ТЕАТРАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Початковий, основний та вищий рівні

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Театр – одна з найбільш наочних, видовищних, яскравих та емоційно насичених форм естетичного відображення дійсності, живий охоронець культурних традицій, «гармонія розуму та почуттів». Особливістю театрального мистецтва є те, що його природа синтетична, у ньому поєднано мистецтво слова, дії, образотворчого мистецтва, музики, хореографії. Театральний колектив – це можливість для дитини різнобічно виразити себе. Навчальна програма реалізується в гуртку художньо-естетичного напряму театрального профілю та спрямована на вихованців віком від 5 років. Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості в процесі занять театральним мистецтвом. Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей: пізнавальна – оволодіння основними поняттями та їх значеннями, які стосуються театрального мистецтва, історії театру; практична – оволодіння навичками акторської майстерності, сценічної мови та вокалу, сценічного руху, ритміки та хореографії; творча – забезпечення формування та розвиток творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння театральним мистецтвом; соціальна – виховання дбайливого ставлення до надбань світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій, національної свідомості, самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення, популяризація театрального мистецтва. Програма передбачає навчання вихованців у групах початкового, основного та вищого рівнів. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: початковий рівень – 144 год. (4 год. на тиждень); основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання; основний рівень – 324 год. (9 год. на тиждень), 2-й рік навчання; вищий рівень – 432 год. (12 год. на тиждень). На початковому навчальному рівні звертається увага на виявлення творчих здібностей гуртківців, підготовку їх до різноманітної діяльності, яку зумовлює специфіка театру. Результатом занять на цьому рівні є уміння вихованців чути та бачити, слухати, фантазувати, уявляти.

179 Програма основного навчального рівня спрямована на формування практичних акторських навичок. У ці роки навчання найбільш обдаровані діти з групи основного рівня об’єднуються у зведену групу основного складу, силами якої здійснюються основні постановки театру. Результатом навчання даного рівня є взаємодія з партнером, володіння голосом та тілом, розвиток почуття віри та правди. Програма вищого рівня навчання передбачає вдосконалення знань та умінь вихованців із подальшою орієнтацією на професійну підготовку. Результатом навчання вищого рівня є закріплення, розширення знань і навичок з основних дисциплін, розвиток фантазії та асоціативного мислення, показ вистав і підтримка постійно діючого репертуару. Програма передбачає вивчення комплексу театральних дисциплін: акторська майстерність; сценічна мова та вокал; сценічний рух, ритміка та хореографія. Усі основні напрями навчання мають комплексний характер, тісно взаємопов’язані протягом кожного заняття. Види занять: колективні, групові, індивідуальні. Методи організації навчальної діяльності: словесні, наочні, практичні. Навчання за програмою здійснюється відповідно до вікових особливостей дітей та індивідуального підходу. Форми проведення занять: бесіди, лекції, вправи, етюди, репетиції, відеоперегляди, читання, навчально-розвивальні вправи, ігри, вистави, перегляди та обговорення професійних вистав, конкурси, змагання, фестивалі, концерти. Підсумковими формами навчання на початковому рівні є відкрите заняття (початковий рівень), театральні концерти, конкурси, прем’єри вистав (основний та вищий рівень). Акторська майстерність. Мета дисципліни: сприяти формуванню світовідчуття вихованця, розкриттю його творчої індивідуальності, формуванню в нього поняття про театральну етику; розвивати творчу психотехніку актора. Основні завдання дисципліни: виховувати в дітей необхідність пізнання життя та його законів; виховувати здатність постійно удосконалювати акторську психотехніку за допомогою індивідуально спрямованого тренінгу та самовиховання; формувати професійні навички та вміння, допомагати засвоювати плідні методичні прийоми роботи над роллю. Педагогічні завдання початкового рівня: навчити здійснювати на сцені найпростіші органічні дії у звичних для вихованців обставинах. Завданням основного рівня є навчати вмінню поєднувати роботу над собою з роботою над роллю. Ці дві лінії повинні йти паралельно, закріплюючи та збагачуючи одна одну. Продовжуючи роботу з оволодіння елементами артистичної техніки, вихованці одночасно приступають до вивчення основ сценічного методу. Зміст цього етапу: взаємодіяти в ситуації мовлення, а також оволодіти технікою словесної взаємодії.

180 На вищому рівні навчання акцент викладання акторської майстерності переноситься на роботу над роллю, вихованці вчаться діяти в образі. Продовжуючи вивчення теорії та працюючи над собою, удосконалюється творча майстерність, з’являється спроба виявити себе як режисера, хореографа, сценариста, гримера. Сценічна мова. Мета дисципліни: навчити вихованців виразно та яскраво передавати у сценічній діяльності всю різноманітність людських стосунків і почуттів за допомогою багатого на емоційне та інтонаційне вираження голосу, яскравого, правильного, логічно осмисленого мовлення. Основні завдання дисципліни: оволодіти технікою мовлення, а саме: дикцією, диханням, голосом, вокалом, орфоепією та логіко-інтонаційними закономірностями. Курс дисципліни «Сценічна мова» розрахований також на індивідуальні заняття для основного та вищого навчальних рівнів. Педагогічні завдання початкового рівня: сформувати в дітей найважливіші навички сценічного мовлення (м’якої атаки звуку, правильного дихання, чіткої дикції). Завданням основного рівня є подальша робота над розвитком мовного апарату, вокальних даних; вивчення основ художнього читання з індивідуальним та груповим читанням вихованцями віршованих та прозових творів зі сцени. На вищому рівні навчання у викладанні сценічної мови продовжується удосконалення мови як засобу сценічного спілкування, підвищується рівень художнього читання. Діти випробовують свої сили як ведучі концертів, масових заходів, пізнають ази сценарної майстерності. Основи сценічного руху. Мета дисципліни: прищеплювати вихованцями рухову культуру; навчати втілювати в рухах тіла життя сценічного героя. Основні завдання дисципліни: розвиток дієвих, цілеспрямованих рухів тіла; розвиток пластичних навичок вихованців; розвиток творчого мислення; розвиток уяви, розкутості, м’язової свободи. Заняття зі сценічного руху допомагають актору швидко орієнтуватися в часі та просторі, у сценічних обставинах, які швидко змінюються, опановувати не відомі раніше навички, нові малюнки рухів, темп, ритм, мізансцену, здатність доречно та точно діяти. Заняття зі сценічного руху потрібно проводити під музику, у добре провітреному приміщенні. Педагогічними завданнями початкового рівня навчання є формування у вихованців основних навичок виконання вправ на розвиток тіла та координацію рухів, виховання ритмічності. Завданнями для вихованців основного рівня навчання є продовження вивчення вправ для розвитку пластичності свого тіла, ускладнення вправ на розвиток координації, відчуття ритму, вивчення трюкових елементів сценічного руху. Діти засвоюють основи класичних та народних танців.

181 Завданнями вищого рівня є удосконалення виконавської майстерності гуртківців, удосконалення пластичної виразності актора. На цьому етапі вивчається стильова поведінка та етикетні навички, формуються теоретичні та практичні основи театральної хореографії. За цією програмою можуть проводитись заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах. Програма є орієнтовною. Відповідно до організаційно-педагогічних умов гуртка, групи, творчого об’єднання, можуть бути внесені зміни.

Початковий рівень НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин теоретичних практичних усього Вступ 2 - 2 Розділ 1. Акторська майстерність 3 27 30 1.1. Органічна сценічна увага 1 3 4 1.2.Звільнення м’язів і подолання м’язових затискувань 1 3 4 1.3. Тренінг із оволодіння елементами сценічної дії - 8 8 1.4. Дія в умовах вимислу, подолання обставин 1 9 10 1.5. Робота над етюдом - 4 4 Розділ 2. Сценічна мова 9 25 34 2.1. Гімнастика обличчя 1 2 3 2.2. Розвиток дихання 1 3 4 2.3. Розвиток вільного звучання 1 3 4 2.4. Розвиток голосу 2 4 6 2.5. Робота над дикцією 2 8 10 2.6. Орфоепія 1 3 4 2.7. Робота над віршованим твором 1 2 3 Розділ 3. Сценічний рух 8 62 70 3.1. Адаптація організму до тренувального процесу 2 20 22 3.2. Виховання ритмічності 3 16 19 3.3. Удосконалення статури та ходи 1 8 9 3.4. Розвиток виразних рухів рук 1 5 6 3.5. Розвиток мовно-рухової та вокально-рухової координації 1 13 14 Розділ 4. Екскурсії, вистави, свята - 6 6 Підсумок - 2 2 Разом 22 122 144

182

 ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (2 год.) Мета, завдання і зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка безпеки. Бесіда «Що таке театр?» Специфіка театрального мистецтва, його особливості. Театр – мистецтво колективне та синтетичне. Бесіда «Мовний апарат та значення його тренування в роботі актора». Бесіда про зміст та завдання дисципліни «Основи сценічного руху». Поняття «пластична виразність актора».

Розділ 1. Акторська майстерність (30 год.)

 1.1. Органічна сценічна увага (4 год.) Оволодіння основними елементами уваги. Управління своєю увагою до предмета, до партнера. Практична частина. Вправи на загальну увагу, розвиток зорового сприйняття – «Дзеркало», «Сповільнений рух», «Тінь». Розвиток творчих слухових сприймань – вправи «Трансформатор», «Бум», «Пеленгатор». 1.2. Звільнення м’язів і подолання м’язових затискувань (4 год.) М’язова мобільність. Координація рухів, управління м’язами. Уміння знімати м’язову скутість. Практична частина. Вправи на зняття м’язової напруги. Підпорядкування роботи м’язів своїй волі. 1.3. Тренінг із оволодіння елементами сценічної дії (8 год.) Налаштовування до дії, вправи на звільнення м’язів, увагу та уяву. Практична частина. Вправи на пам’ять фізичних дій, емоційну пам’ять. Дія з уявними предметами. Тренаж фізичного самопочуття. Вправи на запам’ятовування фізичного самопочуття: «Вітер», «Холодно», «Спати хочеться» та ін. 1.4. Дія в умовах вимислу, подолання обставин (10 год.) Засвоєння запропонованих обставин. Зв’язок запропонованих обставин з поведінкою актора. Подолання обставин. Практична частина. Магічне «Як би…», дія за обставин «Як би…». Виправдання поз. Виправдання місця дії. Виправдання рухів. Індивідуальні та групові вправи на розвиток фантазії та уяви. 1.5. Робота над етюдом (4 год.) Основні засоби виховання актора. Мета та завдання етюдів. Складові етюду: думка, подія, дія, обставини, імпровізаційне самовідчуття. Практична частина. Індивідуальні та колективні етюди на дію з уявними предметами. Етюди-характеристики тварин, природних явищ.

Розділ 2. Сценічна мова (34 год.)

183

2.1. Гімнастика обличчя (3 год.) Тренування нижньої щелепи. Тренування губних м’язів. Тренування м’язів язика. 2.2. Розвиток дихання (4 год.) Комбіноване дихання. Різноманітна сила видиху. Скорочення вдиху та подовження видиху. Практична частина. Розвиток фонаційного руху. Вправи «Спати хочеться», «Свічка», «М’яч», «Лісоруб». 2.3. Розвиток вільного звучання (4 год.) Мовний апарат та його тренування. Практична частина. Вправи «Стогін», «Скиглення», «Мукання», «Липа шелестить», «Насос», «Дзвонять у дзвони», «Колискова». 2.4. Розвиток голосу (6 год.) Утворення голосу та гігієна голосу. Постановка голосу та його природні дані. Практична частина. Вправи на «зібраність» звуку: «Гудок», «Рупор», «Відлуння». 2.5. Робота над дикцією (10 год.) Чіткість дикції. Сценічне звучання голосних та приголосних. Робота над дикцією з використанням чистомовок та скоромовок. Бесіда «К.С. Станіславський про мову актора на сцені». Практична частина. Вправи на тренування голосних звуків А – Я, О – Є, У – И, Е – Є. Робота над йотованими звуками. Вправи на тренування звуків Б – П, В – Ф, Д – Т, Дь – Ть, З – С, Ц, Ж – Ш, К – Г, Г – Х, М – Н, Р – Рь, Л – Ль, Ч – Ш. Робота над чіткістю дикції з використанням чистомовок та скоромовок. 2.6. Орфоепія (4 год.) Норми літературної вимови, вступний курс. Практична частина. Вправи на правильну вимову: наголошені та ненаголошені голосні, різноманітні сполучення приголосних. 2.7. Робота над віршованим твором (3 год.) Вибір літературного матеріалу. Практична частина. Підготовка та робота з читцями, привітальною групою.

Розділ 3. Сценічний рух (70 год.)

3.1. Адаптація організму до тренувального процесу (22 год.) Загально розвивальні вправи. Поняття «пластичність». Практична частина. Вправи для розминки: ходьба на місці та ходьбабіг; ходьба-зупинка; ходьба на носках; підстрибування, біг, ходьба-зупинка; випади однією ногою вперед; кроки у присіданні; вправи «Ворона», «Декорація», вправи на увагу та координацію. Розвиток гнучкості та рухливості тіла, зміцнення м’язів тулуба. Вправи на підлозі. Присідання, нахили, «Пружина», «Лава», «Синхронне плавання». Вправи на стільці:

184

нахили, підйоми, прогини. 3.2. Виховання ритмічності (19 год.) Поняття музичної грамоти, співвідношення довжини звуків. Розподіл рухів у музичному супроводі. Практична частина. Вправи на передачу ритму музики. Вправи- імпровізації. Оплески та хода в ритмі оплесків. «Перемикання швидкостей», «Відлуння». 3.3. Удосконалення статури та ходи (9 год.) Вироблення гарної, правильної постави та легкої, граціозної ходи. Практична частина. Вивчення техніки правильної ходи. Вивчення правильної статури. Дуже повільна ходьба. Правильні пози в положенні «сидячи». 3.4. Розвиток виразних рухів рук (6 год.) Виразні рухи рук актора – зміст сценічного образу. Розвиток пластики рук. Виражальні можливості рук. Практична частина. Вправи «Хвиля», «Плавці», «Змія», «Крила», «Пружина», «Муха», «Схопити-кинути», «Кігті». Прості етюди, які складаються з двох дрібних дій та нагадують вправи з уявними предметами. 3.5. Розвиток мовно-рухової та вокально-рухової координації (14 год.) Поняття «почуття руху», координація рухів та музики. Практична частина. Вправи «Із усім світом», «Дніпро-ріка». Вправи-ланцюжки рухів руками різного характеру: з ходьбою в різному темпі в поєднанні з виконанням тексту, пісні. Вправи під музику зі зміною характеру руху; передача предметів один одному зі зміною ритму музичного супроводу. Вправи з часом ускладнюються.

Розділ 4. Екскурсії, вистави, свята (6 год.) Екскурсії, відвідування вистав, участь у святах. Зустрічі з акторами, бесіди. Творчі етюди на теми побачених та обговорених вистав.

Підсумок (2 год.) Підведення підсумків.

Основний рівень, перший рік навчання НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин теоретичних практичних усього Вступ 3 - 3 Розділ 1. Акторська майстерність 18 81 99 1.1. Органічна сценічна увага 6 12 18 1.2. Звільнення м’язів і подолання м’язових затискувань 3 18 21 1.3. Тренінг із оволодіння елементами сценічної дії, розвиток 3 21 24

185

запам’ятовування фізичних дій, дія з уявними предметами 1.4. Дія в умовах вимислу, подолання обставин

3 15 18

1.5. Робота над етюдом 3 18 21 Розділ 2. Сценічна мова 6 27 33 2.1. Гімнастика обличчя - 3 3 2.2. Розвиток дихання 1 2 3 2.3. Розвиток вільного звучання 1 2 3 2.4. Розвиток голосу 3 3 6 2.5. Робота над дикцією 3 9 12 2.6. Орфоепія 1 2 3 2.7. Робота над віршованим твором 1 2 3 Розділ. 3. Сценічний рух 9 63 72 3.1. Адаптація організму до тренувального процесу. Вправи для загального розвитку 3 24 27 3.2. Виховання ритмічності 3 15 18 3.3. Удосконалення статури та ходи 3 6 9 3.4. Розвиток виразних рухів рук 3 3 6 3.5. Розвиток мовно-рухової та вокально-рухової координації 3 9 12 Розділ 4. Екскурсії, вистави, свята - 6 6 Підсумок - 3 3 Разом 36 180 216

 ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (3 год.) Мета, завдання і зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка безпеки. Бесіда про театр. Специфіка театрального мистецтва, його особливості. Театр – мистецтво колективне та синтетичне. Вистава – результат творчої праці багатьох людей.

Розділ 1. Акторська майстерність (99 год.)

1.1. Органічна сценічна увага (18 год.) Оволодіння основними елементами уваги. Управління своєю увагою до предмета, до партнера. Практична частина. Вправи на загальну увагу. Розвиток зорового сприйняття – вправи «Дзеркало», «Сповільнений рух», «Тінь» та ін. Розвиток творчих слухових сприймань – вправи «Трансформатор», «Бум», «Пеленгатор» та ін.

186

1.2. Звільнення м’язів і подолання м’язових затискувань (21 год.) М’язова мобільність. Координація рухів, управління м’язами. Уміння знімати м’язову скутість. Практична частина. Вправи на зняття м’язової напруги. Підпорядкування роботи м’язів своїй волі. 1.3. Тренінг із оволодіння елементами сценічної дії, розвитку запам’ятовування фізичних дій, дія з уявними предметами (24 год.) Налаштовування до дії, вправи на звільнення м’язів, увагу та уяву. Практична частина. Вправи на пам’ять фізичних дій, емоційну пам’ять. Дія з уявними предметами. Тренаж фізичного самопочуття. Вправи на запам’ятовування фізичного самопочуття: «Вітер», «Холодно», «Спати хочеться» та інші. 1.4. Дія в умовах вимислу, подолання обставин (18 год.) Засвоєння запропонованих обставин. Зв’язок запропонованих обставин з поведінкою актора. Подолання обставин. Практична частина. Магічне «Як би…», дія за обставин «Як би…». Виправдання поз. Виправдання місця дії. Виправдання рухів. Індивідуальні та групові вправи на розвиток фантазії та уяви. 1.5. Робота над етюдом (21 год.) Основні засоби виховання актора. Мета та завдання етюдів. Складові етюду: думка, подія, дія, обставини, імпровізаційне самовідчуття. Практична частина. Індивідуальні та колективні етюди на дію з уявними предметами. Етюди-характеристики тварин, природних явищ.

Розділ 2. Сценічна мова (33 год.)

2.1. Гімнастика обличчя (3 год.) Тренування нижньої щелепи. Тренування губних м’язів. Тренування м’язів язика. 2.2. Розвиток дихання (3 год.) Комбіноване дихання. Різноманітна сила видиху. Скорочення вдиху та подовження видиху. Практична частина. Розвиток фонаційного руху. Вправи «Спати хочеться», «Свічка», «М’яч», «Лісоруб». 2.3. Розвиток вільного звучання (3 год.) Мовний апарат та його тренування. Практична частина. Вправи «Стогін», «Скиглення», «Мукання», «Липа шелестить», «Насос», «Дзвонять у дзвони», «Колискова». 2.4. Розвиток голосу (6 год.) Утворення голосу та гігієна голосу. Постановка голосу та його природні дані. Практична частина. Вправи на «зібраність» звуку: «Гудок», «Рупор», «Відлуння». 2.5. Робота над дикцією (12 год.) Чіткість дикції. Сценічне звучання голосних та приголосних. Робота над

187 дикцією з використанням чистомовок та скоромовок. Бесіда «К.С. Станіславський про мову актора на сцені». Практична частина. Вправи на тренування голосних звуків А – Я, О – Є, У – И, Е – Є. Робота над йотованими голосними. Вправи на тренування звуків Б – П, В – Ф, Д – Т, Дь – Ть, З – С, Ц, Ж – Ш, К – Г, Г – Х, М – Н, Р – Рь, Л – Ль, Ч – Ш. Робота над чіткістю дикції на матеріалі чистомовок та скоромовок. 2.6. Орфоепія (3 год.) Норми літературної вимови, вступний курс. Практична частина. Вправи на правильну вимову: наголошені та ненаголошені голосні, різноманітні сполучення приголосних. 2.7. Робота над віршованим твором (3 год.) Вибір літературного матеріалу. Практична частина. Підготовка та робота з читцями, привітальною групою.

Розділ 3. Сценічний рух (72 год.)

3.1. Адаптація організму до тренувального процесу. Вправи для загального розвитку (27 год.) Загально розвивальні вправи. Поняття «пластичність». Практична частина. Вправи для розминки: ходьба на місці і ходьба-біг; ходьба-зупинка; ходьба на носках; підстрибування, біг, ходьба-зупинка; випади однією ногою вперед; кроки у присіданні; вправи «Ворона», «Декорація», вправи на увагу та координацію. Розвиток гнучкості та рухливості тіла, зміцнення м’язів тулуба. Вправи на підлозі. Присідання, нахили, «Пружина», «Лава», «Синхронне плавання». Вправи на стільці: нахили, підйоми, прогини. 3.2. Виховання ритмічності (18 год.) Поняття музичної грамоти, співвідношення довжини звуків. Розділ рухів у музичному супроводі. Практична частина. Вправи на передачу ритму музики. Вправиімпровізації. Оплески та хода в ритмі оплесків. «Зміна швидкостей», «Відлуння». 3.3. Удосконалення статури та ходи (9 год.) Вироблення гарної, правильної постави та легкої, граціозної ходи. Практична частина. Вивчення техніки правильної ходи. Вивчення правильної статури. Дуже повільна ходьба. Правильні пози в положенні «сидячи». 3.4. Розвиток виразних рухів рук (6 год.) Виразні рухи рук актора – зміст сценічного образу. Розвиток пластики рук. Виразні можливості рук. Практична частина. Вправи «Хвиля», «Плавці», «Змія», «Крила», «Пружина», «Муха», «Схопити-кинути», «Кігті». Прості етюди, які складаються з двох дрібних дій та нагадують вправи з уявними предметами.

188 3.5. Розвиток мовно-рухової та вокально-рухової координації (12 год.) Поняття «почуття руху», координація рухів та музики. Практична частина. Вправи «Із усім світом», «Дніпро-ріка». Вправиланцюжки рухів руками різного характеру: з ходьбою у різному темпі в поєднанні з виконанням тексту; пісні. Вправи під музику зі зміною характеру руху; передача предметів один одному зі зміною ритму музичного супроводу. Вправи з часом ускладнюються.

Розділ 4. Екскурсії, вистави, свята (6 год.) Екскурсії, відвідування вистав, участь у святах. Зустрічі з акторами, бесіди. Творчі етюди на теми побачених та обговорених вистав.

Підсумок (3 год.) Підведення підсумків.

Основний рівень, другий рік навчання НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин теоретичних практичних усього Вступ 3 - 3 Розділ 1. Акторська майстерність 24 147 171 1.1. Зміна ставлення до предмета, місця дії, факту, партнера 3 15 18 1.2.Сценічне спілкування 3 12 15 1.3. Розвиток відчуття форми 3 9 12 1.4. Вивчення темпоритму дії 3 9 12 1.5. Мізансцена – мова вистави 3 21 24 1.6. Робота над драматургічним матеріалом 3 12 15 1.7. Робота над виставами 3 45 48 1.8. Робота зі збереження діючого репертуару 3 24 27 Розділ 2. Сценічна мова 18 51 69 2.1. Мовний апарат та його тренування - 9 9 2.2. Техніка дихання та постановка голосового апарату 3 6 9 2.3. Робота над дикцією 3 6 9 2.4. Літературна вимова 3 6 9 2.5. Логіка мови 3 9 12 2.6. Темпоритм мови 3 6 9 2.7. Читання прозового твору 3 9 12 Розділ. 3. Сценічний рух 21 48 69

189

3.1. Психофізичний тренінг. Пластичний тренаж актора

3 18 21

3.2. Пластика тварин 3 3 6 3.3. Акробатичні вправи 3 6 9 3.4. Сценічне падіння 3 3 6 3.5. Техніка сценічних перенесень 3 3 6 3.6. Прийоми сценічної боротьби 3 6 9 3.7. Сценічна поведінка 3 9 12 Розділ 4. Екскурсії, вистави, свята - 9 9 Підсумок - 3 3 Разом 66 258 324

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (3 год.) Мета, завдання і зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка безпеки. Бесіда «Про акторську етику», «Про акторське мистецтво». Історія сучасної акторської етики. Акторське мистецтво як вид художньої творчості. Бесіда «Значення та суть дисципліни «Сценічна мова». «Сила слова». Знайомство зі змістом роботи дисципліни «Сценічний рух».

Розділ 1. Акторська майстерність (171 год.)

1.1. Зміна ставлення до предмета, місця дії, факту, партнера (18 год.) Особливості вивчення етюдів. Практична частина. Індивідуальні та групові етюди. 1.2. Сценічне спілкування (15 год.) Поняття «сценічне спілкування». Взаємодія з партнером – основний вид сценічної дії. Природа сценічного спілкування. Практична частина. Взаємодія з партнером. Етюди на органічне мовлення: «Вибери партнера», «Звукоізоляційне скло», «Птахолови». Етюди на спілкування з імпровізацією тексту. 1.3. Розвиток відчуття форми (12 год.) Поняття «форма». Акторське втілення елементів характеристики. Практична частина. Вправи та етюди на розвиток елементів характеристики: «Товстий та тонкий», «Від 5 до 90». 1.4. Вивчення темпоритму дії (12 год.) Розвиток відчуття темпоритму. Від темпоритму до почуття. Від почуття – до темпоритму. Практична частина. Елементи втілення: темпоритм дії. 1.5. Мізансцена – мова вистави (24 год.) Індивідуальна мізансцена. Групові мізансцени, масові мізансцени.

190 Практична частина. Елементи втілення: культура та мізансцена втілення, групування та мізансцени. 1.6. Робота над драматургічним матеріалом (15 год.) Визначення надзавдання та наскрізної дії. Уточнення пропонованих обставин та стосунків із іншими дійовими особами. Послідовний розвиток подій та вчинків, логіка поведінки дійової особи. Практична частина. Визначення головних подій п’єси. Визначення дійових завдань персонажа в події. Розробка біографії персонажа та його характеристики. 1.7. Робота над виставами (48 год.) Основні етапи роботи над п’єсою та роллю. Практична частина. Читання та обговорення п’єси. Розподіл та переписування ролей. Читання по ролях. Визначення пропонованих обставин. Етюди за подіями. Робота у вигородках. Робота над фонограмою. Розробка світлової партитури. Робота з художником. Виготовлення декорацій. Репетиції на сцені. Технічні прогони. Прогони в костюмах. Генеральний прогін. Здача вистави. Прем’єра. 1.8. Робота зі збереження діючого репертуару (27 год.) Сценічне втілення етюдів, інсценівок, мінівистав. Репетиційний період. Практична частина. Підготовка костюмів і реквізиту. Прогонні репетиції. Прокат вистав. Творчі етюди на теми побачених вистав.

Розділ 2. Сценічна мова (69 год.)

2.1. Мовний апарат та його тренування (9 год.) Тренування нижньої щелепи, губних м’язів, м’язів язика. Тренування м’язів обличчя. 2.2. Техніка дихання та постановка голосового апарату (9 год.) Виховання навичок змішаного діафрагмального дихання, уміння керувати своїм диханням. Практична частина. Вправи на дихання, комбіноване дихання. Вправи на розвиток діапазону голосового апарату: «Муляр», «Поверхи», «Літак», «Стрибок у воду», «Дзвони», «Аквалангіст», «Регістри». Вправи на розвиток сили звуку: «Поверни квіти», «Незвичайний скрип», «Тиша», «Ліс заснув». 2.3. Робота над дикцією (9 год.) Робота над якістю звучання. Постановка артикуляційного апарату. Виявлення мовних недоліків. Практична частина. Тренування сонорних приголосних: «Відповідай мені», «Мімози». Тренування голосних: «Гра з дитиною», «Стрибун». Тренування приголосних: «Підриваю», «Поїзд», «Бадмінтон», «Сопілка». Робота над чистомовками та скоромовками. 2.4. Літературна вимова (9 год.) Літературна вимова та її відмінність від побутової вимови. Практична частина. Правила вимови голосних звуків. Вимова приголосних. Правильний наголос. Оволодіння літературними нормами

191 вимови як обов’язкова умова сценічної мови. Літературні жанри та їх використання у вправах з культури вимови. 2.5. Логіка мови (12 год.) Значення наголосу в логіці мови. Практична частина. Інтонація та інтонування розділових знаків. Вправи «Доб’юся відповіді», «Земля» «Багатоколінне кумкання». Логічні та психологічні паузи, вправи. 2.6. Темпоритм мови (9 год.) Гармонійне поєднання фізичної та мовної дії. Практична частина. Вправи «Словник», «Три кола», «Ліплення слова», «Ліплення фрази», «Глобус», «Спринтер». 2.7. Читання прозового твору (12 год.) Знайомство з різними жанрами літературних творів, підбір репертуару для художнього читання. Практична частина. Робота над прозовим твором.

Розділ 3. Сценічний рух (69 год.)

3.1. Психофізичний тренінг. Пластичний тренаж актора (21 год.) Поняття «психофізичний тренінг», основна його мета. Практична частина. Вправи на розвиток психофізичних якостей: м’язову свободу, увагу, пам’ять, спритність, витривалість, швидкість, реакцію, волю, активність, контроль за рухами, ритмічність. 3.2. Пластика тварин (6 год.) Спостереження за тваринами, їхніми рухами, манерою поведінки. Практична частина. Перенесення руху та манери поведінки тварин на пластику свого тіла. Вимоги: не копіювати зовнішній пластичний малюнок, а спробувати через пластику рухів передати внутрішній зміст (характер, думки, настрій). 3.3. Акробатичні вправи (9 год.) Основні завдання акробатичних вправ. Тренування швидкості реакції. Координація рухів. Практична частина. Перекидання вперед та назад, комплекси «Свічка», «Міст», «Каскад». Тренувальні вправи – різні форми обертань (уперед, назад, через плече, через голову), «каскади обертань», стійка на лопатках («берізка»), акробатичний комплекс з «берізкою», «лист», акробатичний комплекс з «листом». 3.4.Сценічне падіння (6 год.) Два основних біомеханічних принципи падіння. Практична частина. Падіння «вперед зігнувшись», «закручуючись», «вперед через голову», «назад на спину». 3.5. Техніка сценічних перенесень (6 год.) Поняття про етюди сценічних перенесень. Практична частина. Вправи «Семеро несуть одного», «П’ятеро несуть одного», «Перенесення на руках».

192

3.6. Прийоми сценічної боротьби (9 год.) Чіткість, виразність, показ дій боротьби. Види рухових вправ боротьби. Практична частина. Сценічний ляпас (розмах, удар, зупинка, озвучування, сприйняття або реакція на ляпас). Сценічний ляпас у парному виконанні. Різні види ударів: пляшкою, ножем, кулаком, ногою з різних положень, палкою – прямі, збоку, знизу. Захист, удар у відповідь, підніжки, роззброєння. 3.7. Сценічна поведінка (12 год.) Значення вивчення побуту та етикету історичних епох для актора. Практична частина. Вміння користуватися історичним костюмом, окремими його частинами (плащ, циліндр, капелюх, сукні), а також предметами (віялом, шпагою, тростиною). Правила та манера поведінки людей певної епохи.

Розділ 4. Екскурсії, вистави, свята (9 год.) Екскурсії, відвідування вистав, участь у святах. Творчі зустрічі з акторами театру, бесіди. Творчі етюди на теми побачених та обговорених вистав.

Підсумок (3 год.) Підведення підсумків.

Вищий рівень, перший та наступні роки навчання НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин теоретичних практичних усього Вступ 3 - 3 Розділ 1. Акторська майстерність 30 240 270 1.1. Удосконалення психологічного апарату актора 3 27 30 1.2. Робота над роллю та виставою. Етапи роботи над п’єсою та роллю 12 57 69 1.3. Репетиційний період та випуск вистави 6 117 123 1.4. Перевірка та закріплення наскрізної дії та надзавдання 6 15 21 1.5. Творче спілкування з молодшими дітьми 3 24 27 Розділ 2. Сценічна мова 18 51 69 2.1. Бесіда «З історії красномовства» 3 - 3 2.2. Гімнастика обличчя. Загальне мовне тренування 3 12 15 2.3. Логіка мови. Наголос, паузи, 3 12 15

193

підтекст та надзавдання 2.4. Розвиток координації між мовою та рухом

3 12 12

2.5. Дійовий аналіз літературного твору. Художнє читання

6 18 24

Розділ. 3. Сценічний рух 15 57 69 3.1. Психофізичний тренінг 3 15 18 3.2. Техніка складних рухових навичок 3 9 12 3.3. Пластична виразність актора, вдосконалення 3 15 18 3.4. Мистецтво сценічної боротьби - фехтування - 3 3 3.5. Стильова поведінка, етикетні навички 3 6 9 3.6. Імпровізації 3 6 9 Розділ 4. Екскурсії, вистави, свята, бесіди - 12 12 Підсумок - 6 6 Разом 66 366 432

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (3 год.) Мета, завдання і зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка безпеки.

Розділ 1. Акторська майстерність (270 год.)

1.1. Удосконалення психофізичного апарату актора (30 год.) Робота над собою паралельно з роботою над роллю. Практична частина. Проведення лідерами акторського тренажу з групою. 1.2. Робота над роллю та виставою. Етапи роботи над п’єсою та роллю (69 год.) Робота над п’єсою. Протокол зовнішнього життя ролі. Аналіз дією. Позасценічне життя ролі. Оцінка фактів та подій. Створення логіки дії та бачень. Практична частина. Етюди на проміжні моменти та на минуле. Подальше заглиблення запропонованих обставин. Оволодіння характерністю. Побудова мізансцени. Створення темпоритму та атмосфери вистави. 1.3. Репетиційний період та випуск вистави (123 год.) Перевірка та затвердження партитури ролі на прогонних репетиціях окремих частин, актів, а згодом і всієї п’єси в цілому.

194 Практична частина. Репетиції у вигородках, в елементах декорації та реквізиту. Технічні прогони, прогони в костюмах (генеральний прогін), здача вистави. Прем’єра. Подальше «життя» вистави. 1.4. Перевірка і закріплення наскрізної дії та надзавдання (21 год.) Збереження творчої актуальності ролі, її надзавдання та наскрізної дії. Робота на органічне поєднання творчості актора і творчості драматурга. Практична частина. Внесення суттєвих поправок у роботу над роллю. 1.5. Творче спілкування з молодшими дітьми (27 год.) Бесіда з історії театру. Практична частина. Тренаж із акторської майстерності, танцю, вокалу. Гримування молодших дітей. Вправи «Я – актор!», «Я – режисер!». Розучування пісень, танців, етюдів. Теоретична частина. Бесіда «З історії красномовства» – від Стародавньої Греції до сьогодення. Бесіда з техніки безпеки.

Розділ 2. Сценічна мова (69 год.)

2.1. Бесіда «Із історії красномовства» (3 год.) Бесіда «Із історії красномовства». 2.2. Гімнастика обличчя. Загальне мовне тренування (15 год.) Масаж обличчя та шиї. Міміка обличчя. Тренування внутрішніх мовних органів. Практична частина. Вправи – артикуляційна гімнастика, підготовка голосових зв’язок, тренування резонаторів, гігієнічний масаж. Вправи на розвиток діапазону та рухомості голосу, розвиток сили звуку. 2.3. Логіка мови. Наголос, паузи, підтекст та надзавдання (15 год.) Складові логіки мови. Літературна вимова. Логічні наголоси, кінцевий або фразовий наголос, логічний наголос при однорідних членах речення, закон виділення нового поняття. Практична частина. Вправи на перевірку правильності розстановки логічних наголосів. Логічні та психологічні паузи в тексті. Інтонації розділових знаків. Підтекст та надзавдання читця. Логічна перспектива складного тексту. 2.4. Розвиток координації між мовою та рухом (12 год.) Поєднання вправ на дикцію та постановку голосу. Виконання фізичних вправ під віршовані та прозові тексти. Вправи на релаксацію. Практична частина. Вступ у роботу над дикцією та постановкою голосового апарату простих та складних фізичних вправ. Вправи на координацію між мовою та рухом. Вправи на релаксацію. 2.5. Дійовий аналіз літературного твору. Художнє читання (24 год.) Аналіз твору «За столом» (визначення теми, ідеї, творчого замислу, підтекстів, темпоритму, надзавдання, розподіл тексту на частини та «вживання» в художній образ, у задум автора). Практична частина. Практичні репетиції (озвучення голосом тексту, пошуки палітри емоцій, визначення шляхів і способів творчого виконання).

195

Розділ 3. Сценічний рух (69 год.)

3.1. Психофізичний тренінг (18 год.) Психофізичні якості актора. Практична частина. Вправи на вдосконалення психофізичних якостей актора переходять у більш самостійну роботу, психофізичний тренінг проводять самі вихованці під контролем педагога. 3.2. Техніка складних рухових навичок (12 год.) Вміння розслабляти м’язи. Фізичні дії та рухи різного характеру. Скульптурність у сценічній дії. Практична частина. Вправи, які навчають виконувати цілеспрямовані дії (виховують конкретність, економність, точність, вміння розслабляти м’язи). Вправи, які навчають виконувати безперервну дію та, при потребі, переходити в перерву. Вправи, які виховують вміння здійснювати фізичні дії рухами різного характеру. Скульптурність у сценічній дії, робота перед дзеркалом, вправи «Метаморфози», «Негатив», «Пластилін». 3.3. Пластична виразність актора, вдосконалення (18 год.) Поняття «пластика», культура жесту. Акторська виразність. Практична частина. Культура жесту, сила жесту, широкий жест. Імітація ходи тварин, емоційна пластика, ходьба та біг на місці, прикладання сили до уявного предмета, компенсація уявного опору. Етюди на пластичну виразність. 3.4. Мистецтво сценічної боротьби – фехтування (3 год.) Бесіда про мистецтво фехтування, його історію, про відмінність сценічного, бойового та спортивного фехтування. Практична частина. Вправи на чіткість, виразність, показ дії у сценічному фехтуванні. Етюди з елементами сценічного фехтування. 3.5. Стильова поведінка, етикетні навички (9 год.) Вивчення побуту та етикету різних історичних епох. Практична частина. Хода, постава, привітання, уклін (чоловічий, жіночий). Засвоєння сценічного костюма (жіночого, чоловічого). Застосування віяла, шпаги, тростини, капелюха, циліндра під час ходи, привітання, поклону. Засвоєння вправ в етюдах. 3.6. Імпровізації (9 год.) Значення імпровізації та етюдів у пластичній підготовці вихованців. Завдання імпровізацій, їх мета. Практична частина. Імпровізації «На ковзанці», «Балансування важким кеглем», «Балансування легким кеглем», «На канаті», «Цирк».

Розділ 4. Екскурсії, вистави, свята, бесіди (12 год.) Екскурсії, участь у виставках, конкурсах, святах. Відвідування краєзнавчих, природничих та історичних музеїв. Зустрічі з митцями сцени.

196

Підсумок (6 год.) Підведення підсумків.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати: - зміст театральних термінів; - історію вітчизняного та зарубіжного театру; - пластику тварин, способи її відтворення; - пластичні композиції на вибрану або запропоновану тему; - поняття «швидкість», «темп» та «ритм»; - поняття «сценічна виразність»; - поняття чотирьох типів дихання; - процес роботи над роллю та виставою; - значення чіткості дикції в мистецтві актора; - техніку безпеки під час занять зі сценічного руху; - техніку сценічного бою, падіння, перенесення та сценічної боротьби; - як утворюється голос, закони гігієни голосу.

Вихованці мають уміти: - діяти з уявними предметами; - природно виконувати різні рухи, володіти пластикою рук; - володіти елементами характерності; - працювати над роллю; - вміти керувати своїм диханням у процесі мовлення; - володіти комплексом вправ на тренування правильного звукоутворення; - координувати свої рухи, управляти м’язами.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

№ з/п

Основне обладнання Кількість, шт. 1. Клас-студія для студійних занять із дзеркалами 2 2. Сцена для репетицій та вистав з глядацькою залою 1 3. Приміщення для декорацій та реквізиту 1 4. Костюми для вистав театру 1 5. Музичний центр 1 6. DVD плеєр 1 7. Телевізор 1 8. Диски DVD, CD комплект 9. Комп’ютер 1 10. Спеціальна методична література

ЛІТЕРАТУРА

197 1. Абрамян В. Театральна педагогіка / В. Абрамян. – К.: Лібра, 1996. – 109 с. 2. Артоболевский Г.В. Художественное чтение / Г.В. Ароболевский. – М.: Просвещение, 1978. – 50 с. 3. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за 40 театральных вечеров / Г. Бояжиев. – М.: Образование, 1988. – 158 с. 4. Гиппиус С.А. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники / С.А. Гипиус. – Ленингад: Искусство, 1967. – 98 с. 5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского / Н.М. Горчаков. – М.: 1952. – 300 с. 6. Ершова А. Актерская грамота – подросткам / А. Ершова, Б. Букатов. – М.: Образование, 1994. – 190 с. 7. Елькіс Г. Про пластичний тренаж актора / Г. Елькіс. – К.: Просвіта, 1986. – 97 с. 8. Запорожец Т.И. Логика сценической / Т.И. Запорожец. – М.: Образование, 1974. – 76 с. 9. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б.Е. Захава . – М.: Образование, 1969. – 350 с. 10. Закувала зозуленька: антол. укр. нар. творчості (прислів’я, приказки, скоромовки). – К.: Просвіта, 1989. – 38 с. 11. Кнебель М.О. Слово о творчестве актера / М.О. Кнебель. – М.: Образование, 1970. – 280 с. 12. Козляникова И.П. Орфоэпия в театральной школе / И.П. Козляникова. – М.: Образование, 1967. – 78 с. 13. Копець З. Театральне мистецтво в школі / З. Копець. – К.: Рад. шк., 1975. – 102 с. 14. Немеровский А. Пластическая выразительность актера / А. Немеровский. – М.: Образование, 1976. – 176 с. 15. Олійник Г.А. Виразне читання в початкових классах / Г.А. Олійник. – К.: Просвіта, 1979. – 85 с. 16. Кох И. Основы сценического движения / И. Кох. – Л.: Искусство, 1970. – 59 с. 17. Станиславский К.С. Работа актера над собой К.С. Станиславкий. – М.: Искусство, 1972. – 480 с.