

**Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств д. Кисловка»**

Принята
на заседании педагогического совета
от 22.04.2021 г.
Протокол №118

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО ДШИ д. Кисловка

Делавер Н. В.

Приказ № 13–1 от 22.04.2021 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»

Срок реализации – 7 лет
Возраст поступающих 8–11 лет

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	3 стр.
(направленность программы, новизна, отличительные особенности, адресат программы, уровень программы, объем и сроки ее реализации, форма организации обучения, особенности организации образовательного процесса, цель, задачи)	
Учебный план	5 стр.
Планируемые результаты	85 стр.
Содержание программы	6 стр.
Комплекс организационно-педагогических условий	87 стр.
(кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение, информационное обеспечение)	
Методические и оценочные материалы	93 стр.
Формы аттестации	95 стр.
Методические материалы	95 стр.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа художественной направленности учебного предмета «Музыкальный театр» разработана на основе Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" и «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Направленность программы художественная.

Новизна программы в овладении учениками не только навыками актерского мастерства, но и теорией музыки, музыкальной литературой, хоровым и сольным пением.

Отличительные особенности данной программы является синтез искусств: музыкального, театрального. Музыкальный театр, как вид искусства, остается востребованной и привлекательной сферой детского творчества благодаря своей игровой природе и синтезу разных искусств. Программа дает возможность приобщить детей и подростков к искусству театра, пробудить интерес к театральному творчеству и познакомить с основами актерского мастерства, научить любить и понимать театральное искусство в различных его проявлениях.

Программа имеет практическое направление, так как дети изучают искусство театра «изнутри», с первых шагов освоения актерской техники до создания учебного спектакля и показа готовой работы на зрителя (друзей, родителей, приглашенных гостей). Основная форма учебных занятий – урок-беседа, урок-тренинг, урок-репетиция, комплексный урок и сценический показ.

Срок реализации программы составляет семь лет.

Адресат программы в первый класс принимаются дети обоего пола от восьми до девяти лет. Наполняемость групп – 4–12 человек. В классы принимаются учащиеся с музыкальными данными.

Результатом освоения данной программы является итоговое публичное выступление учащихся ДШИ д. Кисловка.

Уровень программы, объем и сроки ее реализации. Реализация программы ведется на базовом уровне, в очной форме и рассчитана на 7 лет обучения. Режим занятий: 2–3 раза в неделю от 3 до 9, 5 (в зависимости от класса) академических часа по 45 минут с 10 минутным перерывом. Итого часов по годам: в 1 классе – 119 часов, во 2 классе - 119 ч., в 3 классе 375, в 4 -375, в 5 – 375 ч., в 6 классе – 375, в 7 классе – 255 часов в год.

Форма организации обучения.

Основной формой организации обучения является занятие.

Особенности организации образовательного процесса. Виды занятий определяются содержанием программы и предусматривают беседы, дискуссии, практические занятия, учебные игры, тренинги, конкурсы.

Состав групп – постоянный. Занятия проводятся с полным составом группы, при этом по мере приобретения опыта занимающимися делается больший упор на групповые и индивидуальные формы работы.

Количественный состав группы – 4–12 человек (согласно Приложению №1 «Рекомендуемые состав и площади помещений в организациях дополнительного образования», СанПиН 1.2.3685–21).

Цель программы воспитание творческих музыкально-эстетических способностей средствами театрального искусства.

Задачи: приобретение знаний основ техники безопасности при нахождении на сценической площадке;

навыков владения основами актерского мастерства;

навыков владения средствами пластической выразительности;

навыков публичных выступлений;

навыков общения со зрительской аудиторией в условиях музыкально-театрального Представления;

навыков тренировки физического аппарата;

развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма.

Учебный план

Наименование предмета	Классы Количество часов в неделю							Количество учебных недель	Итоговое выступление
	1	2	3	4	5	6	7		
Театральные игры	2	2	2	-	-	-	-		3
Театральное творчество	-	-	-	3	3	3	3		7
Музыкальная литература	-	-	1	1	1	1	1		
Сольфеджио	1	1	1	1	1	1	1		
Хоровой класс	-	-	2	4	4	4	-		7
Постановка голоса*	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	34	
Самостоятельная работа	0.5	0.5	0.5	1	1	1	2		1-7
Всего аудиторной нагрузки по предметам:	3	3	6,5	9,5	9,5	9,5	5,5		
Максимальная нагрузка по предметным областям с учётом самостоятельной работы:	3,5	3,5	7	10,5	10,5	10,5	7,5	34	
Итого максимальное количество часов: 1993	119	119	357	375	375	375	255		

Примечания к учебному плану:

Количественный состав групп по предметам (кроме вокала) в среднем 4–12 человек, по хору – в среднем 12 человек. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной нормы.

Основной формой занятий является коллективное творчество

Индивидуальные занятия по предмету «Постановка голоса» являются предметом по выбору.

Помимо регулярных занятий, предусмотренных учебным планом, один раз в месяц проводятся 2-х часовые сводные занятия отдельно младшего и старшего составов.

Календарный учебный график:

Продолжительность учебного года.

Начало учебного года – 05.09.2021г.

Окончание учебного года - 31.05.2022 г.

Количество учебных недель: 36 недель.

Продолжительность каникул.

Зимние каникулы: 30.12.2021 - 08.01.2022;

Летние каникулы: с 03.06. 2021 г. по 31.08.2022.

Праздничные дни:

4 ноября –День народного единства;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние каникулы;

7 января -Рождество Христово;

23 февраля -День защитника Отечества;

8 марта -Международный женский день;

1 мая -Праздник Весны и Труда;

9 мая -День Победы;

12 июня –День России

Содержание программы

1 год обучения

1.Вводное занятие. Теория. Цели и задачи на предстоящий учебный год.

Расписание. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в классе. Затем - Театр – игра! Добро пожаловать в игру «Сказки странствий». Знакомство с детьми (контактные, сюжетно-ролевые игры).

Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Этика отношений на занятиях. Примерные правила поведения:

- обращаться друг к другу только по имени;
- слушать и не перебивать;
- не опаздывать на занятия;
- приходить в надлежащей форме одежды.

Правила поведения в театре (например, разыграть стихотворение А.Барто «В театре»).

Рекомендуемые игры для знакомства

Игра «Снежный ком».

Участники сидят в кругу. Первый участник называет свое имя, второй – имя первого и свое, третий – имена первого и второго, потом – свое и т.д., пока круг не замкнется. В итоге, последний участник говорит имена всех играющих, а затем - и свое. Легче, конечно, быть первым, но последним – полезней (рекомендуется участие в этой игре не более 4-5 детей и преподавателя).

Игра «Назови свое имя».

Дети встают в круг, выбирается водящий. Водящий ребенок бросает мяч любому участнику круга и представляется: «Я - Миша», поймавший мяч должен представиться в ответ, назвав своё имя. Игра проводится несколько раз, причем преподаватель тоже играет с детьми, и дети обращаются к нему по имени. В ходе игры отметить, какие красивые имена у детей, вместе рассуждая о том, зачем нужно имя человеку. Правила игры можно изменять, придумывать новые.

Игра 1 «Азбука тела».

Знакомство с возможностями своего тела через игры: «Я – буква», «Я – цифра».

Игра «Я – цифра».

Мизансцена тела (принять позу) в форме цифр. Найти в позах своего тела цифры от 1 до 9. Игровая ситуация «учимся вместе считать». Например, дети с помощью различных поз изображают арифметический пример: $1+3=4$. Такие знаки как «плюс», «минус», «равно» ребенок может показывать с помощью рук.

Игра «Я - буква».

Мизансцена тела (принять позу) в форме букв алфавита от А до Я.

Сначала знакомимся с гласными в следующей последовательности: И Э А О У Ы Е Я Ю.

Затем согласные: Б-П; В-Ф; Г-К; Д-Т; Ж-Ш; З-С.

Отдельно разобрать, на что похожи буквы и где живут: М Н Л.

Где рычит буква: Р-Р (мотоцикл, тигр и т.д.).

Где шипят буквы: Х Ч Щ («дыхание ёжика», «кузнечики стрекочут», «накачивают колесо» и т.д.).

Где цокает буква: Ц (лошадка и т.д.).

Игра на согласованность действий. Учимся телом «писать» слова: МАМА, ПАПА, ЖИЛИ – БЫЛИ.

Игра 2 «Беби-степ» – первый шаг ребенка на пути к слагаемым выразительности маленького актера. Знакомство с правилами игры для юного актера. Этика поведения на сцене.

Знакомство с такими понятиями выразительности как «жест», «мимика», «слово». Важно научить ребёнка понятно объяснять жестами свои желания.

Рекомендуемые игры

Игра «Угадай».

Ребёнок жестами объясняет остальным детям свои желания (пойти гулять, купить газированной воды, кушать, спать, играть и т.д.).

Учащиеся продумывают, какие жесты, позы, мимика характерны для уверенного, неуверенного или грубого человека. Затем каждый по очереди показывает, какие позы, жесты, походка, характерны для неуверенного или уверенного поведения, для грубого и воспитанного человека, а вся группа отгадывает.

Игра «Приветствие».

Всем известно, что слово «привет» можно заменить жестами – снять шляпу, поклониться, пожать друг другу руку. Участникам игры предлагается поздороваться жестами, которые могли бы быть у туземцев:

племени людоедов (придумать название племени); племени доброжелательных дикарей; племени скачущих человечков и т.д., при этом, не забывая, что театр – это фантазия и воображение.

Игра «Театральная разминка».

Раз, два, три, четыре, пять –

Вы хотите поиграть?

Сказки любите читать?

Артистами хотите стать?

Тогда скажите мне, друзья,

Как можно изменить себя?

Чтоб быть похожим на лису?

Или на волка, или на козу,

Или на принца, на Ягу,

Иль на лягушку, что в пруду?

(Примерные ответы: изменить внешность можно с помощью костюма, грима, прически, головного убора и т. д.).

А без костюма можно, дети,

Превратиться, скажем, в ветер,

Или в дождик, иль в грозу,

Или в бабочку, осу?

Что поможет здесь, друзья?

(Жесты и конечно мимика).

Что такое мимика друзья?

(Выражение нашего лица).

Верно, ну, а жесты?

(Это движения).

Бывает, без сомнения, разное настроение,

Его я буду называть,

Попробуйте его показать.

(Преподаватель называет, а дети показывают в мимике настроение: грусть, радость, спокойствие, удивление, страх, восторг, испуг и т.д.)

А теперь пора пришла

Общаться жестами, да-да!

Я вам слово говорю,

В ответ от вас я жестов жду.

(Преподаватель называет, а дети жестами показывают: «иди сюда», «уходи», «до свидания», «тихо», «здравствуйте», «нельзя», «я думаю», «понял», «нет», «да»).

Игра на выразительность жестов, мимики, голоса.

Преподаватель читает стихотворение, а дети сами должны изобразить услышанное с помощью жестов, мимики, движений, одновременно упражняясь в выразительности.

Мишка, мишка косолапый,

Мишка по лесу идет.

(Приподнять плечи, руки округлить, носки ног повернуть внутрь, идти переваливаясь).

Мишка хочет сладких ягод,

(Погладить себя по животу).

Да никак их не найдет.

(Оглянуться по сторонам, пожать плечами).

Вдруг увидел много ягод

И тихонько зарычал

(Восторг, двумя руками собирать ягоды в рот).

Подошли к мишутке детки,

Мишка ягоды им дал.

(Промаршировать. Протянуть руку вперед, имитируя жест «возьми»).

Можно предложить любые простейшие стихи, под которые дети придумывают движения.

Игра «Походка».

Определить по походке прохожего (балерина, солдат, задавака, старый человек, манекенщица, рассеянный).

Игра «Показать частями тела».

Как твои плечи говорят: «Я горжусь».

Как твоя спина говорит: «Я старый, больной человек».

Как твой палец говорит: «Иди сюда».

Как твой рот говорит: «М-м-м, я люблю это печенье...»

Как твое ухо говорит: «Я слышу птичку».

Как твой нос говорит: «Мне что-то не нравится...»

Игра 3 «Внимание, внимание, дорога - на внимание!».

Игры на внимание готовят учащихся к художественной театральной деятельности и способствуют более быстрой адаптации к новому предмету. Сценическое внимание – процесс, в котором участвуют все органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние. Для тренировки этого важного элемента в арсенале актёрского мастерства существует огромное количество упражнений, способствующих развитию сценического внимания. Виды внимания тоже известны – произвольное, непроизвольное. Объекты для внимания могут быть внешними и внутренними. Ребенку нужна не правильная формулировка, а полученные навыки и правильные ориентиры к их формированию.

Рекомендуемые игры

Игра «Эстафета».

Цель игры: развитие внимания, выдержки, согласованности действий.

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге. Начиная игру, встают и садятся по очереди, сохраняя темпо-ритм и не вмешиваясь в действия друг друга. Это упражнение можно выполнять в разных вариантах, придумывая с детьми интересные игровые ситуации.

Игра «Что ты слышишь?».

Цель: тренировка слухового внимания.

Ход игры. Сидеть спокойно и слушать звуки, которые прозвучат в комнате для занятий в течение определенного времени. Вариант: слушать звуки в коридоре или за окном.

Игра «Что поменялось?»

Цель: тренировка зрительного внимания. Ход игры. Педагог произвольно раскладывает на столе несколько предметов (карандаш, тетрадь, часы, спички, монету).

Водящий ребенок в это время отворачивается. По команде он подходит к столу, внимательно смотрит и старается запомнить расположение всех предметов. Затем снова отворачивается, а педагог в это время либо убирает один предмет, либо меняет что-то в их расположении. Водящий соответственно должен либо назвать пропавший предмет, либо разложить все, как было.

Игра «Руки – ноги».

Цель: развитие активного внимания и быстроты реакции.

Ход игры. По одному хлопку дети должны поднять руки, по двум хлопкам - встать. Если руки подняты: по одному хлопку - опустить руки, по двум - сесть.

Игра «Есть или нет?»

Цель: развитие внимания, памяти, образного мышления. Ход игры. Играющие встают в круг и берутся за руки; ведущий - в центре. Он объясняет задание; если они согласны с утверждением, то поднимают руки вверх и кричат: «Да!»; если не согласны - опускают руки и кричат: «Нет!».

Есть ли в поле светлячки?

Есть ли в море рыбки?

Есть ли крылья у теленка?

Есть ли клюв у поросенка?

Есть ли гребень у горы?

Есть ли двери у норы?

Есть ли хвост у петуха?

Есть ли ключ у скрипки?

Есть ли рифма у стиха?

Есть ли в нем ошибки?

Игра «Дружные зверята».

Цель: развитие внимания, выдержки, согласованности действий.

Ход игры. Дети распределяются на три группы – «медведи», «обезьяны» и «слоны». Затем педагог называет поочередно одну из команд, а дети должны

одновременно выполнить свое движение. Например, медведи – топнуть ногой, обезьяны – хлопнуть в ладоши, слоны – поклониться. Можно выбирать других животных и придумывать другие движения. Главное, чтобы каждая группа выполняла свое движение синхронно, общаясь только взглядом.

Игра «След в след».

Цель: развитие внимания, согласованности действий, ориентировки в пространстве.

Ход игры. Дети идут по залу цепочкой, ставят ногу только в освободившийся «след» впереди идущего. Нельзя торопиться и наступать на ноги. По ходу игры дети фантазируют, где они находятся, куда и почему так идут, какие препятствия преодолевают. Например: хитрая лиса ведет своих лисят по тропинке, на которой охотники установили капканы; разведчики идут через болото по кочкам; туристы перебираются по камушкам через ручей и т.п. Обязательно делить детей на команды, причем каждая команда придумывает свой вариант.

Игра «Весёлые обезьянки».

Цель: развитие внимания, наблюдательности, быстроты реакции.

Ход игры. Дети стоят в рассыпную - это обезьянки. Лицом к ним - ребенок - посетитель зоопарка, который выполняет различные движения и жесты. «Обезьянки», передразнивая ребенка, точно повторяют все за ним.

Игра «Внимательные звери».

Цель: тренировка слухового и зрительного внимания, быстроты реакции, координации движений.

Ход игры. Дети представляют, что они находятся в лесной школе, где учитель тренирует их ловкость и внимание. Ведущий показывает, например, на ухо, нос, рот и называет словом то, что он показывает. Дети внимательно за ним следят и называют то, что он показывает. Затем вместо уха он показывает нос, но упрямо повторяет: «Ухо!». Дети должны быстро сориентироваться и верно назвать то, что показал ведущий.

Игра «Да и нет не говорить».

Ведущий задает вопросы каждому по кругу, а участники игры отвечают.

Например:

- Ты бывал на Марсе?
- Ты спишь на уроке?
- Ты умеешь летать на метле?
- Ты летал на самолете?
- Тебя зовут Женя?
- Лимон желтого цвета?

Ответы могут быть разными, только нельзя произносить два запретных слова - «да» и «нет».

Игра «Эй, узнай по голосу...»

Дети стоят в кругу спиной к ведущему, который заранее выбирается.

Ведущий стоит в центре круга и старается угадать по голосу, кто из детей говорит «Эй».

Игра 4 «Вообразия».

«Перво-звук, перво-взгляд, перво-чувство».

Педагог предлагает сесть в «машину времени» и побывать в далеких - предалеких и стародавних временах, когда люди разговаривали одними гласными звуками ...

Небо – ЕО, Река – ЕА, Гром – О ... и т.д.

Задание 1: Попробуйте рассмотреть небо так, если б вы его увидели впервые; реку, совершенно незнакомую с кристально-чистой водой... Услышать раскат грома во время сбора ягод. Если гласные звуки - перво-звук наших предков, то как зовут тебя на их языке? Ирина – иИа (второй гласный звук должен звучать длиннее первого). Алексей – аеЕ. Ангелина – аеИа.

Задание 2: Попробуйте прохлопать ритмический рисунок своего имени, его ритмическую основу с акцентом на ударный слог; ритмический рисунок фамилии и имени.

Задание 3: Прохлопайте руками вслед за педагогом ритмические рисунки.

Задание 4: Повторите гласными звуками.

Задания 5: Попробуйте рассказать страшную историю встречи в джунглях с тигром, используя только гласные звуки, либо радостную историю находки сокровищ (банана, апельсина).

Задание 6: Используя язык инопланетян, попробуйте вступить в контакт с землянами.

А на каком языке разговаривали пришельцы с других планет? Придумайте язык и от имени инопланетянина вступите в контакт с землянином с целью воздействия – или о чём-то попросить, что-то приказать, признаться в любви к землянам и т.д.

Задание 7: Далее комплекс упражнений и этюдов, требующих целенаправленного словесного воздействия на несуществующем, «забытом» языке пра-пра-предков.

Например, попросить конфету, потребовать уйти с дороги, попросить о помощи и т.д.

Задание 8: Игры, направленные на развитие творческой активности, инициативы, воображения.

Игра «Клякса».

На лист бумаги наносятся красками несколько мазков, листок складывается пополам. Вновь развернув его, многие увидят в этой кляксе неопределенной формы пятно. Но если его как следует рассмотреть, то получится, что, скорее всего, это не клякса, а бабочка, туча, самолет, русалка и т.д. Учащиеся должны попробовать разглядеть в этой кляксе различные образы.

Игра «Точка-точка, запятая».

Эту игру лучше проводить за круглым столом. На одном листе бумаги ведущим рисуется сначала одна точка, на втором – две точки. А на третьем – запятая.

Каждый участник имеет право дорисовать только один предмет. Из точки может вырасти семечко, из семечка - цветок, из цветка – глаз или ракета и т.д.

По окончании нужно восстановить в памяти последовательность всех предметов.

Семечко - цветок - глаз – ракета и т.д.

Этюды на развитие творческого воображения.

Задание 9: Подойти к стулу и рассмотреть его, будто это: королевский трон, аквариум с экзотическими рыбками, костер, куст цветущих роз.

Задание 10: Передать книгу друг другу так, как будто это: кирпич, кусок торта, бомба, фарфоровая статуэтка.

Задание 11: Взять со стола карандаш так, как будто это: червяк, горячая печеная картошка, маленькая бусинка.

Задание 12: Пройти по линии, нарисованной мелом, как по канату.

Игра «Кругосветное путешествие».

Ход игры. Детям предлагается отправиться в кругосветное путешествие. Они должны придумать, где проляжет их путь - по пустыне, по горной тропе, по болоту, через лес, джунгли, через океан на корабле - и соответственно изменять свое поведение.

Игра 5 «Герой».

Кто твой герой? Друзья и враги. Препятствия на пути героя. Сюжетная линия - история по дороге в сказочное время. Путешествие в сюжет сказки. Необходимо постараться узнать, как выстраивается сказочная история, каким образом в ней «включается» сказочное время. Необходимо дать представление о построении сюжетной линии.

Примером может послужить любая сказка на выбор преподавателя, например, сказка «Курочка Ряба».

Задание 1: Найти вместе с детьми ответы на поставленные вопросы.

- Где происходит действие?

- Кто является героем – Курочка Ряба или золотое яичко?

- Бабка и Дед - друзья или враги?
- Мышка - враг или друг?
- Какие препятствия встретились на пути герою.

Задание 2: Вопрос для размышлений и фантазий.

- А кто бы вылупился из золотого яичка, если бы курочка Ряба его высидела (рисунок).

- А сколько нужно было потерпеть бабке и деду? (Три предложения о терпении и для чего оно необходимо человеку).

Задание 3: Сформулировав ответы на поставленные вопросы, разыграть с детьми маленькие этюды к сказке.

Игра 6 «Домашний театрик».

Понятие – «театр на столе». Организация сценического пространства или воображаемое пространство и предметы.

Задание 1: Выбрать знакомую сказку, на примере которой объяснить детям, как можно организовать игровое пространство на столе. Например, сказка «Теремок».

Организация игрового пространства на столе. Сцена - игровое поле для актера. Сегодня может послужить обычный стол. Книжки здесь превращаются в домики, линейки в заборы, ластик с карандашами и бумагой в деревья и лес, а руки в персонажей. Сейчас в избушку войдет мышка...

Задание 2: «Давайте сочиним сказку про паука, черепашку и т.д. на выбор детей и организуем для неё игровое пространство».

Подготовительная работа должна пройти по следующим этапам: сочинение – рисунок - сказка.

Игра -7 «Жизнь сказки».

Сочиняем микро-сказки с помощью подручных средств, предметов и при помощи рук. Это настоящий Хэнд-арт. Для начала нужно научиться обводить карандашом контур ладошки, затем на его основе придумывается и рисуется какой-нибудь персонаж, а затем создается его конструкция с помощью рук. Персонажам можно нарисовать лицо.

Задание 1: Конструирование индивидуальных персонажей с помощью рук (один актер): Цветок, Птичка, Черепашка, Улитка, Рыбка, Лебедь, Дерево, Человечек и т.д.

Задание 2: Создаём групповые проекты (два-три ребёнка-актера) в конструировании фигур руками: Страус, Павлин и т.д.

Игра 8 «Загадки превращений».

«Если бы...» - волшебное слово для превращений.

Загадки превращений предметов в персонажи. «Разукрашиваем» обезличенные предметы, придаем им анимационный характер (одушевление, оживление неодушевленных предметов). Например:

Что бы мог сказать самовар Федоре про ее горе?

Что бы могла сказать иголочка про елочку или снег? И т.д .

Рекомендуемые игры

Игра «Превращение предмета».

Цель: развитие чувства веры и правды, смелости, сообразительности, воображения и фантазии.

Ход игры. Предмет кладется на стул в центре круга или передается по кругу от одного ребенка к другому. Каждый должен действовать с предметом по-своему, оправдывая его новое предназначение, чтобы была понятна суть превращения.

Варианты превращения разных предметов:

- карандаш или палочка - ключ, отвертка, вилка, ложка, шприц, градусник, зубная щетка, кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.;

- маленький мячик - яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, колобок, цыпленок и т.д.;

- записная книжка - зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная щетка, мобильный телефон.

Можно превращать стул или деревянный куб, тогда дети должны оправдывать условное название предмета. Например, большой деревянный куб может быть превращен в королевский трон, клумбу, памятник, костер.

Игра «Превращение комнаты».

Цель та же.

Ход игры. Дети распределяются на 2-3 группы, и каждая из них придумывает свой вариант превращения комнаты. Остальные дети по поведению участников превращения отгадывают, во что именно превращена комната.

Возможные варианты, предложенные детьми: магазин, театр, берег моря, поликлиника, зоопарк, замок Спящей красавицы, пещера дракона и т.д.

Игра «Превращение детей».

Цель та же.

Ход игры. По команде педагога дети превращаются в деревья, цветы, грибы, игрушки, бабочек, змей, лягушек, котят и т.д. Педагог может сам превратиться в злую волшебницу и превращать детей по своему желанию.

Игра 9 «Заключительная». Подготовка к итоговому показу. Репетиции.

Игра 10 «Итоговый показ». Театр на столе.

Второй год обучения

Данный раздел предполагает перенос концентрации внимания ребенка с предмета (игрушки, собственных рук) как арт-объекта на себя и своё тело. С этого момента арт-объектом является он сам - юный актер. Годовой комплекс творческих предложений, заданий и упражнений направлен на активизацию ассоциативного и образного мышления, развитие эмоциональной памяти. Он дает первоначальное представление о событии, о конфликте в разделе «Контрасты», в котором концентрируется большой объем упражнений на развитие ассоциативного мышления. А также - развитие творческой активности, воображения, импровизационного самочувствия. Предполагается дальнейшее совершенствование важного раздела основ актерского мастерства - сценическое внимание и память.

Игра 1 «Контрасты».

Путешествие по планете Земля и на иные планеты. Знакомство с такими природными стихиями как Вода, Огонь, Воздух и Земля. Белое - черное. Теплое - холодное. Тяжелый – легкий. Вкусный – горький. Большое - маленькое. Колючее – мягкое.

Предлагаемый комплекс игр и упражнений основан на принципе яркой контрастности физических ощущений и эмоциональных воспоминаний, в результате чего и активизируется ассоциативное образное мышление.

Игра «Четыре стихии».

Все игроки находятся в кругу, ведущий знакомит с правилами игры.

«Если я скажу слово «земля», то все должны опустить руки вниз.

Если прозвучит слово «вода» - необходимо вытянуть руки вперед.

При слове «воздух» - поднять руки вверх,

Если услышите слово «огонь» - вращаем руками, согнув их при этом в локте.

Далее детям предлагается хаотичное движение по кругу, но как только звучит команда, они застывают в заданной позе.

Игра «День – ночь».

Правила игры. Если музыка играет – наступает день, когда она перестает звучать – пришла ночь. Днем каждый игрок может двигаться, разговаривать. Ночью же все живые существа в основном спят – это время тишины. Поэтому лучше вести себя ночью тихо, соответственно - постараться замереть, либо уснуть. И еще, ночью нужно внимательно вслушиваться в тишину, послушать внимательно, что в это время будет происходить вокруг.

Ведущий чередует день и ночь.

В финале собирает детей в круг и спрашивает, кто что увидел и расслышал.

Усложнение задачи.

Знакомимся сначала с выбранной преподавателем Музыкой Утра (Зари), Музыкой Дня (Солнца). Слушаем Музыку Вечера (Заката) и звуки Ночи (Звезд и Луны).

Далее аудитория условно делится на 4 части - Утро, День, Вечер и Ночь. Когда звучит соответствующая музыка, необходимо очутиться в соответствующем пространстве.

Игра «Горячий – холодный».

Участникам игры предлагается вспомнить два контраста, например: горячий и холодный.

Задание. Какие предметы бывают горячими?

А что чаще всего бывает холодным?

А что может случиться, если встретятся сосулька и солнце?

Как поведет себя мороженое, решившее позагорать на пляже?

Что скажет лед в стакане горячего чая?

Игра «Вкусный - горький».

Если бы встретились, например, Красный гранат и Синий баклажан, то о чем бы они поспорили?

Что для вас вкусное?

Что бывает горьким?

А что было бы, если бы встретились Перец и Абрикос (Шоколадка и Микстура от кашля).

Игра «Тяжёлый - лёгкий».

Как встретились бы на одной тропинке: Слон и Стрекоза, Бегемот и Муравей, Перышко и Крыло самолета, Снежинка и Грузовик.

Игра «Угадай цвет».

Группа делится на две команды. Один из участников выходит за дверь. В это время дети договариваются о том, какой именно цвет они для себя выбирают для импровизации. Лучше начинать с основных цветов и контрастных - красный - синий, белый - черный. Водящему необходимо угадать, какой именно цвет «изображает» группа.

Игра «Пикассо - экспрессионист».

Для этой игры необходимо подготовить заранее чистые листы бумаги, жидкую краску (гуашь).

Далее даётся задание - выбрать цвет, подходящий для моего настроения. Теплый? Холодный? А теперь возьмите немного краски того цвета, который больше нравится, и нарисуйте в центре свое сегодняшнее настроение.

Сложите большой лист вдвое, причем таким образом, чтобы абстрактный рисунок отпечатался на второй половине листа. Разворачиваем и стараемся понять, какое настроение, рождается от созерцания этой картины.

Можно устроить вернисаж картин и выбрать из них самую солнечную, самую печальную, самую необычную.

Игра «Пикассо - дизайнер».

Ведущий просит дорисовать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник - таким образом, чтобы получилась какая-нибудь картинка. На этой выставке может победить самая фантастическая версия.

Игра «Пикассо – музыка в красках».

После прослушивания музыки детям предлагается, используя четыре краски (красная, синяя, желтая, зеленая), попробовать изобразить ее образ и назвать рисунок.

Можно опять из всех рисунков общим голосованием выбрать самую запоминающуюся картину. Отметить самое оригинальное название.

Игра «Пикассо – боди-арт».

Ход игры. Стоящий за спиной партнера игрок рисует пальцем на спине впереди стоящему игроку внятный образ. Например: дерево, солнце, ракету. Партнер должен догадаться о намерениях юного художника, определить, что конкретно нарисовано на его спине. Если тот угадывает, то партнеры меняются местами.

Игра 2 «Логика».

Я - стихия; я – предмет, я - животное; я - фантастическое животное, фантастическое растение.

Оригинальные сочинения по схеме: рисунок – сочинение - этюд.

Основной задачей педагога является: научить выстраивать логичное предложение, сочинять маленькую историю, рассказ; во время тренинга

попробовать найти логику поведения воображаемого предмета, наделяя характером неодушевлённые предметы: бытовой прибор, фантастическое растение или животное. В данном возрасте ребенку легче и охотнее удастся представить нечто фантастическое, нежели что-то реальное. Если у взрослого человека уже сформированы представления об окружающем мире, то у ребенка они еще только формируются. Объясняя логику поведения животного, можно привести пример с пауком: «Ведь с точки зрения паука – это я свисаю с потолка...». О чем думает паук?

Упражнение «Редактор».

Правила игры. Ведущий зачитывает начало предложения, следующему игроку предоставляется возможность продолжить его. Но достроить в нем (этом предложении) возможно только одно слово таким образом, чтобы предложение имело смысл (продолжить логику). Выигрывает самое длинное предложение и тот, кто вовремя поставит знак препинания: точку, восклицательный или вопросительный знак.

Игра «Угадай-ка 1».

Ведущему запрещается вслух называть предмет, который он передает по кругу. Ему разрешено совершать только действия с воображаемым предметом. Третьему по счету игроку, стоящему в круге, необходимо внимательно «рассмотреть», угадать и вслух огласить, по его мнению: «Что это за предмет?» или «Какое было животное?». Третий участник совершает те же действия, что и ведущий, но с новым воображаемым предметом. Передаёт второму, а третий называет то, что он понял из увиденного.

Игра «Угадай-ка 2».

Ведущим дается задание для всех игроков.

Необходимо вспомнить свою любимую игрушку и показать для всех, как она работает, как она ведет себя в отсутствии взрослых (когда все спят). Каждому участнику дается шанс загадать загадку. Задача для остальных - угадать игрушку. Загадывает следующую загадку тот, кто первым назвал верный ответ.

Упражнение «В свете ж вот какое чудо!».

Каждому из участников предлагается удивить сидящих в круге известием, поразившим весь мир (весь «белый свет») и продолжить цитату из сказки А.С.Пушкина: «На море житье не худо, в свете ж вот какое чудо».

Задание соседу слева достается роль благодарного слушателя: «Не слышал такого чуда... Это чудо, вот так чудо!!!».

Задание соседу справа, ему достается роль Фомы-неверующего (без права задавать какие-либо вопросы): «Не может быть. Зря люди наговаривают. Врут. Не верю!»

Ведущему же отводится роль «зануды»: «А где именно происходило? А в каком году? А в каком же это царстве-государстве? А сколько километров от Москвы?».

Выигрывает тот, кому поверят все участники игры и, конечно, тот, кто правильно ответит на все вопросы «зануды».

Поощрения: участники должны получить приз за роль самого лучшего «благодарного слушателя» и за роль самого лучшего «Фомы».

Игра 3 «Монолог».

Монолог маленького насекомого (например: муравья, божьей коровки и т.д.) в большом городе, сочиненный самостоятельно. Педагог дает задание – сочинить монолог маленького насекомого (например: муравья, божьей коровки и т.д.), оказавшегося случайно в большом городе: «Какими могут быть мысли вслух лесного муравья, отдыхающего на большой витрине магазина?». «Что увидела маленькая божья коровка с подоконника огромного небоскреба?»

Задания для оригинальных сочинений происходят по схеме: рисунок – сочинение - этюд.

Игра 4 «Мизансцена».

Скульптура, стоп-кадр, развитие движения.

Выстраивая скульптурные композиции, мы знакомимся с понятием «мизансцена» как с расположением в сценическом пространстве человеческих тел (актеров) и предметов (стул, стол, дверь, стена, преграда).

Для раскрытия темы необходимо познакомиться с известным упражнением «Скульптура», с упражнением «Ожившая скульптура».

Пусть это будут скульптуры, которые впоследствии оживают в связи с тем, что им хочется вздохнуть, отмахнуться от назойливой мухи или комарика, почесать нос, чихнуть.

Педагог может выстроить картину с участием трех и более актеров и попросить оживить её.

Упражнение «Стоп – кадр».

Предложить изобразить фотоснимок и включить (оживить) его на несколько секунд.

Упражнение дает возможность понять, что мизансцена – это не застывшая пафосная скульптура, а остановленный процесс течения жизни. Дети приобретают навыки импровизационного самочувствия.

Игра 5 «Необыкновенное приключение обычного предмета».

Дать письменное задание сочинить сказку (историю) «Необыкновенное приключение обычного предмета» по схеме рисунок – сочинение - этюд. Прежде, чем перейти к этюду, проведите предложенные игры.

Комплекс упражнений на развитие ассоциативного мышления должны предварять одно-два упражнения на концентрацию внимания.

Игры «Поймай хлопок», «Что летает?», «Аисты и пингвины».

Задание 1: Рассмотреть предмет (книга, стол или стул) с тем, чтобы затем подробно описать его по памяти; на ощупь рассортировать предметы на столе по общему признаку; узнать по запаху, кому из присутствующих принадлежит та или иная вещь и т.д.

Задание 2: Выбрать любой предмет и рассмотреть его. Подумать, на что он похож. Попытаться представить, чем раньше был этот предмет или где он

находился. Определить, какой у него характер, какое настроение в данный момент.

Задание 3: Сочинить и рассказать небольшую историю о данном предмете.

Задание 4: Придумать и воспроизвести беседу, которую ведут листик, камень, прищепка и т.д.

Задание 5: Каждый предмет обыграть в небольшой сценке, придуманной самим. Передать характер предмета-образа.

Задание 6: Принести из дома любимую игрушку. Показать ее другим ученикам и рассказать, какой у нее характер, что она любит.

Задание 7: Предложить двум детям побеседовать от имени игрушек.

Задание 8: Устроить импровизированный концерт, исполняемый игрушками.

Игра «Угадай-ка 3».

Суть игры состоит в следующем. Участник как можно точно старается изобразить один из бытовых приборов. Например: Миксер, Утюг, Чайник, Торшер и т.п. Остальные же стараются угадать предмет. Следующим выходит на площадку тот, кто первым угадал.

Игра «Угадай-ка 4».

Дети загадывают предмет (или животное) в отсутствии водящего. Водящий, по возвращении, задает наводящие вопросы каждому игроку с целью изучения признаков загаданного предмета. Какой он? Ответ может выражаться только прилагательными, определяющими его цвет и форму. По этим расплывчатым прилагательным водящий пытается угадать задуманный всеми конкретный объект.

Игра 6 «Обыкновенное чудо».

Задание 1: Дать письменное задание сочинить диалог двух антагонистов.

Диалог антагонистов собственного сочинения, например, о чем поспорили Кощей Бессмертный и Жар-Птица, Баба Яга и Голубь; о чем

спорили две головы Змея Горыныча при виде прекрасной Принцессы (Марьи Царевны, Елены Премудрой); о чем спорили три головы Змея Горыныча при виде на горизонте всадника на коне.

Задание 2: Попробовать разыграть эти ситуации на сценической площадке.

Упражнения на включение воображения.

Упражнения и ситуации, развивающие способность живо и интуитивно отвечать на объективные изменения условий вымысла:

- сел на бугорок, а это оказался муравейник;
- чем может быть стул – печкой, телевизором и т.д.;
- табуретка может быть собачьей конурой, колючим кустарником;
- прячусь в комнате - почему? от кого?;
- закрываю дверь – почему? как? и т.д.
- превращение аудитории в магазин, бассейн и т.д.

Упражнений на развитие воображения очень много, преподаватель может их добавить на своё усмотрение.

Игра 7 «Понятие этюда».

Дать первоначальное представление о событии. Черета событий. Организация события.

Игра «Ситуации».

Придумать ситуации, требующие быстрых и острых оценок, активной работы воображения, быстрого и яркого эмоционального отклика, например, ловлю рыбу – нет клева – клюёт; наливаю чай в стакан, кладу сахар, пью, а оказывается, что положил соль вместо сахара.

Обсудить: Как изменилось настроение героев? Из-за чего один из них погрузился в грусть? По какой причине грустный стал жизнерадостным? Откуда пришел герой и куда собирался пойти? Что помогло не свернуть с намеченного пути? После всего произошедшего он пойдет куда? - обратно, продолжит путь, останется на месте?

Задания на маленькие этюды.

Показать, как Коза, Баба Яга, Красная Шапочка и другие персонажи знакомых сказок на выбор преподавателя и детей:

- смотрится в зеркало и что там увидела;
- пробует любимое блюдо, что-то помешало;
- пробует нелюбимое блюдо и вдруг оно нравится;
- выслушивает комплименты и не верит;
- выслушивает замечания;
- садится на стул.

Игра 8 «Роль».

Понятие роли как действия от имени персонажа. Импровизация на тему выбранного или предложенного персонажа. Импровизация от имени любимившегося персонажа.

Педагог предлагает вспомнить сочиненные истории о маленьких насекомых, сказочных персонажах-антагонистах и перенести истории на сценическую площадку в репетиционной аудитории. Это маленькие этюды. Но именно они послужат основой для драматизации будущего спектакля. Педагог помогает внятно выстроить историю действия от имени персонажа, композиционное построение (целостную картину) будущего мини спектакля.

Проведите «Ролевую гимнастику».

Эта игра направлена на снятие напряжения, эмоциональное оживление, способствует расширению поведенческого репертуара ребёнка.

А) Рассказать знакомое стихотворение следующим образом:

- с пулемётной скоростью;
- со скоростью улитки;
- как робот;
- как иностранец.

Б) Походи, как:

- младенец;
- глубокий старик;
- лев.

В) Улыбнись, как:

- как кот на солнышко;
- само солнышко.

Г) Посиди, как:

- пчела на цветке;
- наездник на лошади;
- Карабас-Барабас.

Д) Попрыгай, как:

- кузнечик;
- козлик;
- кенгуру.

Е) Нахмурься, как:

- осенняя туча;
- рассерженная мама;
- разъярённый тигр.

Далее попробуйте разыграть эту игру от имени персонажа будущего спектакля, фантазируйте, изменяйте условия игры и двигайтесь к намеченной цели – спектакль маленький, а роль большая.

Игра 9 «Спектакль маленький, а роль большая». Подготовка к итоговому показу.

Игра 10 «Сказка – импровизация». Итоговый показ.

Третий год обучения

Третий год обучения предполагает дальнейшее развитие у ребенка импровизационного самочувствия, включает его в стихию импровизации.

На первых встречах педагог выбирает готовый драматургический материал из числа русских народных сказок. Например, «Волк и семеро козлят», «Колобок» и другие. При выборе сказки нужно помнить, что сказки имеют возрастные ограничения, а детский спектакль должен иметь счастливый финал.

Принцип построения занятий сводится к простой схеме.

1. Знакомство с театральными жанрами на основе изучения учебных презентаций, видеоматериалов, дающих представление об отличительных особенностях жанров: кукольный театр, пантомима, клоунада, скоморошина и другие.

2. Импровизация на тему сказки: «Волк и семеро козлят» («Колобок») в жанре кукольного театра. Это небольшие этюды на тему сказочной истории. Основная задача – рассказать эту историю средствами, например, кукольного театра из кукол и предметов. Либо сами актеры действуют от имени персонажа, но под управлением кукловодов.

3. Для изучения выразительных средств одного из жанров театра педагог проводит тренинг. Для конкретной темы подбирается арсенал упражнений, направленных на решение конкретных проблем.

Например, для театра кукол могут пригодиться известные классические упражнения: Зеркало, Тень, Тряпичная кукла, Марионетка.

Игра 1 «Театр и его жанры».

Импровизация в жанрах на тему одной из выбранных сказок: «Терем-теремок», «Колобок» и т.д.

- Игра «Ярмарка» в жанре кукольного театра.
- Игра «Уличный театр Парижа» в жанре пантомимы.
- Игра «Венецианский карнавал» в жанре итальянской оперы.
- Игра «Голливуд» в жанре кино.
- Игра «Цирк» в жанре клоунады.
- Игра «Балаганчик» в жанре скоморошины.

Игра 2 «Сказка странствий».

Спектакль на тему выбранного драматического материала. Проиграв одну и ту же историю в разных жанрах, педагог приступает к заключительному этапу - постановке импровизационного спектакля, в котором он использует всё богатство выразительных средств. Это будет,

скорее всего, сплав выразительных средств, в полном смысле - синтетический спектакль. Спектакль-фантазия «Сказка Странствий».

Подготовка к итоговому показу – репетиции.

Игра – премьера: итоговый показ.

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.1. Вводный урок-беседа о театре предваряет практические уроки-тренинги и уроки-репетиции.

Знакомство. На вводном занятии следует установить контакт с учащимися, узнать, что они знают об искусстве театра, какие спектакли смотрели, какие остались впечатления от увиденного.

Театр – искусство, отражающее жизнь, объединяющее различные виды искусств: музыку, танец, живопись, архитектуру.

«Сцена – не просто место встречи всех искусств, но также место, где искусство возвращается к жизни». (Оскар Уайльд)

Искусство театра имеет многовековую историю. Родившись в Древней Греции, театр, как вид искусства, в каждую последующую эпоху видоизменялся, но дошел до нашего времени, не потеряв своей актуальности. Театр – живое искусство, которое рождается «здесь и сейчас».

Каждая эпоха: от античности до сегодняшнего дня оставила нам имена великих актеров, драматургов, меценатов, которые способствовали процветанию театра.

В театре используются различные выразительные средства – слово, музыка, хореография, свет, звуковое и шумовое оформление, декорации, костюмы, но самым главным выразительным средством был, есть и будет «его величество актер».

«...в истории театра были длительные периоды, когда он существовал без пьес, когда он обходился без всяких декораций, но не было ни одного момента, когда бы театр был без актера». (А. Таиров)

Исполнительское мастерство актера является основным выразительным средством искусства театра.

Раздел 2. Бессловесное действие

Тема 2.1. Действие – основа сценического искусства.

Актер – действующее лицо. Само понятие «актер» происходит от латинского слова «actum» - действие. Находясь на сцене, актер пребывает в действии, то есть, действует, задаваясь вопросом – что я делаю в данный момент?

Инструменты актера - его тело и душа, то есть «психофизика». Учимся действовать без слов, владеть своим телом с помощью «психофизического тренинга». Тренинг – это система упражнений на внимание, освобождение мышц, сценическую память, воображение, общение. От упражнения – к тренингу, от тренинга – к спектаклю – таков путь освоения основ техники актерского мастерства.

«...актеру надлежит в течение всей жизни развивать в себе способности к тончайшему ощущению правды физических действий на сцене, их органичности и логики, тренировать свой «психофизический аппарат» в выполнении действий от самых простых до самых сложных, сосредотачивая внимание на логике последовательности физического поведения. Не обладая этими качествами, актер подобен музыканту без тонкого слуха или художнику без точного глаза». (В.Топорков)

Цель физического, мышечного тренинга – устранить мышечные зажимы и напряжение, научиться владеть своим телом, приобрести правильную осанку и походку. В то же время при выполнении двигательных упражнений должна подключаться творческая природа артиста, его воображение, без этого тренинг превращается в обычную гимнастику.

«Каково страдание человека – артиста, который великолепно все чувствует, но передать ничего не может, так как его физический аппарат не соответствует его чувствам: руки скрючены. Тело неповоротливо, голос не звучит. Добейтесь того, чтобы ваши мускулы сами искали правду движения, выработайте в себе «мышечного контролера», который контролировал бы все мышечные напряжения, оставляя лишь те, которые нужны для действия.

Первый этап работы над освобождением мышц - это развитие костей и пальцев рук. Ведь если глаза – зеркало души, то пальцы – это глаза тела». (К.С.Станиславский)

Упражнения и игры на освобождение мышц

1. «Паяц». Дети встают в полукруг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Исходное положение – руки в стороны, ладони опущены «вниз». На счет «раз», или по хлопку педагога – ладони поворачиваем «вверх». Затем - расслабляем мышцы рук и броском опускаем руки вниз. Вариант – руки над головой, поворачиваем кисти рук « к себе» и «от себя», затем опускаем руки вниз, расслабляя мышцы рук, с наклоном всего корпуса. Пребываем в расслабленном состоянии - позе игрушки-марионетки с ватным туловищем и руками несколько секунд, чтобы полностью ощутить расслабленные мышцы рук и спины.

2. «Деревья». Представляем, что наши руки – ветви дерева. Качаем руками - «ветвями» под музыку, будто от дуновения ветра.

3. «Кошечка». Расслабляем мышцы обеих рук, затем делаем поочередно обеими руками движения вперед, подгребая под себя.

4. «Цапля». Стоим на одной ноге, другую медленно поднимаем затем, делаем круговые движения, будто крутим колесо. Присоединяем движения рук. Цапля стоит на одной ноге, при этом «машет крыльями».

5. «Пловцы». Стоя делаем движения руками, как это происходит во время плавания разными стилями - «брассом», «кролем», «по-собачьему».

6. Игра «Море волнуется». Дети под музыку двигаются, как «цапли» или «кошки», или «пловцы», ведущий останавливает движение командой «Замри!». После того, как все замирают в какой-либо позе, ведущий выбирает наиболее выразительного участника игры, передавая ему свою роль.

Тема 2.2. Сценическое внимание и память.

Упражнения на зрительное, слуховое внимание и сценическую память.

1. «Тишина». Дети сидят, или стоят полукругом. По команде преподавателя закрывают глаза и слушают «тишину», то есть фиксируют

слуховым вниманием все звуки, которые можно услышать в комнате и за ее пределами – скрип стула, покашливание, звук шагов за дверью класса, шум ветра, дождя и т.д. По команде преподавателя дети открывают глаза и рассказывают обо всем, что услышали. Тот, кто наиболее подробно перечислил звуковую палитру, становится «ведущим» и вместо педагога проводит упражнение.

Можно усложнить упражнение – во время тишины бросать различные предметы, а затем угадывать, какой предмет упал – тяжелый или легкий, металлический или деревянный и т.д.

2. «Счет пальцев». Преподаватель поднимает вверх одну или обе руки и меняет количество пальцев на руках, прижимая их к ладоням. Задача учащихся – сконцентрировать внимание на руках преподавателя и вести счет вслух.

3. «Баранья голова». Каждый в полукруге по очереди называет слово. Можно задать единую тему – время года, школа, предметы, действия, персонажи сказки или разных сказок и т.д. Следующий ребенок в полукруге прежде, чем назвать свое слово, повторяет предыдущие. Того, кто ошибается, или забыл, называют «баранья голова», и начинают игру снова.

4. «Пишущая машинка». Дети садятся в полукруг. Преподаватель «раздает» каждому по букве алфавита с тем, чтобы каждому досталось несколько букв. У преподавателя роль «машинистки», а у детей в полукруге – «машинки». Преподаватель называет слово (предложение, фразу, стихотворение), которые надо «напечатать». На хлопок преподавателя соответствующая буква отзывается хлопком. В промежутках между словами – общий хлопок.

5. «Поймай хлопок». Полукруг. Преподаватель или ведущий хлопает в ладоши и дает задание поймать этот хлопок, как бабочку, как муху, или комара.

6. «Исключение цифр». Полукруг. Преподаватель объявляет 2 цифры, которые исключаются из десятка. Учащиеся запоминают эти цифры. Далее по порядку перечисляются все цифры от 1 до 100, кроме исключенных. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. Постепенно количество исключенных цифр

увеличивается до 4.

7. «Свойства предметов». Дотрагиваемся до предмета, как до ледяного, как до горячего, до теплого, до мягкого, до острого-колющего и т.д.

8. «Вкусно-невкусно». Вспоминаем вкус сладкого, острого, соленого, горького, холодного, очень горячего и т.д.

Тема 2.3. Распределение в пространстве. Группировки и мизансцены. Темпо-ритм.

Актер должен уметь распределяться в пространстве сцены и репетиционного класса, запоминать свое пространственное расположение.

Фиксированное расположение актера на сцене одного или в группе называется мизансценой. Действие актера происходит в определенном темпо-ритме, который может быть ускорен, или замедлен.

Упражнения и игры

1. «Вселенная. Большой взрыв». Учащиеся плотно, плечом к плечу, так, чтобы не оставалось пустого места, встают в круг в центре зала. По команде преподавателя они медленно начинают выходить из круга, постепенно распределяясь в пространстве и занимая все репетиционное помещение. Образуются группы – «звезды», и вращающиеся вокруг них «планеты». Упражнение нужно делать под музыку, добиваясь движения «планет» с разной скоростью.

2. «Самолеты». Учащиеся воображают себя пилотами, которые ведут свой самолет в «небе» к заданной цели на разных скоростях, не сталкиваясь друг с другом. Тот, кто задел «крылом» другого, выбывает из игры.

3. «Оправдание позы». Учащиеся произвольно двигаются в пространстве, то увеличивая, то снижая скорость движения. По команде преподавателя все останавливаются в различных позах. Свою позу необходимо оправдать, продолжив действие. Тот, кто это сделал точнее и выразительнее всех, получает право ведения игры.

4. «Займи стул». В центре репетиционного класса полукругом, плотно друг к другу ставятся стулья на один меньше от числа участников игры. С

началом музыки дети начинают произвольно двигаться в пространстве. Когда музыка внезапно прекращается, учащиеся должны занять место на стуле. Тот, кто не успел это сделать, выбывает из игры.

Вариант – стулья стоят в разных точках зала.

5. «Картинная галерея». Учащиеся в группе или сольно стоят в каких-либо позах, изображая картину или скульптуру. Ведущий под медленную музыку некоторое время рассматривает «картины» и «скульптуры», запоминая их. После смены музыки ведущий отворачивается, а «картины» и «скульптуры» изменяют свои позы и меняются местами. Задача ведущего – вернуть участников игры на прежние места.

Тема 2.4. Общение, взаимодействие с партнером.

Общение и взаимодействие с партнером – важнейшая составляющая основ актерского мастерства. Видеть, слышать, понимать партнера на начальном этапе освоения элементов актерской техники научат парные и парно-групповые упражнения, которые, одновременно тренируют сценическое внимание, память и воображение. Упражнения, выполняемые под музыку, к тому же направлены на воспитание у учащихся музыкальности и ритмичности.

«Знакомство». Дети стоят в полукруге на расстоянии вытянутой руки. В одном ритме протягивают по очереди партнеру руку ладонью вверх, называя одновременно свое имя. Партнер дает свою руку, отвечая («Маша-Лена-Петя-Коля» и т.д.). Упражнение надо делать ритмично, вместе с музыкой. Можно усложнить задание – отвечать доброжелательно (хочу дружить), сердито или обиженно (не хочу дружить) и т.д.

«Зеркало». Один участник становится зеркалом, в точности повторяя действия партнера. Это традиционное упражнение актерской школы не следует растягивать во времени, ограничивая детей каким-либо временным отрезком и подводя к понятиям «актерских задач» и «предлагаемых обстоятельств». Например, смотрю на себя в «зеркало», собираюсь в школу, на день рождения к подруге, рассматриваю новое платье, которое или нравится

или не нравится, спешу, не тороплюсь и т.д.

«Тянем канат». Перетягивание воображаемого каната. В упражнении могут принимать участие как два человека, так и две команды. При выполнении этого упражнения учащиеся должны быть очень внимательны друг к другу, улавливая малейшее движение с противоположной стороны.

«Передай другому». Дети по кругу передают друг другу воображаемый мяч, стакан воды, пакет с конфетами, письмо и т.д. Вначале следует передать друг другу «хлопок», достигая при этом точности и ритмичности.

«Скульптор и глина». Один учащийся становится скульптором, другой берет на себя роль глины. «Скульптор» лепит из «глины» человека, животное, предмет, фантастическое существо и т.д.

«Цветок и бабочка». Учащиеся делятся на «бабочек» и «цветы», затем меняясь местами. Цветок слегка качается от легкого ветерка, бабочки порхают от цветка к цветку, «ищут» свой цветок. Ведущий наблюдает за парами, выбирая самую гармоничную из них («цветок» отвечает «бабочке» взаимностью, «цветку» не нравятся действия «бабочки», «цветок» ждет и зовет свою «бабочку» и т.д.)

«Гипноз». Дети садятся в полукруг и разбиваются на пары, договариваясь без слов и жестов. Один участник дает приказ одним глазом другому участнику выполнить простое физическое действие. Задача партнера – понять, что от него требуется и выполнить это действие.

Тема 2.5. Наблюдения. Поведение в жизни и на сцене.

Актеру необходимо развивать наблюдательность и память на впечатления: «...чем активней и глубже процесс накопления жизненного опыта, багажа, тем шире и богаче возможности будущего актера...только через внимание к жизни, пристальное наблюдение и изучение ее мы становимся богаче». (З.Я.Корогодский)

«Из классиков в первую очередь читайте тех, у кого вы можете научиться наблюдательности. Чемпион наблюдательности – Гоголь в «Мертвых душах». (В.Э.Мейерхольд)

Наблюдения – тема для домашних творческих заданий. Учащимся надо предложить понаблюдать за поведением птиц, домашних животных, людей знакомых и незнакомых, и составить по итогам наблюдений небольшой рассказ, который занести в специально заготовленный дневник. Например, как домашний пес встречает своего хозяина, как относится к чужаку или чувствует что-то съедобное и вкусное. Что делают голуби или воробьи, когда человек на улице бросает кусочки хлеба или крупу.

Или как капризничает малыш на детской площадке, когда он не хочет идти домой, или с каким увлечением играет в песочнице...

По результатам домашних заданий-наблюдений предложить учащимся представить себя этим псом, птицей, или малышом, проанализировав логику их действий (что делаю, почему, чего хочу, чего добиваюсь), «побыть» на сценической площадке этим персонажем. Подвести учащихся к мысли, что поведение на сцене является результатом актерского мастерства, что поведение естественное, живое называется органичным и наоборот – когда актер кривляется, неестественно себя ведет на сцене, – поведение его неорганично.

Тема 2.6. Предлагаемые обстоятельства.

По итогам наблюдений приходим к выводу, что поведение является результатом обстоятельств, которые побуждают человека к тому, или иному действию. На сцене эти обстоятельства предлагаются автором, то есть являются предлагаемыми обстоятельствами.

Предлагаемыми обстоятельствами в театральном искусстве называется совокупность условий и ситуаций, в которых действует актер.

Предлагаемые обстоятельства состоят из:

- обстоятельства места – где происходит действие,
- обстоятельства времени – когда происходит действие,
- личные обстоятельства - кто действует (мы начинаем с «я» в предлагаемых обстоятельствах),
- ситуативные обстоятельства - отвечают на вопросы, определяющие,

чем живет человек в данной ситуации («чего я хочу», «что мешает получить желаемое», «откуда я пришел», «куда направляюсь», «зачем я пришел сюда»).

Предложить учащимся действовать в определенных обстоятельствах

...Идет дождь. Я иду в школу. Спешу, так как вышел позже обычного, потому что позже обычного встал (очень хотелось спать, вчера долго делал уроки). Настроение плохое. Сегодня контрольная по математике. В своих знаниях не уверен. Впереди лужа. На мне легкие туфли...

...Идет дождь. Я иду в школу. Иду с удовольствием, так как сегодня контрольная по математике, которую я очень люблю и уверен в результате. Впереди лужа, но она мне не страшна, потому что на мне новые красивые резиновые сапоги...

...Светит солнце. Я возвращаюсь домой из школы. В дневнике две двойки. Родители будут ругать и не разрешат пойти гулять. Мама, кажется, сегодня дома. Обещала напечь пирогов. Но есть совсем не хочется, так как настроения нет. В рюкзаке остался бутерброд. Сяду на скамейку, покормлю голубей...

...Светит солнце. Я возвращаюсь домой из школы. В дневнике три пятёрки. Мама сегодня дома и обещала напечь пирогов. Пирог у мамы вкусные – пальчики оближешь. Ой, кажется, у меня остался кусок хлеба от бутербродов, покормлю-ка голубей, им мамы пирожки не пекут...

Предлагая определенные обстоятельства учащимся, следует исходить из того жизненного опыта, который имеют дети, что они способны понять и почувствовать. Предложить учащимся самим нафантазировать обстоятельства.

Тема 2.7. Воображение и вымысел. Действие с воображаемыми предметами.

Выполняя различные задания и упражнения на предыдущих занятиях, учащиеся столкнулись с тем, что актеру все время приходится что - сочинять, придумывать, фантазировать, воображать. Приходим к выводу, что без воображения и вымысла не существует творчества.

«Сценическое искусство возникает тогда, когда актер принимает за правду то, что он сам создал своей фантазией». (Е.Б.Вахтангов)

Учимся действовать с воображаемыми предметами в предлагаемых обстоятельствах:

«Нитка-иголка». Пришить воображаемую пуговицу, зашить дыру, вышивать.

Нафантазировать обстоятельства («зачем я это делаю», «хочу это делать или не хочу» и т.д.).

«Нарядить елку». Наряжаем воображаемую елку воображаемыми игрушками. (Делаю это с удовольствием, так как жду этого момента целый год.)

Рассматриваю игрушки - среди них есть старые, любимые с раннего детства, с которыми связаны приятные и грустные воспоминания. Беру коробку с новенькими, только что купленными игрушками, их тоже вешаю на елку, выбирая лучшее место. Или срочно наряжаю елку, кое-как, так как тороплюсь в гости, где и собираюсь встречать Новый год, а наряжать елку – неинтересная обязанность и т.д.)

«Обед». Съесть воображаемый обед, вспомнить вкусовые ощущения от различных блюд, точно представляя себе эти блюда, форму и объем посуды, и другие подробности.

«Снеговик». Лепить из воображаемого снега снежки и снеговика, сделав ему нос из воображаемой морковки .

«Уборка». Подметаем, или пылесосим пол воображаемой щеткой, или пылесосом.

Прежде чем действовать с воображаемыми предметами, учащимся надо дать задание сделать то же самое с реальными предметами. Также необходимо почувствовать вес, фактуру этих предметов, какие они – скользкие, мягкие, твердые, легкие, тяжелые и т.д.

Тема 2.8. Событие и оценка факта.

Исходя из наблюдений за поведением людей в жизни приходим к выводу,

что поведение человека может резко измениться, меняется и его эмоциональное состояние. Поведение актера на сцене также меняется или вследствие поступка, или воздействия обстоятельств.

Например, человек лежит на пляже, читает книгу. Вдруг резко налетает ветер и начинается сильная гроза. Человек собирает вещи (подстилку, панаму, которую срывает с головы ветер), быстро, впопыхах одевается и бежит в укрытие.

Я делаю уроки, или смотрю телевизор. Вдруг раздается телефонный звонок, и я узнаю, что меня ждет сюрприз - из другого города (страны), приехал дорогой мне человек (друг, родственник, добрый знакомый), и через 30 минут будет у меня дома. Мои действия меняются, так как надо срочно привести в порядок комнату, придумать, чем угостить гостя (гостей) и т.д.

В данном случае внезапная гроза и телефонный звонок с известием – это факты и события.

Факт – поступок, или воздействие обстоятельств, которое меняет предыдущее поведение героя.

Событие – это факт, или обстоятельство, или действие партнера, которые меняют и сценическое поведение, и эмоциональное состояние.

Оценка факта – это фиксация факта и реакция на него.

Тема 2.8. Этюд и его построение. Этюды на событие и оценку факта.

«Этюд в театральной школе и репетиции – всегда небольшой отрезок жизни, созданной воображением, «если бы», которое питается опытом, запасом наблюдений, живым чувством исполнителя. Этюд – это прежде всего событийный эпизод». (З.Я.Корогодский)

Этюд - это небольшая история, которая имеет свое начало и конец. Драматургия этюда состоит, как правило, из завязки, или экспозиции, затем следует развитие, далее - кульминация и финал (развязка).

Первые этюды делаем по заданию преподавателя, в дальнейшем учащиеся предлагают темы этюдов самостоятельно, исходя из собственного жизненного опыта, своих наблюдений, впечатлений и фантазии.

2.9. Этюды на общение, воображение, память физических действий. Этюды на бессловесное действие. Парные и групповые этюды.

Работа над этюдами – необходимая составляющая в процессе осмысления и освоения сути актерского мастерства. Этюдный метод остается важнейшим этапом в работе актера и над ролью, и над собой. Именно поэтому работе над этюдами отводится значительная часть учебного времени.

В работе над этюдами в конце первого полугодия используем все те знания и навыки, которые получили в процессе выполнения упражнений и тренингов: воображение, память физических действий, взаимодействие с партнером и т.д. Этюды можно делать одиночными, парными (с партнером) или групповыми (с различным количеством участников). Одно важное условие в работе над этюдами на данном этапе – по возможности избегать произнесения слов, в крайнем случае, если это не удастся (чтобы не было разговора глухонемых), минимизировать их количество.

Примерные темы этюдов:

«Я в школе», «Я и мои друзья», «Мои игрушки», «Мои домашние животные», «Я в зоопарке», «В кино», «Дома», «На прогулке в парке», «В кафе», «В лесу», «На катке» и т.д.

Итоговый показ, или открытый урок в первом полугодии может включать в себя наиболее показательные и отработанные упражнения («Печатная машинка», «Вселенная. Большой взрыв» и т.д.) и наиболее интересные этюды. Также можно сделать сценическую композицию из этюдов, объединив их какой-либо темой или идеей. Все творческие работы следует анализировать совместно с учащимися, приучая их видеть достоинства и недостатки в работе товарищей. Обсуждение должно быть аргументированным, корректным и доброжелательным.

Раздел 3. Словесное действие

Тема 3.1. Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Упражнения на гласные и согласные. Скороговорки. Речевой тренинг.

Одновременно с приобретением навыков действия словом необходимо уделить внимание технике речи, вводя в каждый урок элементы речевого тренинга. Делать это нужно регулярно, отводя на комплекс упражнений от 10 до 30 минут от всего урока. Начинать следует с дыхательной и артикуляционной гимнастики, которая должна стать обязательным правилом как в начале каждого занятия, так и перед сценическими показами.

Упражнения дыхательной гимнастики:

1. «Вдох-выдох». Поднимая руки вверх над головой, делаем вдох, опуская вниз, – выдох. Дышим ровно и глубоко.
2. В положении стоя руки сплести на затылке. На медленном вдохе носом напрячь руки, плечи, шею. Резко расслабиться.
3. Закрывать правую ноздрю, вдохнуть левой. Закрывать левую, выдохнуть правой и т.д.
4. Положить ладони на нижнюю часть грудной клетки и сделать несколько спокойных выдохов и вдохов. Почувствовать движение ребер.

Упражнения артикуляционной гимнастики:

1. Вытянуть губы трубочкой («хоботком») вперед, затем растянуть в улыбку. Делать на вдох и выдох.
2. Губы «хоботком» тянуть наверх, затем – вернуться на исходное положение. Вниз - на исходное положение. Вправо - на исходное положение. Влево – на исходное положение.
3. Губами, вытянутыми в трубочку («хоботком») рисуем круги вправо и влево.
4. Кончиком языка массируем твердое небо.
5. Пощелкать языком, издавая более высокие и низкие щелчки.

Упражнения на гласные и согласные:

1. Произносим на дыхании несколько раз
И-Э-А-О-У-Ы; Е-Я-Е

2. Произносим парные глухие, звонкие и отдельные звуки:

П-Б; Ф-В; Т-Д; К-Г; С-З; Ш-Ж, М, Н, Р, Л, Ц, Ч, Щ

3. Произносим слоги и сочетания слогов:

ПИ-БИ; ПЭ-БЭ; ПА-БА; ПО-БО; ПУ-БУ; ПЫ-БЫ; ПЕ-БЕ; ПЯ-БЯ; ПЕ-БЕ; ПЮ-БЮ; БИП, БЭП, БАП, БОП, БУП; БИППИ, БЭППЭ, БАППА, БУППУ...

БИ-БИТЬ, ПИ-ПИТЬ;

БЭ-БЭТТИ, ПЭ-ПЭР;

БА-БАР, ПА-ПАР;

БО-БОРТ;

ПО-ПОРТ;

БУ-БУХ, ПУ-ПУХ;

БЫ-БЫЛЬ, ПЫ-ПЫЛЬ;

ВЗРВИ-ВЗРВЭ-ВЗРВА-ВЗРВО-ВЗРВУ-ВЗРВЫ;

ПТЭ-ПТА-ПТО-ПТУ-ПТЫ;

ЛНЭ-ЛНА-ЛНО-ЛНУ-ЛНЫ...

Скороговорки:

От топыта копыт пыль по полю летит.

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

Рыла свинья тупорыла, белорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла.

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках.

Маланья-болтуня молоко болтала-выбалтывала, болтала-выбалтывала, да не выболтала.

Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойдет к Лавру, Лавру на Фрола наврет.

У нас на дворе-подворье погода размокропогодилась.

Чешуя у щучки, щетинка у чушки.

Отрабатывать на скороговорках дикционную четкость сначала в среднем темпе, потом в ускоренном и замедленном.

Тема 3.2. Словесное действие. Скороговорки в действии. Диалог.

Действовать словом – активно хотеть, добиваться чего-либо от партнера или партнеров. Словесные действия, направленные на партнера, бывают самыми разными и могут иметь массу смысловых оттенков.

Добиваемся чего-либо разными способами:

- просим, приказываем, требуем, угрожаем.

Общаясь, мы, как правило:

- спорим, соглашаемся, оцениваем, упрекаем, намекаем, объясняем, удивляем.

Осваивать действие словом надо с самых простых действий с минимумом слов, например:

- позвать (подругу, которая находится далеко);

- попросить (дать почитать книгу, или переписать задание на дом);

- приказать (собаке не лаять на гостя);

- упрекать (приятеля, который скрыл от тебя важную информацию).

Общаясь, люди вступают в диалог. В качестве тренирующих диалогов используем скороговорки. Например:

Давай скороговорочки перескороговорим, перевыскороговорим.

Но все скороговорки не перескороговорить, не перевыскороговорить.

Надо все скороговорки перескороговорить, перевыскороговорить.

Но все скороговорки не перескороговорить, перевыскороговорить.

Каждый участник в игре-диалоге должен отстаивать свою точку зрения, убеждать, настаивать, требовать и т.д.

Тема 3.3. Этюды на словесное действие. Характер персонажа в общении.

Продолжаем изучать поведение людей в различных предлагаемых обстоятельствах. Обращаем внимание на то, что на поведение человека оказывают влияние не только обстоятельства. Особенности личности, влияющие на поведение человека, называются характером. У каждого человека свой особенный характер. Можно быть общительным или

замкнутым, ласковым или колючим, обидчивым, смешливым, гордым или неуверенным в себе и т.д.

«Какой я?», «Что я знаю про себя»? «Каким меня видят друзья и знакомые?» Эти вопросы каждый человек может задавать себе на протяжении всей жизни...

Продолжаем работу над этюдами на новом этапе, формируя навык действия словом и проявляя характер персонажа в общении.

Тема 3.4. Элементы пластического тренинга. Координация действия и слова.

Умение владеть своим телом – необходимое качество каждого актера. Конкретность и точность движения, правильность распределения мышечных усилий, ритмичность и музыкальность развивает и тренирует комплекс различных упражнений, который является основой пластического тренинга.

«Ветряная мельница». Дети встают в линию в шахматном порядке или в полукруг на ширине вытянутой руки друг от друга. Ноги на ширине плеч, прямые руки подняты вверх, кулаки сжаты. Делать круговые вращения руками, постепенно увеличивая скорость.

«Пружина». Прямые руки вытянуты в стороны – наверх, ладонями выше плеч. Резкими пружинящими движениями выбрасывать руки назад.

«Миксер». Прямые руки со сжатыми кулаками вытянуты вперед. Делаем круговые вращения на себя только кулаками, затем подключаем вращение локтями, затем – плечевые суставы. Упражнение можно делать в противоположную сторону.

«Броуновское движение». Учащиеся равномерно распределяются по залу. По команде все двигаются в спокойном темпе, не сталкиваясь друг с другом. Следующая команда преподавателя меняет скорость движения детей.

«Различные виды падений». При падении особенно надо беречь голову, крестец, колени и локти. Падать следует только на мягкие части тела. Отрабатывая сценические падения необходимо при помощи матов.

«Кенгуру». Ноги на ширине плеч, корпус прямой, руки сложены на груди. Присесть, оттолкнуться двумя ногами и прыгнуть как можно дальше, не меняя положения рук.

«Лягушка». Согнув колени, наклонить туловище вперед таким образом, чтобы колени достали до плеч, голову наклонить, руки вытянуть вперед. Оттолкнувшись двумя ногами, прыгнуть на руки таким образом, чтобы ноги опустились позже рук, затем - перейти в исходное положение.

Координация движения и слова.

Простейшие попевки, речевки, потешки и поговорки ритмично произносим, делая четкие ритмичные движения, постепенно увеличивая скорость.

Например: «Баба сеяла горох, прыг-скок».

Слоги «ба-ба» отбиваем ладонями хлопками перед собой.

Слоги «се» и «я» ладонями по бедрам поочередно.

Слоги «ла» и «го» - опять хлопками.

Слог «рох» - обеими ладонями по бедрам.

«Прыг» - присесть, готовясь к прыжку.

«Скок» - прыгнуть.

Тема 3.5. Образность и характерность в пластике. Этюды на характер и характерность.

Если характер - совокупность черт человека, которая отражается на его поведении и проявляется в общении, то характерность – какая-то одна яркая, внешняя особенность. Например, человек сильно сутулится или слегка прихрамывает; может быть, он плохо слышит, и поэтому как-то по-особенному дергает головой, когда прислушивается к собеседнику или говорит на том диалекте, где родился, – «окает», или «гэкает». Если мы представим себе, портреты сказочных персонажей, то вспомним, что у Буратино был длинный-предлинный нос, потому что деревянный мальчик был очень любопытным, а у Бабы-Яги нос тоже большой, но страшный, и она им все время принохивается, а у гоблинов - огромные уши... Иногда люди бывают похожими на животных

из-за какой-то внешней характерности, например, про человека говорят, что он надулся, как индюк, если этот человек большой и важный или ходит, как гусыня, если при походке тянется и подергивается шея.

Перевоплощаемся в сказочных персонажей и в животных в пластических этюдах под музыку.

Тема 3.6. Этюды на сказочный сюжет.

«Только сказка умеет с легкостью стирать черту между обыденным и необычайным». (А.Блок)

Жанр сказки наиболее близок и понятен детям. Приступая к этюдам на сказочный сюжет или к работе над инсценировкой небольшой сказки, интересуемся:

Какие сказочные истории и сказочные персонажи интересны учащимся и почему?

Каких сказочных героев им хотелось бы сыграть?

В каких предлагаемых обстоятельствах оказались эти герои?

Каковы основные черты характера героя?

Какая главная мысль этой сказки? Про что она?

В работе над сказочной историей используем и развиваем и навыки действия словом, взаимодействия с партнером, развиваем образность и характерность в пластике, проявляем и тренируем фантазию.

На итоговый показ выносятся сценическая композиция по этюдам на сказочный сюжет или мини-спектакль.

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Введение.

Тема 1.1. Актер и роли. Драматургия. Понятия жанра и стиля. Драма, комедия, трагедия.

Играя (исполняя) роль в спектакле, актер создает сценический образ, раскрывая духовный мир своего героя. Действуя от лица персонажа, актер «присваивает» его характер, мысли, поступки и переживания на время

спектакля.

Актерское исполнительское искусство, как и искусство театра, имеет многовековую историю. На протяжении длительного времени актерское искусство претерпело значительные изменения. Если в Древней Греции актеры непременно лицедействовали в масках и на котурнах, то сегодняшних героев порой не отличишь от обычных людей из сегодняшней жизни.

Значительным, переломным моментом для актерского искусства и для всего театра стало учение великого русского режиссера, основателя Московского художественного общедоступного театра К.С.Станиславского. Именно на его теорию опираются и многие современные актерские школы.

Литературные произведения, созданные для представления на сцене, называются пьесами. По характеру сюжета пьесы делятся на трагедии, комедии и драмы.

Раздел 2. Работа над ролью в отрывке

Тема 2.1. Разбор драматургического материала. Сквозное действие. Контрдействие. Конфликт. Сверхзадача.

«Сначала идет чтение пьесы, разбор ее с литературной и художественной стороны, выяснение общего характера пьесы и ее настроения. Затем мы переходим к отдельным лицам, к отдельным образам, постепенно изучаем их, разбираемся в их чувствах и характерах; постепенное углубление в это изучение и есть работа над созданием образа». (Е.Б.Вахтангов)

Выбирая отрывок из драматургического произведения или инсценировку литературного произведения, прежде всего, необходимо познакомить детей с произведением в целом.

Анализируя драматургический (литературный) материал, следует задать учащимся следующие вопросы:

Каких героев следует считать главными, каких второстепенными?

К чему стремятся главные герои? Каковы их поступки?

Какие препятствия возникают на пути героев к достижению цели?

Кто из героев вызывает сочувствие, сострадание, симпатию, а кто –

антипатию, неприязнь, и почему?

С кем из персонажей себя ассоциируют и соотносят учащиеся и чью жизнь хотели бы прожить?

Какое главное событие произведения, влияющее на ход всей пьесы?

О чем это произведение и какова его главная мысль?

На этом этапе можно начать знакомство учащихся с учением К.С.Станиславского о сверхзадаче, как главной цели существования исполнителя в обстоятельствах пьесы, роли и сквозном действии, как ступеням к выполнению сверхзадачи артиста-роли. При разборе отрывка вместе с учащимися также при помощи наводящих вопросов нужно определить главное событие отрывка, основной конфликт, сквозное действие, контрдействие.

В качестве домашней и самостоятельной работы учащимся дается задание изучить литературу об авторе произведения, о времени и месте действия, найти и проанализировать иллюстративный материал. В этот период важно привить учащимся навыки грамотной работы над текстом и стремление к самостоятельному изучению и осмыслению драматургических и литературных произведений.

Тема 2.2. Актерские задачи. Второй план. Подтекст. Внутренний монолог.

Действуя в предлагаемых обстоятельствах, актер выполняет задачи, поставленные перед ним режиссером. Актерские задачи определяются на стадии разбора (анализа) пьесы в так называемый «застольный» период. Во время сценических репетиций эти задачи уточняются.

В процессе работы над ролью, выстраивая линию поведения персонажа и логику его поступков, обращаем внимание учащихся на то, что у поступков бывают скрытые мотивы, и часто человек говорит не то, что думает. И помимо мыслей вслух, существуют мысли, которые мы обдумываем, не высказывая.

«Если кто-нибудь спрашивает у вас, который час, он этот вопрос может задать при различных обстоятельствах с различными интонациями. Тот, который спрашивает, может быть не хочет...знать, который час, но он хочет,

например, дать вам понять, что вы слишком засиделись и что уже поздно или, например, вы ждете доктора, и каждая минута...дорога... Необходимо искать подтекст каждой фразы». (Е.Б.Вахтангов)

Анализируя текст пьесы, определяя сквозное действие, подводим учащихся к тому, что у текста бывает подтекст, а у роли – второй план и внутренний монолог.

Тема 2.3.Замысел отрывка. Этюды по событиям отрывка.

«Режиссер – это, прежде всего, точка зрения». (К.Чапек)

Выбрав отрывок из пьесы или сцену из литературного произведения, построенную на диалогах, где есть начало, развитие, ключевое событие и некая условная завершенность, приступаем к работе над этой сценой или отрывком. Для начала следует решить, что отрывок – это целая история или спектакль в миниатюре. Как и спектакль, отрывок (сцена) требует режиссерского замысла и решения. На этом этапе учащимся надо дать почувствовать себя не только актерами, но и режиссерами своего отрывка (сцены), проявить фантазию, интеллект и найти свою «точку зрения».

Формируя режиссерский замысел, следует ответить на ряд вопросов:

Где происходит действие отрывка (сцены)? (В какой-то конкретной стране, городе, в доме, в квартире, в лесу, в школе, в кафе и т.д.)

Когда это происходит? (В каком веке, году, времени года, месяце).

Что происходит в отрывке (сцене)?

Кто действует в отрывке (сцене)?

К чему стремятся действующие лица? Чего они добиваются?

Какие препятствия стоят на пути героя (героев) к цели?

О чем этот отрывок (сцена)?

Какое главное событие отрывка (сцены)?

Есть ли еще события, и какие?

На «подступах» к освоению роли делаем этюды по событиям отрывка на тему: «Что бы я дела в подобной ситуации», ведем поиск оценок и органичности поведения.

Тема 2.4. Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения. Репетиции.

Работа над ролью в отрывке начинается уже на стадии разбора. На этапе работы над этюдами по событиям отрывка «фиксируются» интересные «оценки» и другие находки. Когда материал «размят», определены сквозное действие, конфликт, актерские задачи, есть образное и пространственное решение сцены, переходим к репетициям.

Репетиция (от лат. *repetite* – повторение) – основная форма работы по созданию спектакля. В процессе репетиций постепенно появляются зримые очертания сцены, ее нерв и темпо-ритм.

Тема 2.5. Комплексный актерский тренинг.

Комплексный актерский тренинг должен быть неотъемлемой частью практически каждого занятия по программе «Театральное творчество». Комплексный актерский тренинг включает в себя:

элементы дыхательной гимнастики;

элементы артикуляционной гимнастики;

упражнения на преодоление мышечного зажима;

упражнения на координацию в пространстве;

элементы пластического тренинга;

элементы речевого тренинга;

театральные игры;

упражнения на сценическое внимание, память, воображение и взаимодействие с партнером.

Преподаватель составляет различные комбинации из наиболее эффективных упражнений по освоению актерской техники из пройденного материала и включает тренинги в начало каждого урока. Длительность тренингов - 10-15 минут.

2.6. Полугодовой и итоговый показы.

На полугодовой и заключительный показы выносятся отрывки из драматургических произведений различных жанров и стилей.

6 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Введение.

Тема 1.1. Образ и целостность спектакля. Режиссерский замысел.

«И даль свободного романа

Я сквозь магический кристалл

Еще неясно различал». (А.С.Пушкин)

Образ спектакля рождается по-разному. Иногда он возникает у режиссера сразу, после прочтения пьесы, иногда складывается постепенно, будто сквозь «магический кристалл» проступают очертания спектакля, угадывается его настроение и атмосфера. Прежде, чем приступить к работе над постановкой спектакля режиссер вынашивает свой замысел, возникает режиссерское решение спектакля. В дальнейшем, в процессе постановочной работы режиссер должен увлечь, «заразить» актеров своим видением будущего спектакля и трактовкой пьесы. Все выразительные средства – и художественное, и музыкальное оформление спектакля, и игра актеров должны соответствовать режиссерскому замыслу и быть единым целым.

Раздел 2. Работа над ролью в учебном спектакле.

Тема 2.1. Действенный анализ пьесы. Событийный ряд.

«Действенный» анализ пьесы – первый этап работы над ролью, на котором закладывается «фундамент» будущего спектакля. Этот период называют «застольным», так как работа происходит за столом с текстом в руках. На этом этапе происходит подробный анализ поступков персонажей пьесы, определение основного конфликта, сквозного действия, контрдействия и сверхзадачи.

Особое внимание уделяется главному событию пьесы и построению ее событийного ряда.

Тема 2.2. Этюды к спектаклю. Поиск выразительных средств.

«Постановка спектакля – процесс сложный, часто мучительный, иногда радостный. Это процесс поисков, в котором все движется, все меняется».

(Г.Товстоногов)

Прежде, чем начать собственно постановочный процесс, необходимо разбить пьесу на эпизоды и приступить к работе над этюдами по эпизодам. Этюды к спектаклю позволяют осуществить поиск выразительных средств, найти интересное решение каждой сцены, мизансцены и «вкусные» подробности. Удачно найденное следует «зафиксировать», и на этой основе «строить» будущий спектакль.

Тема 2.3. Работа над текстом и сценической речью.

«Слово является самым конкретным выразителем человеческой мысли».

(К.С.Станиславский)

«...слово, сказанное со сцены, гораздо сильнее действует, чем прочтенное в книге дома». (А.Н.Островский)

Работа над текстом и сценической речью имеет большое значение в процессе подготовки учебного спектакля.

Непосредственно работа над текстом роли начинается на этапе действенного анализа пьесы. Навыки освоения авторского текста формируются во время застольного периода, когда происходит естественное запоминание текстового материала.

Домашняя работа над текстом не должна сводиться к заучиванию и зубуриванию слов, фраз и предложений. Сценическое слово неразрывно связано с целым рядом элементов актерского мастерства. В домашней работе над текстом роли необходимо помнить об актерских задачах и логике действий персонажа.

Программа «Театральное творчество» не предполагает выделения раздела «Сценическая речь» в отдельный учебный предмет. Освоение техники речи происходит в процессе проведения речевого и комплексных актерских тренингов. При этом под освоением элементов техники речи подразумевается овладение дикцией, дыханием и голосом.

В процессе подготовки учебного спектакля навыки грамотной работы над речью закрепляются. Работа над сценической речью начинается во время

«застольного» периода и продолжается на репетиционной площадке.

Тема 2.4. Мизансцены в спектакле.

«Пластическая выразительность непрерывной цепи мизансцен является языком режиссера». (А.Д.Попов)

«Понимание режиссером драматического произведения, его умение разобраться во взаимоотношениях действующих лиц, вскрыть их борьбу получает свое конечное воплощение в мизансценах спектакля...». (О.Я.Ремез)

С понятием мизансцены как фиксированным расположением актеров в пространстве сцены учащиеся столкнулись раньше, на этапе групповых упражнений и этюдов. Осмысление роли мизансцен в спектакле, не случайность каждой мизансцены, обязательность и точность в выполнении мизансценического рисунка приходит к юным актерам постепенно, в процессе репетиций будущего спектакля.

Тема 2.5. Грим.

Научить юных актеров простейшим приемам и навыкам гримирования одна из задач преподавателя.

Грим наносится на завершающей стадии создания сценического образа. Театральный грим отличается от бытовой косметики своим качеством и более яркой палитрой. К гримировальным принадлежностям относятся: гримировальный набор, тональный крем, косметический вазелин, помада, пудра, кисти, бумажные салфетки, средства для снятия грима.

В случае отсутствия профессионального грима можно воспользоваться обычной косметикой: тенями, помадой, карандашами для обводки. Главное условие – чтобы средства для нанесения грима были индивидуального пользования и хранились в надлежащем порядке.

Последовательность нанесения грима такова:

очистить кожу лица косметическим молочком, или как следует умыться;

нанести косметический вазелин, или жирный крем;

нанести тональный крем (собственно грим);

проработать детали (высветлить и затемнить отдельные части лица);

обвести тонкой линией губы и веки;
припудрить лицо пуховкой, или большой кистью;
по окончании спектакля снять грим при помощи ватного тампона или косметических салфеток специальным очищающим средством.

Условно грим можно разделить на следующие виды:

грим эстрадный (подобный обычному макияжу);

грим характерный (сюда же можно отнести создание образа зверей и сказочных персонажей);

грим абстрактный (роспись типа «боди-арт»).

Грим должен соответствовать характеру и образу персонажа и сочетаться со сценическим костюмом героя. Поиск нужного грима может занять не один день.

Окончательный вариант грима фиксируется и проверяется на прогонных репетициях.

Несмотря на то, что дети (особенно девочки) любят гримироваться и экспериментировать с гримом, не стоит этим увлекаться. Пользоваться гримом в условиях детского театрального коллектива желательно минимально.

Тема 2.6. Декорации, костюмы, реквизит.

Декорации, костюмы и реквизит создают художественное оформление спектакля и являются его неотъемлемой частью.

В профессиональном театре эскизы декораций, костюмов и реквизита создает художник-постановщик в соответствии с замыслом режиссера. Иногда эту работу делят между собой художник по сценографии и художник по костюмам. Затем задуманное художником (художниками) воплощается в постановочных театральных мастерских под авторским надзором.

В детском театральном коллективе художественное оформление спектакля ложится порой непосильным грузом на плечи руководителя этого коллектива, который он пытается разделить с родителями участников спектакля и администрацией образовательной организации.

Чтобы работа над художественным оформлением спектакля

превратилась в увлекательное интересное дело, надо привлечь на начальном этапе всех потенциальных участников (учащихся, родителей, администрацию) и увлечь их творческой составляющей этой работы, то есть самим замыслом спектакля или сформировать этот замысел сообща. Желательно, чтобы в образовательной организации были некие базовые составляющие декораций (театральные ширмы, кубы, большие картонные коробки), костюмов (трико, платья, фраки, плащи, накидки и т.д.). Необходимые детали костюма и реквизит учащиеся могут сделать самостоятельно или с помощью родителей: обклеив упаковочную коробку разноцветной бумагой, украсив лентами и пуговицами, превратить ее в королевскую шкатулку: из полиэтиленовых салфеток или скатерти под «кружево» смастерить воротник королевского платья, украсить накладными деталями обычную обувь и т.д.

Важно, чтобы все компоненты спектакля работали на создание единого образа и были едины по стилю.

Тема 2.7. Музыкальное и звуковое оформление спектакля.

Музыкальное оформление спектакля и его звуковая и шумовая партитура рождаются, как правило, во время репетиций спектакля. К этой работе также необходимо подключать участников спектакля, фантазируя и обсуждая различные варианты уже на этапе замысла спектакля. Например, во время «застольного» периода задать учащимся вопросы:

Какие важные события пьесы должны быть озвучены музыкальным сопровождением?

Что должна выражать музыка в той, или иной сцене? Какие чувства героев она должна передавать, и какие чувства музыка должна вызывать у зрителей?

Какая музыка наиболее подходит по стилю – классическая, народная инструментальная, вокальная, народные песни, джаз, рок, современные течения?

Будет ли в спектакле звучать какая-либо главная музыкальная тема, и что

она должна выражать? Какой по стилю хотелось бы услышать эту тему?

Где можно использовать шумовую партитуру? (Шум дождя, вой ветра, звуки грома, пение птиц и т.д.).

Какое событие может быть озвучено дополнительно, и каким образом? (Звук падающей посуды, скрежет, стук, топот и т.д.).

Необходимо подвести учащихся к мысли о том, что музыка и звуковое оформление создают особое настроение, атмосферу спектакля.

Кто-то из участников спектакля может принести прослушать наиболее подходящую к спектаклю музыку и варианты шума дождя, кто-то, не участвующий в конкретной сцене, может помогать преподавателю-режиссеру вовремя «подавать» эту тему, включая и выключая в нужный момент аппаратуру (CD-проигрыватель) и т.д. Важно, чтобы все участники спектакля были причастны к процессу создания музыкального, шумового и звукового оформления.

Тема 2.8. Репетиции по подготовке спектакля.

Занятия по подготовке учебного спектакля проходят в форме уроков-репетиций, на которых происходит и объяснение новых элементов актерской техники и постановочная работа в целом. Весь репетиционный период условно следует разделить на несколько этапов, помимо «застольного периода»:

рабочий репетиционный период в классе с выгородкой:

репетиции на сцене, частично с декорациями и костюмами (прогоны);

технические репетиции (установка декораций, света, звуковой аппаратуры, примерка костюмов и т.д.);

монтажные репетиции (если перестановки элементов декораций, мебели происходят с участием актеров);

генеральная репетиция при полном музыкальном, звуковом, шумовом и художественном оформлении.

Раздел 3. Работа над ролью перед зрителем.

Тема 3.1. Контакт со зрителем и «обратная связь». Навыки анализа

собственной работы над ролью. Выполнение рисунка роли, органичность поведения на сцене. Соответствие результата работы режиссерскому замыслу.

«Зрители могут не только угнетать и пугать артиста, но и возбуждать в нем подлинную творческую энергию. Ощущение отклика тысячи человеческих душ, идущее из переполненного зрительного зала, приносит нам высшую радость, какая только доступна человеку.

Таким образом, с одной стороны, публичное творчество мешает артисту, а с другой – помогает ему». (К.С.Станиславский)

Длительный период подготовки спектакля приводит к итогу – сценическому показу перед зрителем, именно тогда и происходит рождение спектакля. В процессе проката спектаклей работа актера над ролью и над собой продолжается.

Во время показа актеры и зрители образуют единое сообщество. У актера со зрителем должна образоваться «обратная связь». Контакт со зрителем возникает, когда актер «берет» внимание публики, игра его убедительна и заразительна, и зритель с интересом следит за действием, сопереживая героям. И наоборот, если контакта с публикой не возникает, зритель скучает, отвлекается, это влияет на ход спектакля не в лучшую сторону. Актер ощущает реакцию зала, и, таким образом, зритель влияет на игру актера.

Как правило, первый зритель учебных спектаклей – это друзья участников, родители и их знакомые. Эта публика, в основном, доброжелательна, с интересом следит за игрой юных актеров, поддерживает их, заранее прощая серьезные недостатки и несовершенство учебной работы. Учебные спектакли следует играть и перед другой зрительской аудиторией, чтобы реакция зала была более объективна, и участники спектакля учились работать в различных условиях.

Каждый сценический показ на публику должен сопровождаться подробным анализом преподавателя актерских задач в спектакле, рисунка роли, органичности поведения, темпо-ритма, соответствия результатов работы режиссерскому замыслу, контакта с публикой. Некоторые детские театральные

коллективы практикуют совместный разбор, когда после окончания спектакля в присутствии актеров руководитель просит зрителей рассказать о своих впечатлениях о спектакле, высказать критические замечания.

Каждый участник спектакля должен серьезно относиться к делу, уметь проанализировать свою работу в спектакле и работу своих товарищей, доброжелательно высказать критические замечания по отношению к партнерам по сцене и принять критику в свой адрес. Показ спектаклей с последующим подробным разбором необходим для формирования у учащихся умения видеть рост мастерства от спектаклю к спектаклю, приобретения навыка работы над совершенствованием роли – устранению ошибок и закреплению удачных находок.

Тема 3.2. Импровизация в работе актера над ролью. Роль и место актерской импровизации в спектакле.

«Импровизировать надо во время репетиций. А во время спектакля только в пределах заданного рисунка». (Т.Чхеидзе)

Импровизация (от латинского «improvisus») означает неожиданность, внезапность. Без импровизации не существует творчества. Чтобы точное выполнение актерских задач в спектакле не приводило к актерским штампам, необходимо воспитывать в юных артистах желание и умение импровизировать, сочетая с актерской импровизацией установленный рисунок роли. Способность к импровизации воспитывается в процессе работы над этюдами на основе веры в предлагаемые обстоятельства и при взаимодействии с партнером.

Тема 3.3. Навыки релаксации и аутотренинга до и после публичных выступлений.

Процесс подготовки спектакля, особенно на последнем этапе работы, и сам сценический показ на публику сопряжены с большим эмоциональным волнением и серьезным возбуждением нервной системы участников спектакля. В целях психогигиены имеет смысл обучить учащихся простейшим приемам аутотренинга и релаксации на основе дыхательной гимнастики.

Упражнения для снятия мышечного напряжения и элементы артикуляционной гимнастики хорошо помогают справиться с излишним волнением перед выходом на сцену.

Тема 3.4. Полугодовой и итоговый сценические показы.

На полугодовой и сценический показы выносятся учебные спектакли, подготовленные во время учебного года. В течение учебного года желательно подготовить не менее 2-3-х спектаклей, различных по жанру, стилю и тематике. Важно, чтобы все участники спектакля могли раскрыть и проявить себя в различных ролях. Продолжительность каждого спектакля, за редким исключением, не должна превышать 1 часа.

7 год обучения

Основная тема – работа с авторским текстом. Здесь очень важна последовательность и грамотный выбор материала. Разбор текста надо начинать с небольшой литературной формы, доступной для данной возрастной категории и постепенно его усложнять.

Для создания сценического (художественного) образа требуется много составляющих. Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей. Пластическое решение художественного образа (походка, манеры, жесты), а также манера речи наделяют персонаж характерностью, поэтому главная цель этого года обучения скоординировать навыки и умения учащихся по всем дисциплинам программы «Искусство театра». Максимально реализовать уже проявившиеся способности детей в том или ином направлении. В конце этого года результат проделанной работы показать на экзамене в виде учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений любого жанра.

Очень большая проблема - найти и подобрать качественный драматургический материал, доступный для детей и по форме и по содержанию, а главное, по возможности его сценического воплощения. В наше время появляется много молодых драматургов, пишущих для детей, среди них есть и одаренные авторы. Производить жесткий отбор этого материала, смотреть, где хорошая литература, где плохая – задача педагога.

Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии, фарса.

Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы – рассчитать силы и возможности учащихся для воплощения того или иного материала.

В ходе работы над отрывком необходимо анализировать его в контексте всего произведения, из которого он взят, с учетом замысла режиссера, сохраняя жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы, это ставит перед учащимися дополнительные творческие задачи, связанные с поиском соответствующей формы и ее сценического воплощения. Создание линии жизни и способов поведения персонажей в соответствии с жанровой природой литературного материала. Четко выстроить взаимоотношения героев, диктующие логику их поведения в отрывке и пьесе. Поиск внешней характеристики, решение внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.

Работа над ролью в учебном спектакле – это анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей спектакля. Создание биографии своего героя, исходя из предлагаемых обстоятельств, данных автором. Поиск сквозного действия спектакля и роли, событий и препятствий на пути достижения цели. Поиски внутренней и внешней характеристики образа. Стремление к «реинкарнации», предполагающему глубокое проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями своего героя.

Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью - поиск исторического, этнографического, изобразительного, литературного материала, касающегося автора и его произведения.

Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии (комедия, трагедия). Поэзия — искусство образного представления действительности в форме стихотворной, ритмизованно-музыкальной речи. Поэтому необходимо не только понять, осмыслить характерные особенности поэтической речи, но и развить способность уловить ритм жизни героев, ощутить и присвоить себе их художественную атмосферу. Найти верное самочувствие на сцене через точную

логику действий, добиться органики, естественного существования на сцене в образе действующего лица.

Примерный репертуарный список пьес для отрывков:

В.Шекспир «Ромео и Джульетта»

«Двенадцатая ночь»

«Два веронца»

«Укрощение строптивой».

Лопе де Вега «Дурочка»

«Собака на сене»

Ж.Б.Мольер «Версальский экспромт»

«Проделки Скапена»

Карло Гоцци «Зеленая птичка»

«Любовь к трем апельсинам»

«Король-олень»

Генрик Ибсен «Дикая утка»

Оскар Уайльд «Как важно быть серьезным»

«Звездный мальчик»

А.П.Чехов «Предложение»

М.Метерлинк «Синяя птица»

Джеймс Барри «Питер Пэн»

Е.Шварц «Клад»

«Принцесса и свинопас»

«Снежная королева»,

«Красная шапочка»

«Брат и сестра»

«Сказка о потерянном времени»

«Золушка»

Ю.Ким «Иван Царевич»

«Чудеса на змеином болоте»

Д.Родари «Путешествие голубой стрелы»

Р.Орешник «Летучкина любовь»

Л.Петрушевская «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает»

Е.Исаева «Про мою маму и про меня»

Содержание в области музыкально-теоретической подготовки:

Предмет Сольфеджио:

1 класс

Высокие и низкие звуки, регистр.

Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки.

Цифровое обозначение ступеней.

Устойчивость и неустойчивость.

Тоника, тоническое трезвучие, аккорд.

Мажор и минор.

Тон, полутон.

Диез, бемоль.

Строение мажорной гаммы.

Тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор, ля минор (для продвинутых групп).

Ключевые знаки.

Скрипичный и басовый ключи.

Транспонирование.

Темп.

Размер (2/4, 3/4, для подвинутых групп - 4/4).

Длительности – восьмые, четверти, половинная, целая.

Ритм.

Такт, тактовая черта.

Сильная доля.

Затакт.

Пауза (восьмая, четвертная, для подвинутых групп – половинная, целая).

2 класс

Параллельные тональности.

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора.

Тональности Си-бемоль мажор, ля минор, ми минор, си минор, ре минор, соль минор.

Тетрахорд.

Бекар.

Интервалы (ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, ч.8).

Мотив, фраза.

Секвенция.

Канон.

Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых.

Затакт восьмая и две восьмые

Паузы (половинная, целая).

3 класс

Мажорные и минорные тональности до трех знаков в ключе.

Переменный лад.

Обращение интервала.

Интервалы м.6 и б.6.

Главные трезвучия лада.

Обращения трезвучия – секстаккорд, квартсекстаккорд.

Тоническое трезвучие с обращениями.

Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, восьмая и четверть в размерах 2/4, 3/4, 4/4.

Размер 3/8.

4 класс

Тональности до 4 знаков в ключе.

Трезвучия главных ступеней - тоника, субдоминанта, доминанта.

Септима.

Доминантовый септаккорд.

Тритон, увеличенная кварта, уменьшенная квинта.

Пунктирный ритм.

Синкопа.

Триоль.

Размер 6/8.

5 класс

Тональности до 5 знаков в ключе.

Буквенные обозначения тональностей.

Обращения и разрешения главных трезвучий.

Построение от звука мажорных и минорных трезвучий, секстаккордов, квартсекстаккордов.

Уменьшенное трезвучие в мажоре и гармоническом миноре.

Ритм четверть с точкой и две шестнадцатых.

Различные виды синкоп.

Период, предложение, фраза, каденция.

6 класс

Тональности до 6 знаков в ключе.

Гармонический вид мажора.

Энгармонизм.

Квинтовый круг тональностей.

Альтерация.

Хроматизм.

Отклонение.

Модуляция.

Тритоны в гармоническом мажоре и натуральном миноре.

Диатонические интервалы в тональности и от звука.

Обращения доминантового септаккорда в тональности

Уменьшенное трезвучие в гармоническом мажоре и натуральном миноре.

Малый вводный септаккорд.

Уменьшенный вводный септаккорд.

Ритмические группы с шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8.

Ритмические группы с заливованными нотами.

7 класс

Тональности до 7 знаков в ключе.

Параллельные, одноименные, энгармонически равные тональности.

Правописание хроматической гаммы.

Характерные интервалы гармонического мажора и минора.

Прерванный оборот в мажоре и гармоническом миноре.

Энгармонически равные интервалы.

Септаккорд II ступени в мажоре и в миноре.

Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и гармоническом миноре.

Виды септаккордов: малый мажорный, малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный.

Размеры 9/8, 12/8.

Междутактовые синкопы.

Диадонические лады.

Пентатоника.

Переменный размер.

Тональности 1 степени родства.

Модуляции в родственные тональности.

Содержание предмета Музыкальная литература

Первый год обучения

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи – продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Для тех учеников, которые поступили в детскую школу искусств в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, изучение музыкальной литературы начинается с 1 класса. Учитывая, что эти учащиеся не имеют предварительной подготовки по учебному предмету «Слушание музыки», педагог может уделить большее внимание начальным темам «Музыкальной литературы», посвященным содержанию музыкальных произведений, выразительным средствам музыки.

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания музыки», на новом образовательном уровне. Обращение к знакомым ученикам

темам, связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами позволяет ввести новые важные понятия, которые успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале.

Введение. Место музыки в жизни человека

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников – посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.

Содержание музыкальных произведений

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Прослушивание произведений:

П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года»,

Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник»,

Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»,

М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»,

Р.Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал»,

К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»,

С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира».

Выразительные средства музыки

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие

ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Прслушивание произведений

М.И.Глинка «Патриотическая песнь»,

Ф.Шуберт «Липа»,

М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие),

Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор,

С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка».

Состав симфонического оркестра

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов.

Прслушивание произведений

С.С.Прокофьев «Петя и волк»,

Б.Бриттен «Вариации и fuga на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Тембры певческих голосов

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.

Прслушивание произведений

Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору преподавателя.

*Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец
(повторение)*

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность.

Песня. Куплетная форма в песнях

Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заклучение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Прослушивание произведений

Русская народная песня «Дубинушка»,

И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва»,

А.В.Александров «Священная война»,

Д.Ф.Тухманов «День Победы»,

А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце»,

Д.Д.Шостакович «Родина слышит»,

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах

Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть - основная тема, середина, реприза).

Прослушивание произведений

С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка»,

Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии

В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»,

Д.Верди Марш из оперы «Аида»,

В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев»,
П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета
«Щелкунчик»,
А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок»,
А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон»,
Э.Григ «Норвежский танец» Ля мажор,
Л.Боккерини Менуэт,
Д.Скарлатти Гавот,
К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»,
Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»,
Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано,
М.К.Огиньский Полонез ля минор,
Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».

Народная песня в произведениях русских композиторов.
Сборники русских народных песен.
Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита

Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен М.А.Балакирева, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Значение сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального языка русских композиторов народной песне. Знакомство с музыкальной формой вариаций, варьированными куплетами. Жанры «квартет», «концерт», «сюита».

Прослушивание произведений

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди долины ровныя»,

М.И.Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя»,

М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина»,

Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко»,

П.И.Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал Первого концерта для фортепиано с оркестром,

А.К.Лядов 8 русских народных песен для оркестра.

Программно-изобразительная музыка

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке.

Прослушивание произведений

А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент),

Л.ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент),

П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»,

М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки»,

С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер»

Музыка в театре

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре.

Музыка в драматическом театре

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».

Прослушивание произведений

Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля»,

«Песня Сольвейг».

Балет

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И.Чайковский - создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, построение балета. Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре – челеста.

Прслушивание произведений

П.И.Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик»

Опера

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

Разбор содержания и построения оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Прслушивание произведений

М.И.Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, Вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д.

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

(второй и третий годы обучения)

Второй и третий год обучения музыкальной литературе являются базовыми для формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и

формах. Важной задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью.

В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья и Ренессанса.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К.Монтеверди, М.Преториус, К.Жанекен и т.д.).

Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа. Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из цикла «Времена года»

Иоганн Себастьян Бах. Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире Хорошо темперированный клавир – принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты – история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы.

Прослушивание произведений

Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа,
Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор,
Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК,
Французская сюита до минор.

Для ознакомления

Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор,
Трехголосная инвенция си минор,
Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК,
Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло.

Современники И.С.Баха: Г.Ф.Гендель. Краткое изложение биографии Г.Ф.Генделя. Влияние итальянской школы на его творчество, основные жанры. Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперного наследия Г.Ф.Генделя или его концертов.

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера. Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного

жанра. Творчество Х.В.Глюка, суть его реформы – драматизация музыкального спектакля.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперы Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику»)

Йозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь. Вена – «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию.

Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть – сонатная форма, 2 часть – двойные вариации, 3 часть – менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки.

Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы

Прослушивание произведений

Симфония Ми-бемоль мажор (все части),

Сонаты Ре мажор и ми минор,

Для ознакомления

«Прощальная» симфония, финал.

Вольфганг Амадей Моцарт. Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро» – сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество В.А.Моцарта.

Прослушивание произведений

Симфония соль минор (все части),

Опера «Свадьба Фигаро» – увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны (по выбору преподавателя),

Соната Ля мажор.

Для ознакомления

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта»,
«Реквием» - фрагменты

Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни – глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Принципы монотематизма в Симфонии №5 до-минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Прслушивание произведений

Соната №8 «Патетическая»,

Симфония №5 до минор,

Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Для ознакомления

Соната для фортепиано №14, 1 ч.,

Соната для фортепиано №23, 1ч.,

Симфония № 9, финал,

Симфония № 6 «Пасторальная».

Романтизм в музыке. Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты – природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.

Для ознакомления:

Ф.Мендельсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя), Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть.

Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные

куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония).

Прслушивание произведений

Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение преподавателя),

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор,

Симфония № 8 «Неоконченная».

Для ознакомления

Вальс си минор,

Военный марш.

Фредерик Шопен. Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь в Париже, Ф.Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия – преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры – мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия – новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров – вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра – Джон Фильд.

Прслушивание произведений

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор,

Полонез Ля мажор,

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор,

Вальс до-диез минор,

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный»,

Ноктюрн фа минор.

Для ознакомления

Баллада № 1,

Ноктюрн Ми-бемоль мажор,

Полонез Ля-бемоль мажор.

Композиторы-романтики первой половины XIX века. Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф.Листа. Р.Шуман – композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза.

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф.Листа, отрывков из «Фантастической» симфонии Г.Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р.Шумана.

Европейская музыка в XIX веке. Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д.Верди и Р.Вагнера. Инструментальная музыка Германии и Австрии (И.Брамс). Французская композиторская школа (Ж.Бизе, С.Франк и др.).

Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д.Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р.Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия») на усмотрение преподавателя.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

(третий-четвертый годы обучения)

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста. В данной программе изучению русской музыкальной литературе отводится второе полугодие 6 класса и весь 7 класс.

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет вокального начала.

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков).

Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и других. Краткий экскурс в историю государства

русского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского; русских кантов.

Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, А.Л.Варламова. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песня, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров.

Прослушивание произведений

А.А.Алябьев «Соловей»,

А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»,

А.Е.Гурилев «Колокольчик».

Для ознакомления

А.А.Алябьев «Иртыш»,

А.Е.Гурилев «Домик-крошечка»,

другие романсы по выбору преподавателя.

Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора.

Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение.

Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм.

Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия».

Прслушивание произведений

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антонида; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься».

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Для ознакомления

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»,

«Арагонская хота».

Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. по выбору преподавателя.

Александр Сергеевич Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи.

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя.

Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки).

Прослушивание произведений

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне минуло шестнадцать лет».

Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д.

Для ознакомления

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие по выбору преподавателя.

Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А.Балакирева. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев и «Могучая кучка».

Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы А.Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А.Балакирева «Исламей» или других произведений на усмотрение преподавателя.

Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А.П.Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант.

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».

Романсы А.П.Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии.

Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония.

Прслушивание произведений

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян.

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»,

Симфония №2 «Богатырская».

Для ознакомления

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.

«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки.

Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.

Вокальные произведения М.П.Мусоргского. Продолжение традиций А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П.Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).

«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М.Равеля.

Прслушивание произведений:

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор

«Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расходилась, разгулялась»

«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя).

Для ознакомления

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл «Детская»,

симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»,

вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. «Шехерезада» - программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.

Прослушивание произведений:

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор.

Симфоническая сюита «Шехерезада».

Для ознакомления

Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица...») на усмотрение преподавателя.

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.

Прслушивание произведений

Симфония №1 «Зимние грезы»,

Опера «Евгений Онегин». 1 к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь».

Для ознакомления

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»,

Симфония № 4,

Квартет № 1, 2 часть,

Концерт для фортепиано с оркестром № 1,

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение преподавателя.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Русская культура в конце XIX - начале XX веков. «Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.

Творчество С.И.Танеева. Многогранность и своеобразие личности. Вклад С.И.Танеева в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты «Иоанн Дамаскин», Симфонии до минор, романсов и хоров по выбору преподавателя.

Творчество А.К.Лядова. Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание симфонических произведений «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину».

Творчество А.К.Глазунова. Общая характеристика творчества. Жанровое разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора

Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии №5, Концерта для скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда».

Творчество С.В.Рахманинова. Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов – выдающийся пианист. Обзор творчества.

Прослушивание произведений

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром,

Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ»,

Прелюдии до-диез минор, Ре мажор,

Музыкальный момент ми минор.

Для ознакомления

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром,

Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя,

прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя.

Творчество А.Н.Скрябина. Биография. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.

Прослушивание произведений

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя,

Этюд ре-диез минор ор. 8,

Для ознакомления

«Поэма экстаза»,

Две поэмы ор.32.

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века. Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы.

Для ознакомления возможно прослушивание произведений:

А.В.Мосолов «Завод»,

В.М.Дешевов «Рельсы»,

и других на усмотрение преподавателя.

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев – выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.

Прослушивание произведений

Кантата «Александр Невский»,

Для ознакомления

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский»,

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты),

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»,

Первый концерт для фортепиано с оркестром.

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой»

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора.

Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей.

Прослушивание произведений

Симфония №7 До мажор,

Для ознакомления

Симфония № 5, 1 часть,

«Песня о встречном»

Творчество Георгия Васильевича Свиридова. Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова.

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: «Поэма памяти Сергея Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.).

Планируемые результаты освоения программы.

Результатом освоения общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Музыкальный театр» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:

в области театрального искусства:

- развитие духовных, творческих и интеллектуальных способностей детей на основе игровой художественно-творческой деятельности в области театрального искусства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- развитие внимания, фантазии и воображения;
- воспитание творческой инициативы;
- устранение излишнего мышечного напряжения, зажатости;
- создание комфортной среды для общения, гарантирующей обучающемуся ситуацию эмоционального благополучия, психического здоровья и успеха;
- знакомство с театром, как видом искусства, сущностью театрального исполнительского творчества;
- формирование у детей и подростков интереса к искусству театра;
- выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности каждого ребенка;
- обучение первоначальным навыкам актерского мастерства;
- воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, психофизической выносливости и работоспособности;
- обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков;
- устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов;
- воспитание самодисциплины, коммуникативности и культуры общения;
- формирование личности, творчески относящейся к любому делу.

в области музыкально-теоретической подготовки:

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях;
- знаний выдающихся образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области музыкального искусства);
- знаний основ музыкальной грамоты;
- первичных знаний об основных эстетических и стилевых Направлениях в области театрального искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произведениях в области театрального искусства;
- знаний основных средств выразительности театрального искусства;

Критерии оценок

По результатам текущей и промежуточной аттестации 1-2 годов обучения рекомендуется знания оценивать по безотметочной системе (систему оценивания преподаватель может придумать свою, например, наклейка в виде театральной маски или бумажные медальки «разных достоинств» в виде театральных масок):

3 маски – отлично;

2 маски – хорошо;

1 маска – удовлетворительно.

Итоговая работа по дисциплине «Театральное творчество» проводится в форме публичного выступления. По результатам текущей успеваемости выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет творческие задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;

• 4 (хорошо) – ставится при интересе к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении творческих заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить;

3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

Система оценок в рамках текущей и итоговой успеваемости предполагает пятибальную шкалу в абсолютном значении:

«5» - отлично;

«4» - хорошо;

«3» - удовлетворительно;

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-».

Методические и оценочные материалы

Предметная область: Музыкально-теоретическая подготовка

Сольфеджио

Чтение номера с листа и пение наизусть

Оценка «5» («отлично»):

- интонационная точность;
- ритмическая точность;
- осмысленность фразировки;
- выразительное исполнение.

Оценка «4» («хорошо»):

- недостаточная интонационная точность;
- недостаточная ритмическая точность;
- осмысленность фразировки;
- выразительное исполнение.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- интонационная неточность;
- недостаточная ритмическая точность;

- осмысленность фразировки;
- недостаточная выразительность исполнения.

Музыкальная литература

Оценка «5» («отлично»):

- свободное владение историческими сведениями и теоретическими знаниями на уровне требований программы:

- характеристика эпохи;
- музыкальные термины;
- принципы строения формы;
- содержание и выразительные средства музыки;
- знание музыкального материала на уровне программных требований.

Оценка «4» («хорошо»):

- неточная характеристика эпохи;
- неточности в использовании музыкальных терминов;
- некоторые ошибки в определении музыкальной формы;
- недостаточное использование выразительных средств музыки при выявлении содержания;
- неполное знание музыкального материала на уровне программных требований.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- отсутствие чёткого представления об эпохе;
- неправильное применение музыкальных терминов;
- частые ошибки в определении музыкальной формы и её разделов;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки;
- слабое знание музыкального материала на уровне программных требований.

Минимально необходимый для реализации общеразвивающей программы «Музыкальный театр» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения должен соответствовать профилю программы. При этом в образовательной организации необходимо наличие:

- концертного зала со специальным оборудованием согласно профильной направленности образовательной программы;
- помещений для работы со специализированными материалами (фонотеки, видеотеки, фильмотеки);
- учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий со специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами, звуковой и видеоаппаратурой и др.).

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию и быть оформлены наглядными пособиями. Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 6 кв. м. Выполнение учащимся домашнего задания должно контролироваться преподавателем и родителями учащегося.

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться сетью Интернет для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической и нотной литературой.

Помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательная организация должна соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта.

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного оборудования

Формы аттестации

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговое публичное выступление учащихся (театрализованный концерт, учебный спектакль и др.). Все виды аттестации проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого отчёта.

Формы аттестации:

первый год обучения: мини спектакли в жанре «театр на столе» с использованием подручных предметов и рук, сочинённые совместно с преподавателем (индивидуальные, групповые);

второй год обучения: сказка-импровизация, придуманная совместно с преподавателем, в которой героями становятся дети;

третий год обучения: спектакль-фантазия «Сказка странствий» на тему уже существующего литературного материала, выбранного преподавателем совместно с детьми.

четвертый год обучения: учебный спектакль;

пятый год обучения: учебный спектакль;

шестой год обучения: учебный спектакль;

седьмой год обучения: учебный спектакль;

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные контрольные уроки по разделам программы (текущий контроль).

Итоговый контрольный урок проводится в форме публичного выступления.

Методические материалы

Алянский Ю. «Азбука театра», Ленинград, «Детская литература», 1990

2. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте», М., 1991

3. Голубовский Б.Г. «Наблюдения. Этюд. Образ». Учебное пособие, М., 1998

4. Горчаков Н. «Режиссерские уроки К.С.Станиславского» (Беседы и записи репетиций). Москва, Искусство, 1952
5. Гончаров А.А. «Режиссерские тетради». Москва, ВТО,1980
6. Додин Л.А. «Путешествие без конца». СПб, Балтийские сезоны, 2009
7. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики». Москва, 1976
8. Кнебель М.О. «О методе действенного анализа пьесы и роли». Москва, 1976
9. Петрова Л.А. «Техника сценической речи», ВЦХТ №2, 2010
10. «Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского». ВЦХТ №1, 2008
11. «Режиссерский театр. Разговоры под занавес века». МХТ, 2004
12. Ремез О.Я. «Режиссерский замысел и мизансцена». Учебное пособие. Москва, 1981
13. Станиславский К.С.«Моя жизнь в искусстве». М., «Искусство»,1972
14. Станиславский К.С. «Актерский тренинг. Работа актера над ролью». Москва, АСТ, 2009
15. «Театр, где играют дети», Учебно-методическое пособие под редакцией Никитиной А.Б. Москва, Владос, 2001
16. Товстоногов Г. «Зеркало сцены». Ленинград, Искусство, 1980
17. Чехов М.А. «Об искусстве актера». М., «Искусство»,1999
- 18.Эфрос А. «Репетиция – любовь моя». М., «Парнас», 1993

Методические и оценочные материалы