

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства культуры
Республики Беларусь
01.09.2023 № 120

Учебная программа по учебному предмету «Театр», содержание которой направлено на развитие способностей учащихся в области театрального искусства для II–XI классов гимназий – колледжей искусств

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящая учебная программа по учебному предмету «Театр», содержание которой направлено на развитие способностей учащихся в области театрального искусства (далее – учебная программа), предназначена для II–XI классов гимназий – колледжей искусств.

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 35 часов во II–IV классах (1 час в неделю), на 105 часов в V–VIII классах (3 часа в неделю), на 70 часов в IX–XI классах (2 часа в неделю). Занятия проводятся в группах.

3. Цель – сформировать у учащихся основы актерской грамоты непосредственно на сценической площадке, в процессе постановки спектакля, воспитать и развить учащихся средствами театра.

4. Задачи:

воспитание целостного восприятия мира, активного творческого отношения к действительности, эстетических интересов и потребностей учащихся;

выявление творческой индивидуальности, формирование и развитие мотивации к творческой самореализации;

формирование умений и навыков, позволяющих реализовать творческую индивидуальность в рамках коллективного творчества;

обучение основам актерской грамоты;

формирование умения использовать практические знания, умения и навыков в процессе всего обучения и в повседневной жизни;

формирование умения анализировать явления театрального искусства;

формирование таких личностных качеств учащихся, как ответственность, коллективизм, коммуникабельность.

5. Рекомендуемые принципы (формы и методы) обучения и воспитания:

учет возрастных психологических особенностей учащихся II–XI классов;

учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход;

использование в образовательном процессе произведений, отвечающих высоким эстетическим и этическим требованиям;

доступность обучения, соответствие учебного и творческого материала уровню эмоциональности и опыту учащихся;

использование межпредметных связей.

Формами обучения являются групповые занятия, в ходе которых с учащимися проводится отработка навыков и умений, предусмотренных содержанием настоящей учебной программы.

6. В процессе освоения содержания настоящей учебной программы учащиеся должны:

знать:

значение эмпатии для понимания чувств других людей и сопереживания им;

комплексное представление о театральной этике и сценической культуре;

что такое событийный ряд, сценический конфликт и способы его разрешения, актерская задача и пути ее реализации, сверхзадача роли, главная идея драматического произведения;

структурные элементы пьесы (завязка, развитие действия, кульминация, развязка);

особенности сценического костюма, отличительные особенности костюмов разных эпох;

использование поклонов (женского, мужского, мушкетерского, русского, шутовского и других) в этюдах по пьесам;

понятия и специальные термины;

уметь:

включаться в коллективную творческую деятельность под руководством педагога;

самостоятельно фантазировать и разрабатывать сценический образ;

строить конструктивное, последовательное общение с партнером по сценической площадке;

чувствовать перспективу роли;

пользоваться пластикой своего тела;

целенаправленно действовать на протяжении спектакля в заданных обстоятельствах;

совершенствовать навык «физической заразительности»;

строить органичное словесное общение на сценической площадке;

определять «перспективу роли» в условиях многоактного спектакля;

создавать интересный, многоплановый сценический образ;

совершенствовать навык «сценической импровизации»;

владеть:

навыками и умениями активизации фантазии и воображения, действовать на протяжении отрывка в заданных обстоятельствах;

навыками соединения элементов бессловесного и словесного действий, передачи в своем поведении поведения другого человека;
методикой построения органичного словесного общения на сценической площадке;
навыками распределения «эмоционального дыхания» на протяжении всего спектакля.

Соответствие результатов освоения учащимися содержания учебного материала установленным требованиям определяется в конце учебного года в ходе проведения творческого отчета, который представляет собой показ творческих работ учащихся за весь учебный год. На показ выносятся инсценировки стихотворений, литературных произведений, спектакль по пьесе современной драматургии.

ГЛАВА 2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

II класс (35 часов)

Мы играем – мы мечтаем (15 часов)

Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, направленные на обеспечение развития двигательных способностей учащегося, пластической выразительности телодвижений.

Игры на развитие внимания и воображения. «Картинки из спичек». Упражнения на сенсорное воображение: «Рисунки на заборе», «Нарисую у тебя на спине...», «Цирковая афиша», «Роботы» и иное.

Наш театр (20 часов)

Беседы и презентации о видах театров, об их устройстве, о работниках театральных профессий, о жанрах и о музыкальном сопровождении театральных постановок, спектаклей.

Упражнения, направленные на развитие дыхания, правильной артикуляции, четкой дикции.

Игры со словом, развивающие связную образную речь.

Развитие коммуникативных способностей.

Инсценирование русских народных сказок: «Колобок», «Теремок», «Кот, Петух и Лиса» «Лиса и Журавль», «Волк и Лиса» и иное.

III класс (35 часов)

Театр (15 часов)

Основы актерского мастерства.

Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, направленные на развитие двигательных способностей учащегося, пластической выразительности телодвижений.

Театральный этюд.

Наш театр (20 часов)

Беседы и презентации о видах театров, об их устройстве, о работниках театральных профессий, о жанрах и о музыкальном сопровождении театральных постановок, спектаклей.

Упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции.

Игры со словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие рассказы.

Дикция. Интонация. Рифма. Ритм.

Инсценирование стихотворений и сказок К. Чуковского, А. Барто, Э. Мошковской, С. Маршака, С. Миллигана, Б. Заходера и других авторов.

IV класс (35 часов)

Основы актерского мастерства (15 часов)

Основы актерского мастерства. Язык жестов. Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Считалка. Скороговорка. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог.

Мимика. Пантомима.

Искусство декламации.

Наш театр (20 часов)

Беседы и презентации о видах театров, об их устройстве, о работниках театральных профессий, о жанрах и о музыкальном сопровождении театральных постановок, спектаклей.

Упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии.

Игры со словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.

Развитие способностей, направленных на понимание следующих понятий и терминов: мимика, театральный этюд, язык жестов, дикция, интонация, темп речи, рифма, ритм, импровизация, диалог, монолог.

Инсценирование отрывков из литературных сказок А. Пушкина, Ш. Перро, А. Толстого, А. Волкова и других авторов.

V класс (105 часов)

Основы актерского мастерства (25 часов)

Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург.

Театральные жанры.

Язык жестов. Дикция. Упражнения для развития хорошей правильной дикции. Интонация. Темп речи. Скороговорка. Рифма. Ритм. Искусство декламации.

Импровизация.

Диалог. Монолог.

Театр (20 часов)

Костюмные пьесы. Комедия. Драматургия как вид искусства. Специфика, отличие драмы от других видов искусства.

Материал драматургии (высказывания людей, прямая речь, стремления, мотивы).

Тема, конфликт, события, характеры – стержень драмы.

Конфликт – источник драмы.

Особенности поведения в конфликтных ситуациях (этюды).

Композиция драмы (завязка, перипетии, кульминация, развязка).

Классификация пьес.

Комедия. Чтение драматургического материала.

Комедия. Этюды по отрывку.

Осанка, походка, поклоны.

Костюм и логика поведения. Костюмерный цех театра.

Костюм и логика действий человека.

Театр и связь времен. История одной пьесы (материал об авторе, истории написания, постановки). Работа с драматургическим материалом.

Работа над пьесой и спектаклем (60 часов)

Этюды по эпизодам в костюмах.

Динамика, стремительность в театре.

Репетиция-сборка отдельных эпизодов в единый цельный спектакль.

Прогон спектакля с последующей корректировкой и обсуждением действий актеров.

Показ спектакля зрителю. Анализ проделанной работы.

VI класс (105 часов)

Основы актерского мастерства (25 часов)

Сценическое воображение. Понятие воображения. Сценическое воображение. Действие в условиях вымысла. Сценическая речь. Техника речи. Эмоциональная память. Логика. Последовательность действий.

Театр (20 часов)

Костюмные пьесы. Комедия. Трагедия. Драматургия как вид искусства. Специфические отличительные особенности драмы от других видов искусства.

Материал драматургии (высказывания людей, прямая речь, стремления, мотивы).

Тема, конфликт, события, характеры – стержень драмы.

Конфликт – источник драмы.

Особенности поведения в конфликтных ситуациях (этюды).

Композиция драмы (завязка, перипетии, кульминация, развязка).

Классификация пьес.

Комедия. Чтение драматургического материала.

Комедия. Этюды по отрывку.

Трагедия. Чтение драматургического материала.

Трагедия. Этюды по эпизоду, отрывку.

Театр и связь времен. История одной пьесы (материал об авторе, истории написания, постановки). Работа с драматургическим материалом.

Осанка, походка, поклоны, фехтование.

Пантомима ходьбы, бега, перенос.

Сценические приемы падения.

Романтизм и натурализм.

Костюм и логика поведения. Костюмерный цех театра.

Костюм и логика действий человека.

Работа над пьесой и спектаклем (60 часов)

Этюды по эпизодам в костюмах.

Динамика, стремительность в театре.

Репетиция-сборка отдельных эпизодов в единый цельный спектакль.

Прогон спектакля с последующей корректировкой и обсуждением действий актеров.

Показ спектакля зрителю. Анализ проделанной работы.

VII класс (105 часов)

Основы актерского мастерства (25 часов)

Сценическое воображение и фантазия.
Понятие о фантазии и воображении.
Сценическое воображение.
Действие в условиях вымысла.
Фантазия в работе актера.
Сценическая речь.
Дыхание. Артикуляция. Дикция. Значение этих характеристик для выразительности речи актера.
Упражнения на дыхание, дикцию и артикуляцию. Скороговорки. Обыгрывание скороговорок.
Творческая работа в группах.
Техника речи. Мышечная свобода.
Эмоциональная память. Логика. Последовательность действий.

Театр (20 часов)

Костюмные пьесы. Комедия. Трагедия. Драма. Драматургия как вид искусства. Специфика, отличие драмы от других видов искусства.
Материал драматургии (высказывания людей, прямая речь, стремления, мотивы).
Тема, конфликт, события, характеры – стержень драмы.
Конфликт – источник драмы.
Особенности поведения в конфликтных ситуациях (этюды).
Композиция драмы (завязка, перипетии, кульминация, развязка).
Классификация пьес.
Комедия. Чтение драматургического материала.
Комедия. Этюды по отрывку.
Трагедия. Чтение драматургического материала.
Трагедия. Этюды по эпизоду, отрывку.
Драма. Чтение драматургического материала.
Музыка и переживания в драме.
Театр и связь времен. История одной пьесы (материал об авторе, истории написания, постановки). Работа с драматургическим материалом.

Работа над пьесой и спектаклем (60 часов)

Постановка режиссерской задачи перед актерами на репетициях. Разбор текста.
Чтение по ролям. Определение сверхзадачи роли. Работа над ролью по определению событийного ряда.
Работа над темпом и ритмом роли. Создание и закрепление логики поведения персонажей.
Этюды по эпизодам в костюмах.
Динамика, стремительность в театре.
Репетиция-сборка отдельных эпизодов в единый цельный спектакль.
Прогоны спектакля с последующей корректировкой и обсуждением действий актеров.
Показ спектакля зрителю. Анализ проделанной работы.

VIII класс (105 часов)

Основы актерского мастерства (35 часов)

Сценическое воображение и фантазия.
Сценическое воображение. Действие в условиях вымысла. Фантазия в работе актера.
Сценическая речь. Основные нормы и правила произношения звуков.
Дыхательный тренинг.
Артикуляционная гимнастика. Тренинг произношения гласных и согласных звуков.
Сценическое внимание. Сценическое внимание и быстрота реакции.
Упражнения, которые помогают учащимся научиться удерживать свое внимание в процессе сценического действия.
Развитие наблюдательности, ассоциативного мышления, воображения, внимания, фантазии.
Развитие воображения через восприятие характера.
Техника настройки перед спектаклем.
Упражнения на взаимодействие партнеров.
Творческие задания на развитие воображения, фантазии, общения, перевоплощение.
Упражнения на актерскую смелость, умение оправдать свое сценическое поведение, пластичность.

Театр (10 часов)

История театра. История зарубежного театра. Театр «Глобус» У. Шекспира. История русского театра. Крепостной театр.

Работа над пьесой и спектаклем (60 часов)

Постановка режиссерской задачи перед актерами на репетициях. Разбор текста.
Чтение по ролям. Определение сверхзадачи роли.
Работа над ролью по определению событийного ряда.
Работа над темпом и ритмом роли.
Создание и закрепление логики поведения персонажей.
Этюды по эпизодам в костюмах.
Динамика, стремительность в театре.
Репетиция-сборка отдельных эпизодов в единый цельный спектакль.
Прогон спектакля с последующей корректировкой и обсуждением действий актеров.
Показ спектакля зрителю. Анализ проделанной работы.

IX класс (70 часов)

Работа над отрывками из классических пьес XIX века драматического содержания
(15 часов)

Знакомство с режиссерским замыслом будущей творческой работы.
Выбор отрывков из пьес для постановки и распределение ролей. Чтение отрывков из пьес А. Островского, Н. Гоголя, А. Пушкина.
Значение ролевой тетради в работе над ролью. Психологический и внешний портрет героя.
Застольный период. Читка отрывков по ролям. Определение идейного содержания и сверхзадачи.
Сквозное действие роли, отрывков и общей композиции.

Действенный анализ отрывков из пьес: основные события, действие и контрдействие, сценические задачи персонажей.

Постановочный план отрывков из пьес.

Работа актера над ролью (15 часов)

Этюдный метод работы в постановочном процессе. Бессловесные элементы действия (повторение).

Словесное общение. Словесное действие.

Индивидуальные этюды на рождение слова, оправдание слова. Этюды на заданные словесные действия (звать, приказывать-просить, упрекать-ободрять, предупреждать-удивлять, объяснять-отделяться, узнавать-утверждать и иное).

Непрерывная линия действия роли. Речевая пристройка. Подтекст. Словесное общение. Виды общения (прямое, опосредованное).

Поиск выразительных средств, работая над ролью. Комплекс психофизических игр и упражнений на коллективную согласованность действий (на основе упражнений первого года обучения).

Мизансценический рисунок. Этюды на оправдание заданных бессловесных действий разными предлагаемыми обстоятельствами. Пристройка к партнеру. Виды пристроек.

Репетиции в «выгородках». Разные варианты соединения словесных воздействий с бессловесными действиями. Этюды на этом учебном материале.

Значение грима в характеристике сценического героя. Практические навыки создания грима сценического образа.

Работа над пьесой и спектаклем (40 часов)

Постановка режиссерской задачи перед актерами на репетициях. Разбор текста. Чтение по ролям.

Определение сверхзадачи роли.

Работа над ролью по определению событийного ряда.

Работа над темпом и ритмом роли.

Создание и закрепление логики поведения персонажей.

Этюды по эпизодам в костюмах.

Динамика, стремительность в театре.

Репетиция-сборка отдельных эпизодов в единый цельный спектакль.

Прогоны спектакля с последующей корректировкой и обсуждением действий актеров.

Показ спектакля зрителю. Анализ проделанной работы.

X класс (70 часов)

Работа над созданием спектакля по классической трагедии (15 часов)

Знакомство с авторами классических пьес трагического содержания.

Выбор пьесы. Обоснование выбора. Актуальность темы и идеи пьесы.

Первая читка. Определение кругов событий.

Читка с определением конфликтов, идейного содержания, сверхзадачи и сквозного действия будущего спектакля.

Читка с определением взаимоотношений героев. Обогащение ролей характерными деталями с последующим закреплением особенностей речевых характеристик героев.

Специфика работы над созданием спектакля трагического содержания. Знакомство учащихся с режиссерским решением будущего спектакля.

Определение индивидуальных актерских задач. Читка «на ногах». Этюдная форма работы по выявлению мизансценических точек.

Определение мизансценического рисунка каждого эпизода.

Работа актера над ролью (15 часов)

Распознавание мотивов. Тренинг наблюдения.
Круги обстоятельств. Тренинг обстоятельств. Обстоятельства большого круга. Обстоятельства среднего и малого кругов.
Метод действенного анализа и система К. Станиславского. Событийный ряд пьесы. Тренинг событий.
Определение речевой логики роли. Выработка четкой артикуляции и дикции. Словесное действие.
Сценическое общение в репетиционном процессе. Действие в актерской задаче.
Определение индивидуальных актерских задач. Читка «на ногах». Этюдная форма работы по выявлению мизансценических точек.
Определение мизансценического рисунка каждого эпизода.

Работа над пьесой и спектаклем (40 часов)

Работа в эпизодах. Уточнение предлагаемых обстоятельств. Работа в заданных предлагаемых обстоятельствах.
Репетиции отдельных кусков спектакля с углубленным изучением поведения героев. Составление эскизов декораций, аксессуаров, костюмов к спектаклю.
Репетиция-сборка отдельных эпизодов в единый цельный спектакль.
Прогоны спектакля с последующей корректировкой и обсуждением действий актеров.
Показ спектакля зрителю. Анализ проделанной работы.

XI класс (70 часов)

Работа над созданием спектакля по классической трагедии (15 часов)

Знакомство с произведениями и авторами современной драматургии.
Выбор пьесы. Обоснование выбора. Актуальность темы и идеи пьесы.
Первая читка. Определение кругов событий.
Читка с определением конфликтов, идейного содержания, сверхзадачи и сквозного действия будущего спектакля.
Читка с определением взаимоотношений героев. Обогащение ролей характерными деталями с последующим закреплением особенностей речевых характеристик героев.
Специфика работы над созданием спектакля по пьесе современного драматурга. Знакомство учащихся с режиссерским решением будущего спектакля.

Работа актера над ролью (15 часов)

Мобилизация всех умений и навыков, приобретенных учащимися в процессе изучения предмета.
Распознавание мотивов. Тренинг наблюдения.
Круги обстоятельств. Тренинг обстоятельств. Обстоятельства большого круга. Обстоятельства среднего и малого кругов.
Событийный ряд пьесы. Участие героя в событиях пьесы.
Определение речевой логики роли. Выработка четкой артикуляции и дикции. Словесное действие.
Действие в актерской задаче. Навык «сценической импровизации».
Определение индивидуальных актерских задач. Читка «на ногах». Этюдная форма работы по выявлению мизансценических точек.
Определение мизансценического рисунка каждого эпизода.

Работа над пьесой и спектаклем (40 часов)

Работа в эпизодах. Уточнение предлагаемых обстоятельств. Работа в заданных предлагаемых обстоятельствах.

Репетиции отдельных кусков спектакля с углубленным изучением поведения героев. Представление о «втором плане» образа.

Создание актерского ансамбля.

Репетиция-сборка отдельных эпизодов в единый цельный спектакль.

Прогоня спектакля с последующей корректировкой и обсуждением действий актеров. Атмосфера спектакля.

Показ спектакля зрителю. Анализ проделанной работы.