературное произношение и ударение	1	1	
5.	Дыхание	3	1	2
6.	Резонаторы и их роль в голосообразовании. Центральное звучание голоса	2	1	1
7.	Подготовка речевого аппарата к звучанию	2		2
8.	Дикция и артикуляция. Дикционный тренинг. К.С. Станиславский о дикции. Гласные и согласные звуки их характеристика и классификация	3	1	2
9.	Определение и исправление речевых недостатков. Отработка индивидуальных упражнений	3	1	2
10.	Соединение дыхания и голосообразования с пластикой тела. Стихи в движении	2	1	1
11.	Логика сценической речи. Законы и правила сценической речи	2	2	
12.	Произношение гласных звуков	2	1	1
13.	Произношение согласных звуков и другие правила орфоэпии	2	1	1
14.	Речевое общение. Действие и цель речевого общения. Логико-грамматический разбор	2	1	1
15.	Дыхание. Освоение носового дыхания. Упражнения на опору дыхания	3	1	2
16.	Развитие диапазона голоса. Гекзаметр	1		1
17.	Артикуляционно-дикционный тренинг	2		2
18.	Работа над прозаическим текстом описательного характера	2		2

19.	Работа над исправлением недостатков речи	1		1
Итого		36	15	21
2 год обучения				
20.	Основы теории стихосложения	2	2	-
21.	Особенности стихотворной речи	4	2	2
22.	Учение К.С. Станиславского о словесном действии. Элементы словесного действия	4	2	2
23.	Развитие звуковысотного, динамического, темпоритмического диапазона	5	1	4
24.	Дикционная тренировка сложных артикуляционных сочетаний в разнообразном темпо-ритме	6	2	4
25.	Работа над стихотворным текстом	5	1	4
26.	Общее и разное в работе над текстом актера и чтеца	4	1	3
27.	Авторский стиль и авторская стилистика. Поиски авторской интонации	4	2	2
28.	Ритмическая организация прозы	4	2	2
29.	К.С. Станиславский о законах речи	2	1	1
Итого		40	16	24
3 год обучения				
30.	Освоение и закрепление орфоэпических норм при работе над литературным материалом	4	2	2
31.	Упражнения на речевое взаимодействие в сочетании с пластикой	4	1	3
32.	Работа над прозаическим текстом с прямой речью или диалогом	4	1	3
33.	Речевое решение роли. Роль и речевая характерность	4	1	3
34.	Основные принципы работы над освоением диалектного и акцентного произношения	4	1	3
35.	Функции монолога в драматургии. Виды монолога	2	2	
36.	Принципы работы над стихотворной драматургией. Законы стихотворной драматургии	2	2	
37.	Дыхание и движение в сценических условиях	4	2	2
38.	Развитие голоса актера в сложной мизансцене тела на основе стихотворной драматургии	4	1	3
39.	Речеголосовой тренинг на развитие силы звука	6	1	5

40.	Принципы работы над сценическим монологом	2	2	
41.	Рече-голосовое решение спектакля и голосовое решение роли	8	1	7
Итого		48	17	31
<i>4 год обучения</i>				
42.	Работа над авторским текстом	6	2	4
43.	Групповой рече-голосовой тренинг	9	1	8
44.	Тренинг с использованием сложных скороговорок	9	1	8
45.	Релаксационная гимнастика. Профилактика расстройств рече-голосового аппарата	8	1	7
46.	Развитие голоса в динамике	8	1	7
47.	Речеголосовой тренинг к спектаклю	11	1	10
48.	Работа над текстом любого жанра (по выбору учащегося)	11	1	10
Итого		62	8	54
Итого		186	56	130

Содержание дисциплины:

Тема 1. Предмет «Сценическая речь», его содержание, задачи, особенности. О состоянии сценической речи в современном театре

Проблема слова в искусстве актера. Дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логико-интонационные закономерности устной речи - содержание предмета «Сценическая речь». Цели и задачи сценической речи. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко, М.Чехов, М.О. Кнебель о значении работы над речью для драматического актера. Место речевого мастерства в искусстве актера. Особенности сценической речи (естественность, разговорность, нормативность, действенность, выразительность).

Тема 2. Физиология и анатомия рече-голосового аппарата

Краткие сведения о строении рече-голосового аппарата. Центральный аппарат речи. Периферический аппарат речи. Строение и деятельность центрального аппарата речи. Строение и деятельность периферического аппарата речевой системы.

Тема 3. Новая теория голосообразования. Характеристика речевого голоса. Роль слуха в развитии голоса

Характеристика и развитие речевого голоса. Физиологические свойства речевого голоса. Недостатки речевого голоса. Теория голосообразования. Певческий и речевой голос. Роль слуха в развитии речевого голоса. Строение слухового аппарата. Профессиональные качества речевого слуха.

Тема 4. Русское литературное произношение и ударение

Становление русского литературного произношения. Литературный язык: нормы и правила. Особенности звуковой системы русского языка. Ударения в русском языке, его особенности (разноместность, подвижность). Шкала нормативности. Орфоэпия. Произношение гласных звуков. Тренировка произношения ударных и безударных гласных на стихотворных текстах. Произношение согласных звуков. Классификация согласных.

Тема 5. Дыхание

Роль дыхания в воспитании речевого голоса. Физиологическое и фонационное дыхание. Фонационное дыхание в процессе речи. Типы дыхания. Смешанно-диафрагматический (полный) тип дыхания как основа постановки речевого голоса. Влияние осанки на процесс дыхания в развитии речевого голоса. Тренировка мышц дыхательного аппарата. Воспитание навыков носового дыхания. Опора дыхания. Типы дыхательных упражнений.

Тема 6. Резонаторы и их роль в голосообразовании. Центральное звучание голоса

Влияние работы гортани и артикуляционного аппарата на процесс дыхания в развитии речевого голоса. Резонирование и артикуляция в работе над воспитанием речевого голоса. Центральное звучание речевого голоса. Артикуляционно-фонетические упражнения. Использование сонорных согласных М, Н, Л, Р в работе по воспитанию речевого голоса.

Тема 7. Подготовка речевого аппарата к звучанию

Упражнения для снятия зажимов окологлоточной мускулатуры. Упражнения для освобождения и открытия глотки. Упражнения на вывод звука в «маску». Упражнения для вывода звука на «центр» голоса. Упражнения для ощущения звука в резонирующих полостях. Резонирующее пространство. Вибрационный массаж.

Тема 8. Дикция и артикуляция. Дикционный тренинг. К.С. Станиславский о дикции. Гласные и согласные звуки их характеристика и классификация

Смысловая и художественная функции звуковой речи. Дикция как средство художественной выразительности. Гласные и согласные звуки их характеристика и классификация. Артикуляционная гимнастика. Дикционный тренинг. Гласные и согласные в дикционном тренинге: звуки, звукосочетания, слова, фразы, специально подобранные стихи.

Тема 9. Определение и исправление речевых недостатков. Отработка индивидуальных упражнений

Изучение индивидуальных особенностей артикуляционного уклада студента. Определение верных артикуляционных позиций. Упражнения для тренировки речеобразующих органов. Подбор индивидуальных комплексов по исправлению речевых недостатков. Гигиена голоса актера и профилактика профессиональных заболеваний. Снятие мышечных зажимов в области речеобразующих органов. Дыхательная гимнастика. Укрепление дыхательной мускулатуры. Освобождение фонационных путей. Навыки фонационного дыхания. Формирование голоса на мягкой атаке. Активизация речевой моторики. Укрепление центра голоса. Дикционный тренинг: скороговорки в медленном темпе.

Тема 10. Соединение дыхания и голосообразования с пластикой тела. Стихи в движении

Движение и голос в сценических условиях. Предварительные тренировочные упражнения в процессе сценического движения. Выработка динамического дыхания. Разработка тренинга «Стихи в движении». Ритмизированный пластический и речевой тренинг.

Тема 11. Логика сценической речи. Законы и правила сценической речи

Логический анализ текста: мелодика речи, тембр, темп, сила, пауза, ударение. Знаки препинания. Грамматические паузы. Смысловые паузы. Правила расстановки пауз и ударений.

Тема 12. Произношение гласных звуков

Особенности фонетической (звуковой) системы русского языка. Правила произношения гласных звуков ударных и безударных. Тренировка произношения ударных и безударных гласных звуков.

Тема 13. Произношение согласных звуков и другие правила орфоэпии

Произношение согласных звуков. Классификация согласных: по способу образования, по месту образования и от степени участия голоса. Правила произношения согласных в словах.

Тема 14. Речевое общение. Действие и цель речевого общения. Логико-грамматический разбор

Идейно-тематический разбор произведения. Сквозное действие и сверхзадача в литературном тексте. Предлагаемые обстоятельства и видения. Кинолента внутренних видений. Словесное действие: текст и подтекст. Элементы овладения стилевыми особенностями произведения.

Тема 15. Дыхание. Освоение носового дыхания. Упражнения на опору дыхания

Влияние осанки на процесс дыхания. Упражнения на воспитание навыков носового дыхания. Освоение техники самомассажа. Упражнения на воспитание навыков носового дыхания с движением. Тренировка мышц дыхательного аппарата. Упражнения для освоения полного смешанно-диафрагматического дыхания. Опора дыхания. Упражнения на опору дыхания: в положении сидя, стоя, лежа, развивающих полное дыхание, тренирующих опору дыхания, обеспечивающих свободу рождения звука, звуковой объем и дикционную четкость.

Тема 16. Развитие диапазона голоса. Гекзаметр

Упражнения на правильное направление звука с использованием сонорных *м, н, л*. Тренировка правильного звучания на тексте пословиц и поговорок: повышение и понижение голоса нараспев; повышение и понижение голоса речевым приемом; чередование речевого и напевного звучания. Тренировка голоса на стихотворных строчках: повышение и понижение голоса речевым приемом; повышение и понижение голоса нараспев; чередование строчки напевной, со строчкой речевой; переход с напева на речь и с речи на напев.

Тема 17. Артикуляционно-дикционный тренинг

Гимнастика для губ. Гимнастика для языка. Артикуляционно-дикционный тренинг с пробками. Тренинг со скороговорками в медленном темпе и беззвучно, затем более в быстром темпе и со звуком.

Тема 18. Работа над прозаическим текстом описательного характера

Природа рождения живого слова: мысль, воображение, чувство. Освоение предлагаемых обстоятельств. Воображение и фантазия. Разбор содержания произведения. Определение темы, идеи отрывка. Пересказ текста своими словами. Определение главного события отрывка. Оценка события. Логический анализ текста. Логическая перспектива. Создание киноленты видений текста. Оценка видений. Определение действенной задачи каждого отдельного эпизода, определение сквозного действия. Определение сверхзадачи исполнителя. Определение мизансцены тела. Взаимодействие с аудиторией.

Тема 19. Работа над исправлением недостатков речи

Проведение тестов - упражнений по выявлению нарушений речи. Определение качественных характеристик работы органов артикуляции. Подготовительный этап: укрепление мышц артикуляционного аппарата (упражнения для укрепления мускулатуры губ и щек, мышц языка, упражнения для выработки верного направления воздушной струи). Этап постановки звука, этап закрепления звука в речи (упражнения на закрепления звука в слогах, в словах, закрепление звука в тексте).

Тема 20. Основы теории стихосложения

Общее в работе над прозаическим и стихотворным произведением. Отличие стиха от прозы. Ритмообразующие факторы стиха (строка с фиксированной паузой в строке, стопа, метр (размер), цезура (внутристиховая пауза), рифмы, клаузулы, зашагивания строфы). Содержательность стихотворной формы. Ритмические законы стиха. Определение системы стихосложения (силлобическая, тоническая, силлабо - тоническая) и их особенности.

Тема 21. Особенности стихотворной речи

Выразительные возможности стихотворной формы и их использование в практической работе над стихом (инверсия, спондей, пиррихий, зашагивание и др). Определение рифм (клаузул), характера рифмовки. Звуковые повторы. Ритмомелодика стиха. Особенности стихотворной речи (ритм, лаконизм, краткость, фразовость слов в стихе, экспрессия, яркая образность, эмоциональная одержимость). Стихотворные формы: белый, вольный, свободный стих. Освоение закона авторского ударения в слове.

Тема 22. Учение К.С. Станиславского о словесном действии. Элементы словесного действия

Различие между чтением и игрой на сцене. Задачи чтеца и задачи актера. Сходство между искусством чтеца и искусством актера. Методы и приемы овладения словом. К.С. Станиславский о сущности словесного действия. Тренировка видений в работе над художественным словом. Подтекст. Связь слова с целенаправленным действием. Оценка. Воображение. Эмоциональная память.

Тема 23. Развитие звуковысотного, динамического, темпоритмического диапазона

Упражнения на использование различных темпов. Упражнения на развитие силы звука. Упражнения на использование звуковысотного диапазона. Тренировка звуковысотного, темпоритмического, динамического речевого голоса на удлиненной стихотворной строчке. Закрепление приобретенных навыков по развитию голоса на текстах.

Тема 24. Дикционная тренировка сложных артикуляционных сочетаний в разнообразном темпо-ритме

Упражнения для тренировки сложных артикуляционных сочетаний в разнообразном темпо-ритме на основе скороговорок усложненных и комбинированных. Закрепление приобретенных навыков дикции.

Тема 25. Работа над стихотворным текстом

Выбор репертуара. Личностное восприятие произведения. Определение темы, идеи стихотворения. Анализ стихотворной формы выбранного текста. Логический анализ. Определение события. Определение сверхзадачи исполнителя. Создание киноленты видений. Работа над подтекстом. Определение сквозного действия, перспектива текста. Взаимодействие со зрителем.

Тема 26. Общее и разное в работе над текстом актера и чтеца

Различия между искусством художественного слова и драматическим искусством: общение со зрителем - общение с партнерами; рассказ о событиях - действие в событиях; рассказывание «от себя», «от я» - перевоплощение в образ; отсутствие физического действия. Задача чтеца. Задача актера. Выразительные средства чтеца. Выразительные средства актера. Сходство между искусством чтеца и искусством актера.

Тема 27. Авторский стиль и авторская стилистика. Поиски авторской интонации

Элементы овладения стилевыми особенностями произведения. Речевой образ. Методы характеристики персонажей. Приемы создания сценической атмосферы. Язык - средство выражения авторской идеи. Языковой строй произведения. Работа над видениями - работа по выявлению авторского видения мира. Поиск авторской интонации. Процесс сознательного и интуитивного освоения текста.

Тема 28. Ритмическая организация прозы

Соотношение повествования и диалога. Построение фразы. Знаки препинания. Связь пунктуации с ритмомелодикой речи. «Отделяющие» и «выделяющие» знаки препинания. Тренировочные задания по освоению ритмомелодики речи.

Тема 29. К.С. Станиславский о законах речи

К.С. Станиславский о «действии - поступком» и о «действии - словом». Словесное действие. Тренировка и воспитание актерской психотехники через работу над литературным текстом. Сквозное действие и сверхзадача в литературном тексте. Предлагаемые обстоятельства и видения.

Тема 30. Освоение и закрепление орфоэпических норм при работе над литературным материалом

Тренировка орфоэпических норм на стихотворных текстах. Использование исторических и современных произносительных норм в литературном и драматургическом тексте.

Тема 31. Упражнения на речевое взаимодействие в сочетании с пластикой

Движение и голос в сценических условиях. Тренировочные упражнения для подготовки речеголового аппарата к звучанию голоса в процессе сценического движения. Стихотворные тексты соединенные с движением.

Тема 32. Работа над прозаическим текстом с прямой речью или диалогом

Выбор репертуара. Идеино-тематический анализ произведения. Логический, событийный анализ произведения. Перспектива текста. Сверхзадача исполнителя и сквозное действие. Анализ ритма прозы. Авторская речь и речь персонажа. Принципы работы над прямой речью в прозе. Подтекст.

Кинолента видений. Определение отношения рассказчика. Способ общения со зрителем.

Тема 33. Речевое решение роли. Роль и речевая характерность

Овладение образным мышлением героя. Социальная принадлежность, мировоззрение, культура, темперамент и т.д. Соотношение позиции героя и позиции актера. «Присвоение» позиции героя. Строй речи героя, ее своеобразие. Работа над речевой характерностью героя.

Тема 34. Основные принципы работы над освоением диалектного и акцентного произношения

Диалектные черты произношения: зоны севернорусских, среднерусских, южнорусских городов, Сибири и Дальнего Востока. Освоение акцентного произношения.

Тема 35. Функции монолога в драматургии. Виды монолога

Основные принципы работы над сценическим монологом - стихотворным и прозаическим. Монолог в обстоятельствах публичного одиночества и обращенный монолог.

Тема 36. Принципы работы над стихотворной драматургией. Законы стихотворной драматургии

Разговорность драматического стиха. «Разговор в стихах». «Стихдействие». Воплощение стихотворных монологов и диалогов. Событийно-действенный, стихоритмический анализ монолога и диалога.

Тема 37. Дыхание и движение в сценических условиях

Носовое дыхание с движением. Тренировка мышц дыхательного аппарата. Упражнения для освоения полного смешанно-диафрагматического дыхания в движении. Упражнения на дыхание в положении: сидя, лежа, стоя. Тренировочные упражнения бега со звуком и дыханием (фонационный бег). Вибрационный бег. Бег с упражнениями на расслабление. Прыжки на стихотворном тексте. («Дама сдавала в багаж» С.Маршак).

Тема 38. Развитие голоса актера в сложной мизансцене тела на основе стихотворной драматургии

Упражнения на развитие голоса актера в удлиненной стихотворной строке. Упражнения на развитие голоса в сложной мизансцене тела в

стихотворной драматургии. Тренировка на сочетание действенности с ритмической упорядоченностью стиха.

Тема 39. Речеголосовой тренинг на развитие силы звука

Упражнения на развитие силы звука: «Эхо» - речевой способ, «Эхо» - нараспев, постепенное усиление голоса с одновременным повышением или понижением по строчкам речевым способом, то же - нараспев. Изменение голоса по силе в течение одной-двух строчек речевым приемом. Усиление голоса в пределах длинной строки при произнесении нараспев. Одновременное изменение силы и высоты звука при повышении и понижении каждого слова (речевой способ). Хроматическая гамма.

Тема 40. Принципы работы над сценическим монологом

Выбор репертуара. Определение жанра, стилистических особенностей, место монолога в пьесе. Определение темы, конфликта монолога. Освоение предлагаемых обстоятельств пьесы. Создание киноленты видений. Владение характером мышления своего героя, логикой мыслей и чувств. Определение и уточнение сквозного действия в монологе. Работа над речевой характерностью. Владение перспективой монолога. Уточнение психофизического самочувствия. Общение с аудиторией, отбор жестов, мизансцены тела, реквизита.

Тема 41. Рече-голосовое решение спектакля и голосовое решение роли

Речь и голос как выразительный элемент актерской психотехники в создании образа. Речевая характерность образа и голосовое решение роли. Манера речи как выразительное средство актера.

Тема 42. Работа над авторским текстом

Воплощение особенностей авторской поэтики. Смысл и стиль. Образ рассказчика. Образ автора. Пластическая выразительность актера-рассказчика.

Тема 43. Групповой рече-голосовой тренинг

Дополнительные упражнения по тренировке внешнего дыхания: «пульсирующее дыхание», трехфазное дыхание, шумное дыхание. Артикуляционно-фонетические упражнения.

Тема 44. Тренинг с использованием сложных скороговорок

Артикуляционно-дикционный тренинг. Тренинг с использованием усложненных и комбинированных скороговорок.

Тема 45. Релаксационная гимнастика. Профилактика расстройств рече-голосового аппарата

Комплексная релаксационная гимнастика. Основные правила релаксационной гимнастики. Некоторые приемы аутогенной тренировки. Точечный массаж. Гигиена голосового аппарата. Дополнительные дыхательно-голосовые упражнения.

Тема 46. Развитие голоса в динамике

Упражнения на использовании различных темпов в движении. Упражнения на развитие силы звука в движении.

Тема 47. Речеголосовой тренинг к спектаклю

Дикционный темпо-ритмический тренинг. Звуко-высотный и динамический тренинг с использованием текстов стихотворных и из пьесы.

Тема 48. Работа над текстом любого жанра (по выбору ученика)

Выбор репертуара. Идеино-тематический анализ текста. Логический анализ текста. Кинолента внутренних видений. Воплощение особенностей авторской поэтики. Смысл и стиль. Специфические особенности работы над текстом (поэзия, проза, басня, монолог, диалог). Овладение художественной перспективой. Отбор жестов и мизансцен тела

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

основная литература:

1. Бруссер А.М. Основы дикции. – М.: «ИПЦ МАСКА», 2007.
2. Васильев Ю. Голосоречевой тренинг. Уч. пособие. – Л., 1996.
3. Васильев Ю.А. Сценическая речь: восприятие – воображение – воздействие. Вариации для творчества: Уч. пособие. – СПб.: СПГАТИ, 2007.
4. Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи. - М., 1977.
5. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. – М., 2009.
6. Искусство сценической речи / Сост. И отв. Ред. И.Ю. Промтова – М.: РАТИ, 2007.
7. Кириллова Е.И., Латышева Н.А. Речевое обучение актера-кукольника. – Л., 1989.

8. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. - М., 1971.
9. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. - М., 1977.
10. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Речевой голос и его воспитание. - М., 1985.
11. Культура сценической речи. Сб. ст. – М., 1979.
12. Ласкавая Е.В. Речеголосой тренинг. – М.: «Маска», 2006.
13. Леонарди Е.И. Дикция и орфоэпия. - М., 1967.
14. Муравьев Б.Л. От дыхания к голосу.- Л., 1982.
15. Петрова А.Н. Искусство речи. – М.: Аспект Пресс, 2008.
16. Петрова А.Н. Сценическая речь. - М., 1981.
17. Савкова З.В. Голосовой тренинг в воспитании актера. – Л., 1972.
18. Савкова З.В. Искусство литературной композиции и монтажа. – М., 1986.
19. Саричева Е.Ф. Сценическая речь. - М., 1955.
20. Смирнова М.В. Скороговорки в речевом тренинге. Уч. Пособие. – СПб: СПГАТИ, 2007.
21. Сценическая речь: Учебник/Под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой. - М.: Из-во «ГИТИС», 2006.
22. Сценическая речь. / Под ред. Козляниновой И. – М., 1976.

дополнительная литература:

1. Берри С. Голос и актер. – М., 1996.
2. Галендеев В.Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб.: СПГАТИ, 2006.
3. Галендеев В.Н. Учение К.С.Станиславского о сценическом слове. - Л., 1990.
4. Гончаров А.А. Поиски выразительности в спектакле. – М., 1964.
5. Еськова Н.А. Краткий словарь трудностей русского языка. – М.: Астрель: АСТ, 2005.
6. Каленчук М.Л. Словарь трудностей русского произношения. – М.: Астрель: АСТ, 2006.
7. Квятковский А.П. Поэтический словарь. - М., 1966.
8. Кнебель М.О. Вся жизнь. – М., 1967.
9. Кудряшов О.Л. «... С Пушкиным на дружеской ноге»: Движение к автору. – М.: ГИТИС, 2010.
10. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера: Хрестоматия. - М., 1984.
11. Станиславский К.С. Собр. соч. в 8-ми т.; т. 1-4. - М., 1954-1961.
12. Сценическая речь в театральном вузе. Вып. 1. – М.: ГИТИС, 2006.
13. Тарасов В. Чувство речи. Уч. пособие. – Л., 1997.
14. Теория и практика сценической речи. Коллективная монография. Вып. 2. – СПб: СПГАТИ, 2007.

- 15.Щетинин М. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. – М.: Метафора, 2009.
- 16.Элсам П. Мастер-класс для начинающего актера. Пер. с англ. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.
- 17.Юрский С.Ю. Кто держит паузу. - М., 1989.
- 18.Яхонтов В. Театр одного актера. – М., 1958.

Рабочая программа дисциплины «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Авторы программы:

Плотникова К.П., директор центра культурных инициатив «TGU EVENT GROUP»

Гуренко М.В. - ведущий мастер сцены, артист театра;

Рецензенты:

Сазонова В.А. – кандидат искусствоведения, профессор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», заслуженный работник культуры РФ;

Козодаев П.И. – кандидат педагогических наук, доцент ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.

Название дисциплины: «Актерское мастерство»;

Цель дисциплины «Актерское мастерство» – воспитание и формирование личности, владеющей внутренней и внешней техникой, методом работы над собой и ролью, соблюдающего этические принципы коллективного творчества, театра ансамбля, соответствующего современным требованиям.

Программа «Актерское мастерство» изучается со 2-го по 4 год обучения. 2 год – 74 часа; 3 год – 102 часа; 4 год – 190 часов; Общий объем программы составляет 366 часов.

Процесс изучения дисциплины «Актерское мастерство» направлен на формирование следующих знаний и умений и навыков:

Знать:

- теорию актерского мастерства;
- методы самостоятельной работы над ролью;

Уметь:

- создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщика в драмтеатре, кино, на телевидении используя развитую способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;
- проявлять творческую инициативу во время работы над ролью;
- вести роль в едином темпо-ритмическом и жанрово – стилистическом ансамбле с другими исполнителями.

Владеть:

- навыками общения со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, в условиях драматического спектакля, концерта, а так же исполнение роли перед кинокамерой в студии;
- теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения художественной литературы, драматургии, прозы, поэзии.

Тематический план дисциплины:

№п/п	Название разделы/ темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
<i>2 год обучения</i>				
1.	Двойственная природа актерской игры. Специфические особенности актерского искусства.	4	4	-
2.	Основные направления в актерском искусстве.	4	4	-
3.	Традиции актерского искусства.	4	4	-
4.	Актер – центральная творческая фигура в спектакле.	4	4	-
5.	Система К. С. Станиславского. Принципы системы.	6	4	2
6.	Учение Вл. И. Немировича-Данченко	6	4	2
7.	Физическое самочувствие. Сценическое самочувствие. Творческое самочувствие.	6	4	2
8.	Словесное действие – взаимодействие с партнером	10	2	8
9.	Предлагаемые обстоятельства. Действие. Событие. Общая характеристика.	10	2	8
10.	Конфликт и взаимодействие.	10	2	8
11.	Импровизация	10	2	8
Итого:		74	36	38
<i>3 год обучения</i>				
12.	Восприятие и наблюдательность.	4	1	3
13.	Актерский образ и его особенности.	4	2	2
14.	Освоение предлагаемых обстоятельств роли.	8	2	6
15.	Действенная основа роли. Линия действия роли.	8	2	6
16.	Характер и характерность в работе над образом и при перевоплощении.	6	3	3
17.	Внутренний монолог и «зоны молчания».	6	3	3
18.	Словесное действие. Значение слова в творчестве актера.	8	2	6
19.	Жанр и стиль. Жанровые и стилистические особенности	4	2	2

	актерского сценического существования.			
20.	Выбор пьесы. Классика и современность.	8	4	4
21.	Метод действенного анализа, его сущность как основного этапа работы над ролью и пьесой	10	4	6
22.	События и предлагаемые обстоятельства.	8	4	4
23.	Домашняя самостоятельная работа актера над ролью.	12	2	10
24.	Тренинг и его роль в формировании актерских способностей.	12	2	10
25.	Группировки и мизансцены.	4	1	3
Итого:		102	34	68
<i>4 год обучения</i>				
26.	Знакомство с пьесой.	8	4	4
27.	Протокол внешней жизни роли.	6	3	3
28.	Анализ действием	6	3	3
29.	Внесценическая жизнь роли.	4	2	2
30.	Оценка фактов и событий.	10	2	8
31.	Создание логики действий роли.	10	2	8
32.	Целостность актерского образа	8	2	6
33.	Переход на сцену.	138	2	136
Итого:		190	20	170
Итого:		366	90	276

Содержание дисциплины:

Тема 1. Двойственная природа актерской игры. Специфические особенности актерского искусства.

Сущность и содержание сценического искусства. Основные направления: школа «представления» и школа «переживания».

Роль «действия» в актерском искусстве. Пять необходимых признаков действия. Разновидности актерского искусства и разновидности действия: бессловесное действие – пантомима, действие куклы – искусство театра кукол и т. д.

Единство актера-образа и актера-творца как специфика психофизического состояния актера на сцене.

Тема 2. Основные направления в актерском искусстве.

Искусство переживания и искусство представления. Основное отличие. Сценическое ремесло и актерский дилетантизм. Актер и искусство

переживания. Стремление к первичности и непосредственности переживания на основе искренней веры в правду художественного вымысла.

Тема 3. Традиции актерского искусства

Жизненная правда – основа актерского искусства. Основное условие создания сценического образа. Реалистическая линия развития русского национального театра (М. Щепкин, М. Ермолова, А. Ленский, В. Давыдов, Г. Федотова, Н. Медведева, В. Комиссаржевская и др.). К. С. Станиславский о преемственности театральной культуры. Поиск К. С. Станиславским общих законов творчества. Идеино-художественные истоки системы – творческое обобщение и развитие К. С. Станиславским передового опыта реалистического театра.

Тема 4. Актер – центральная творческая фигура в спектакле.

Актер – главное выразительное средство театрального искусства. Задачи режиссера в работе с актером.

Взгляды К. С. Станиславского на мастерство актера и режиссера. Цель и задачи их деятельности. Творческая организация сценического действия, выявление конфликта через взаимодействие между актерами как обязанность режиссера. Работа К. С. Станиславского с актером. Постоянный эксперимент, поиск действий, раскрывающих типические черты характера, выявляющих мировоззрение, идеи, чувства, мысли. Метод действенного анализа пьесы.

Особенности работы с актером Вл. И. Немировича-Данченко: первооснова анализа – текст автора, поиск зерна, физического самочувствия роли, знание атмосферы, эпохи, глубокое проникновение в стилистику автора; интимные репетиции и индивидуальная работа с актером; максимальное вовлечение актера в сотворчество. В. Э. Мейерхольд и своеобразие его метода работы с актером: четкий режиссерский замысел, жесткий пластический рисунок роли, необходимость развитой актерской техники, воображения, использование показа как основной формы работы без учета индивидуальности актера. Различия индивидуального почерка в работе ведущих режиссеров современного театра: А. Д. Попова, А. В. Эфроса, Г. А. Товстоногова и др. Общие принципы и характер взаимоотношений режиссера с актером: творческое взаимодействие с актером, необходимость знания жизни для обеих сторон.

Лаконизм актерской игры. Выразительность. Учет восприятия зрительного зала, способ отбора предлагаемых обстоятельств.

Тема 5. Система К. С. Станиславского. Принципы системы.

Система как научное обоснование законов актерского творчества. Законы, приемы и их использование в практике актера. Основные принципы системы Станиславского: 1) жизненная правда; 2) идейная активность искусства, нашедшая свое выражение в сверхзадаче; 3) утверждение действия в качестве возбудителя сценических переживаний и основного материала сценического искусства; 4) органичность творчества актера; 5) творческое перевоплощение актера в образ.

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

Тема 6. Учение Вл. И. Немировича-Данченко

Концепция Вл. И. Немировича-Данченко о втором плане. Значение второго плана для характеристики образа и его обогащения. Работа над вторым планом: учет актером биографии героя, его мировоззрения, классовой принадлежности, черт эпохи, особых примет индивидуальности, течения дня, физического самочувствия, темпо-ритма. Необходимость разработки второго плана в каждой пьесе и роли, независимо от жанра пьесы.

Тема 7. Физическое самочувствие. Сценическое самочувствие. Творческое самочувствие.

Наличие физического самочувствия как данность различных жизненных ситуаций, реалий человеческой жизни и существования в предлагаемых обстоятельствах. Влияние жизненного опыта актера-человека в процессе поиска верного физического самочувствия на сцене. Преждевременное требование результата как причина творческого зажима актера.

Тема 8. Словесное действие – взаимодействие с партнером

Слово в искусстве актера. Первенствующее значение слова на сцене. Слово – главный выразитель мысли. Противоречие между словами и поступками. Взаимосвязь словесного действия и физического действия. Слово как способ воплощения авторской идеи.

Работа режиссера и актера над текстом автора: постижение его смысла, изучение архитектоники речи, поэтичности языка, умение выразительно говорить на сцене.

Смысл творчества в подтексте.

Видения и подтекст. Главный элемент подтекста – воспоминания о пережитых эмоциях. Тренировка дикционной, орфоэпической

выразительности речи, работа над подтекстом и видениями – непрерывное условие профессионального мастерства актера и режиссера.

Тема 9. Предлагаемые обстоятельства. Действие. Событие. Общая характеристика.

Три круга предлагаемых обстоятельств (Г. А. Товстоногов). Работа актера над предлагаемыми обстоятельствами.

Действие пьесы. Внешнее, физическое и психическое действие. Необходимость внутренней мотивации действия. Основные признаки сценического действия: внутренняя обоснованность, логичность, последовательность и возможность быть в действительности. Действие как единый психофизический процесс достижения цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами, происходящий во времени и пространстве.

Событие и его предопределенность предлагаемыми обстоятельствами. Обострение предлагаемых обстоятельств. Отличие факта от события. Предлагаемые событие – обстоятельства – действие – три опорных аспекта построения этюда, пьесы, спектакля. Роль события в реализации сверхзадачи.

Тема 10. Конфликт и взаимодействие.

Конфликт – основа драмы. Сущность конфликта сценического существования – противоборство реальных жизненных процессов. Значение противодействия в различных направлениях искусства, в частности для театра.

Сценическое действие и конфликтность. Сценическое действие как активная последовательность столкновений, оценок, реакций, споров (не словами, а поступками, всем строем жизни персонажа).

Целенаправленность творческого процесса.

Отсутствие внутренней конфликтности – отсутствие элемента подлинности, исключение процесса творчества.

Представление о сценическом действии. Борьба – обязательное условие развития действия.

Тема 11. Импровизация

Импровизация – средство приближения к ощущению жизненной правды, к развитию всех необходимых «средств-способностей». Импровизация и развитие индивидуальных способностей актера. Импровизация как способ репетирования.

Тема 12. Восприятие и наблюдательность

Восприятие как совокупность «психических процессов, с помощью которых мы можем непосредственно осознать явления, находящиеся вне нас на основе деятельности наших органов чувств». Эмоциональная сторона восприятия явлений окружающей жизни и их значение для актера. Взаимосвязь восприятия и воображения. Разные планы воображения: зрительный, слуховой, моторный. Предпосылки активизации воображения: увлечение, острота восприятия, сверхзадача, действие.

Тема 13. Актерский образ и его особенности

Актер и образ. Решающее значение духовного богатства «я» при перевоплощении в образ на современном этапе. Сущность образа и его отличие большей насыщенностью мыслью, глубоким личностным проникновением в сценический образ, предельной приближенностью к актеру-исполнителю, сдержанностью в использовании внешних изобразительных средств, вниманием к внутренней жизни героя. Два пути создания образа: «от себя» к образу и «от образа» к себе.

Тема 14. Освоение предлагаемых обстоятельств роли.

Предлагаемые обстоятельства – путь, приближающий образ к себе и себя к образу. Накопление, отбор, освоение предлагаемых обстоятельств и как результат – создание образа. Жизнь как главный источник сценического воплощения. Освоение предлагаемых обстоятельств жизни персонажа и обстоятельств окружающей актера жизни, близких и понятных ему в социально-бытовом плане. Три группы предлагаемых обстоятельств.

Тема 15. Действенная основа роли. Линия действия роли.

Действенная основа роли – главное в процессе создания образа. Реализация в ней понятий, определяющих сущность личности, – потребностей, мотивов, общей деятельности, цели. Сверхзадача спектакля и сверхзадача роли и их сущность. Сверхзадача спектакля – та главная цель, ради которой он ставится, сверхзадача роли – направленность персонажа в каждую минуту его сценического и внесценического существования. Сверхзадача роли как опора и фундамент ее действенной основы. Сквозное действие – главное устремление к сверхзадаче. Глубокий анализ пьесы, определение темы и всех предлагаемых обстоятельств – путь к точной сверхзадаче и сквозному действию. Органическое действие как целенаправленное изменение поведения партнера или окружающей обстановки.

Тема 16. Характер и характерность в работе над образом и при перевоплощении.

Характер как совокупность наиболее устойчивых, отличительных черт личности, проявляющихся в поступках человека, в его отношении к себе, к другим людям, к труду. Характер – внутренняя сущность человека. Характер, темперамент, своеобразие жизненной направленности личности. Характерность – способ выявления характера, его внешняя форма. «Пережитая характерность» как способ борьбы со штампами. Станиславский о характерности как маске, скрывающей самого актера, человека, способной обнажить «самые интимные и пикантные подробности душевных переживаний», обнаружить «секретные инстинкты и черты характера», которые он никогда не смог раскрыть в жизни. Характерность как особый характер поведения, свойственный данному лицу или группе лиц. Взаимосвязь между личностью, характером и формой.

Тема 17. Внутренний монолог и «зоны молчания».

Внутренний монолог в жизни. Отражение во внутреннем монологе внешней и внутренней конфликтной природы, структуры самого процесса жизни, его диалектики. Значение внутреннего монолога в словесном взаимодействии, диалоге, диспуте, в конфликтности собственного «я» личности. Внутренний монолог в литературе. Становление и развитие проблемы внутреннего монолога в драматургии и театре. Отражение во внутреннем монологе способа мышления человека, его внутреннего конфликта, его «зерна», направленности темперамента.

Тема 18. Словесное действие. Значение слова в творчестве актера.

Слово – необходимое средство воздействия на партнера, передачи ему своих образных представлений, мыслей и чувств. Органическое рождение слова в этюдах импровизационного характера. Необходимость укрепления активности и действенности диалога, ясности и отчетливости произношения в этюдах.

Тема 19. Жанр и стиль. Жанровые и стилистические особенности актерского сценического существования.

Понятие «жанр». Жанр – это вид произведения литературы и искусства. Основные жанры в драматургии: трагедия, комедия, драма и их подразделения (комедия-памфлет, комедия-пародия, сатирическая, лирическая, бытовая комедия, фарс, водевиль и т. д.). Характеристика жанров.

Тема 20. Выбор пьесы. Классика и современность.

Обоснование выбора пьесы или прозаического произведения. Почему выбрана та или иная проблема, что в ней увлекло и взволновало? Четкая сверхзадача автора, эмоциональная страстность, выраженная в произведении, гражданская позиция – главный и основной ориентир в выборе материала для работы. Актуальность проблематики пьесы, соответствие болевым вопросам современности. Русская классика – школа актерского мастерства. Анализ высокохудожественных произведений как возможность изучить законы драматургии в событиях, конфликте, в сквозном действии, изучить яркие характеры, точные взаимоотношения, своеобразный язык, жанр и стиль. Современность классики. Г. Товстоногов о современной классике. Место прозы в репертуаре театра. Разнообразие жанров и форм инсценировок в современном театре.

Тема 21. Метод действенного анализа, его сущность как основного этапа работы над ролью и пьесой.

Метод и его значение в познании конкретных путей и приемов претворения теории сценического реализма в практику театральной работы. Постоянное обновление приемов сценического творчества – важнейшее условие роста актерского мастерства. Причины, побудившие К. С. Станиславского искать новую методику работы. Предпосылки создания метода. Сущность метода физических действий и действенного анализа.

Основное назначение метода – через поиски действия вызвать нужные эмоции, повести актера от «сознательного к подсознательному» творчеству. Конфликт как отражение жизненных противоречий и как пружина сценического действия.

Разведка умом. Разведка действием. Этюды. Требования к этюду. Метод действенного анализа в современном театре.

Тема 22. События и предлагаемые обстоятельства.

Событие – важнейшее, стержневое начало в системе анализа пьесы. Событие как действенный факт, меняющий линию поведения. Развитие пьесы от одного крупного события к другому. Определение «скелета» пьесы, исходного, основного, центрального и главного и финального событий.

Исходное событие и его значение. Определение событий как устойчивого фундамента творчества. Основное событие как начало конфликта, начало борьбы сквозного действия и контрдействия. Центральное событие как наивысшая точка борьбы, где все действующие лица втянуты в конфликт. Взаимосвязь события и предлагаемых обстоятельств.

Тема 23. Домашняя самостоятельная работа актера над ролью.

Значение домашней самостоятельной работы актера над ролью в процессе рождения сценического образа. Правильная переписка роли и ее задачи: накопление из пьесы заготовок для характеристики образа. Выписка из пьесы всего, что он говорит о себе, другие о нем, внутренних и внешних черт образа. Запись в ролевой тетради определения темы, идеи, сверхзадачи, сквозного действия пьесы и роли. Изучение жизни и среды, окружающей персонажа. Фантазирование о роли во внесценических обстоятельствах ее.

Тема 24. Тренинг и его роль в формировании актерских способностей.

Путь достижения профессионального мастерства в систематической работе актера над развитием и совершенствованием своей внутренней и внешней техники, ассоциативно-образного мышления. Комплексный актерский тренинг и его задачи. Подбор упражнений для тренинга и «туалета» актера: для разминки и настроя физического и внутреннего аппарата актера. Целесообразность заданий на импровизацию, темпо-ритм, второй план и внутренний монолог. Целенаправленный тренинг на материале учебных работ как способ активного сближения с ролью.

Тема 25. Группировки и мизансцены.

Группировки – составная часть мизансцен. Обязанность актера оправдывать, творчески осмысливать мизансцены, предложенные режиссером. Зависимость качества мизансцены от творческого оправдания актером, воплощающим сценический замысел.

Тема 26. Знакомство с пьесой.

Читка пьесы – первый шаг актера к творчеству. Обоснование выбора. Роль творческой атмосферы во время знакомства с пьесой и ролью, свободного, непредвзятого артистического восприятия.

Первые впечатления о пьесе и запись их. Ощущение «порога боли» автора.

Роль мировоззрения, художественного вкуса, интеллекта и воображения актера в восприятии пьесы. Сценическая история пьесы.

Тема 27. Протокол внешней жизни роли.

Анализ пьесы. Выявление фабулы, фактов, внешних событий пьесы – объективной основы драматургического произведения. Изучение и оценка предлагаемых обстоятельств, породивших самые факты. Краткий рассказ содержания пьесы – последовательное и точное изложение ее фактов и событий, не допускающее произвольного обращения, сознательного или бессознательного искажения их.

Составление «протокола жизни пьесы», взятой пока лишь с внешней, наиболее доступной стороны.

Тема 28. Анализ действием

«Разведка действием», исследование на практике тех органических процессов, которые вытекают из найденных фактов и событий. Строгое исследование узкой области физических действий – познание таким способом пьесы и себя в обстоятельствах роли. Действование от своего лица, ощущение себя самого в роли. Создание живого органического процесса на сцене в живом взаимодействии партнеров. Построение твердой линии действия, то есть что я делаю и в какой последовательности, зачем, почему, по каким причинам. Первый этап сближения актера с ролью – прохождение его по стопам автора, идя от действия к словам, а не от заученных слов к действию.

Тема 29. Внесценическая жизнь роли.

Фантазирование на тему прошлого, настоящего, жизни образа между действием. Тщательная разработка подобных действий. Создание непрерывной линии жизни образа, включая не только прошлое, настоящее, но и перспективу на будущее. Проверка на практике всего того, что представилось в воображении. Действие актера в этюдах на внесценическую жизнь образа.

Определение ближайших целей, стремлений образа. Создание перспективы роли. Приближение к постижению сквозного действия.

Тема 30. Оценка фактов и событий.

Осмысление идеи пьесы через определение главного события, через основной драматургический конфликт, то есть борьбу сквозного и контрсквозного действий, что в свою очередь приводит к осознанию сверхзадачи, конечной идейно-творческой цели, ради которой ведется эта

борьба. Определение главного события пьесы непосредственно связано с трактовкой произведения, любая неточность может ослабить и даже исказить идейное звучание спектакля. Если в пьесе трудно определить главное событие, то следует ответить на вопрос: «в чем ее основной конфликт?». Главное направление борьбы и поможет определить важнейшее событие.

Тема 31. Создание логики действий роли.

Прочное утверждение того логического хода, по которому будет развиваться роль от одного события к другому, по направлению к сверхзадаче. Поиски логики действия – процесс тончайшего анализа роли, в котором участвует вся духовная и физическая природа актера. Овладение логикой действия не через психическую, а через физическую природу действия, через «жизнь человеческого тела». Построение линии роли как некой кривой, имеющей ряд подъемов и спадов, переносящей нас с одного уровня на другой. Усиление интенсивности внутренней жизни образа путем обострения предлагаемых обстоятельств и внутреннего ритма действий, при использовании преувеличения и гиперболизации сценической ситуации.

Тема 32. Целостность актерского образа

Умение актера создавать, строить свой сценический образ в глубокой органической связи с окружающими его образами, раскрываясь в общении с ними и раскрывая их.

Целостность актерского образа – результат напряженной работы духовных и физических сил актера, раскрывающих тончайшую связь и взаимозависимость внешних и внутренних черт человеческого характера.

Создать правду целостности характера – значит добиться взаимосвязи и взаимообусловленности всех сторон органического процесса и подчинить сверхзадаче роли.

Тема 33. Переход на сцену.

Новые условия сценического творчества и новые обстоятельства, с которыми встречается актер при переносе репетиций спектакля на сцену. Освоение элементов сценического оформления. Учет специфических особенностей и задач работы на сцене (видно, слышно, выразительно). Опасность преждевременной фиксации формы, приостанавливающей естественный рост актера. Бережное отношение к костюму, вещам как необходимым элементам в создании образа. Проверка грима и костюма на фоне декораций и при освещении различной яркости и тональности.

Отличие «комнатного» самочувствия в репетиционном зале от «сценического». Сценическая обстановка – это реальные предлагаемые обстоятельства, укрепляющие состояние «я есмь», усиливающие веру актера в правду сценического бытия. Конкретизация сценической обстановки и обживание окружающей среды – чрезвычайно важное звено в творчестве актера. Черновые прогоны по актам и черновые прогоны спектакля. Проверка актерских работ по линии сквозного действия и сверхзадачи. Укрупнение поступков действующих лиц. Уточнение и укрупнение мизансцен. Ритм работы в период выпуска спектакля. Творческое содружество, единомыслие, дисциплина как необходимые условия полноценной работы. Генеральная репетиция – проверка художественной целостности спектакля.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва: АСТ, 2010.
2. Беляев, Д.А. История кинематографа XIX-XX вв.: учеб. пособие — Тамбов : Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014 .
3. Белякова , Н.В. Теоретические основы освоения актерской технологии: учеб. пособ..— Тамбов : Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011
4. Белякова, Н.В. Основы режиссуры: учеб. пособие— Тамбов : Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013 .
5. Венецианова, М. А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М. А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010.
6. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. – Москва: АСТ, 2010.
7. Кипнис, М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2010.
8. Полищук, Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010.
9. Райан, П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010.
10. Сазонова, Е. В. Теория драмы и основы сценарного мастерства: теория драмы: учеб. пособие. –Барнаул: Изд. Алт. гос. акад. культуры и искусств, 2012.
11. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010.

12. Станиславский, К. С. Искусство представления / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010.
13. Сушков, Б. Театр будущего. (Школа русского демиургического театра. Этика творчества актёра/Борис Сушков. – Тула: Гриф и К,2010.
14. Толшин А.В. Импровизация в обучении актёра. Учебное пособие. 3-е изд., - СПб: «Лань; Планета музыки», 2014
15. Чекмарева Л.П. Основы речевой подготовки студентов специальности «Актёрское мастерство»: учебное пособие. – Омск, Издательство: Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2013. (ЭБС «КнигаФонд»)
16. Шихматов Л.М. , Львова В.К. Сценические этюды. Учебное пособие. 6-е изд., - СПб: «Лань; Планета музыки», 2014
17. Яркова Е.Н. Телесная практика в творчестве актёра: учебное пособие. – Омск, Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2014 (ЭБС «КнигаФонд»)