

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Братский политехнический колледж»
(ГБПОУ ИО «БрПК»)

Рассмотрено научно-методическим советом
ГБПОУ ИО «БрПК»
Протокол №69 от «10» мая 2018г.

Утвержден приказом ГБПОУ ИО «БрПК»
№209 от «04» сентября 2018 г.

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа**

«Волшебный мир театра»

Категория участников: студенты 16-20 лет

Срок реализации: 2 года

Разработчик программы: Лаврова Т.Р., педагог дополнительного образования

Братск, 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	3
2. Учебный план 1-го года обучения.....	8
3. Календарный учебный график 1-го года обучения.....	8
4. Календарный учебно-тематический план 1-го года обучения.....	9
5. Учебный план 2-го года обучения.....	16
6. Календарный учебный график 2-го года обучения.....	16
7. Календарный учебно-тематический план 2-го года обучения.....	17
8. Организационно-педагогические условия реализации Программы	24
8.1. Материально-техническое обеспечение Программы.....	24
8.2. Кадровое обеспечение Программы.....	24
8.3. Список литературы.....	25
Приложение 1. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоение Программы.....	26
Приложение 2. Методические материалы для практических занятий.....	29
Приложение 3. Рекомендации «5 шагов к созданию сценического образа».....	35

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу, ориентирована на развитие общей и эстетической культуры, художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации, формирует определенные актерские исполнительские знания, умения и навыки.

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный мир театра» театральной студии «Зеленая лампа» (далее - Программа) государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский политехнический колледж» (далее - Колледж) имеет художественную направленность.

Актуальность Программы определяется необходимостью успешной социализации студента в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией.

Программа объединяет в себе различные аспекты театрально - творческой деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для практического применения в жизни.

Цель Программы:

Развитие творчески активной личности обучающегося средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи Программы 1 года обучения:

- обучить студентов основам театральной деятельности;
- формировать навыки актёрского мастерства;
- развивать творческие артистические способности студентов;
- развивать коммуникативные и организаторские способности студента;

- формировать художественно - эстетический вкус;
- воспитывать социальную активность личности.

Задачи Программы 2 года обучения:

- создать условия для приобретения обучающимися опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства);
- продолжать работу по формированию навыков актёрского мастерства;
- продолжать работу по развитию творческих артистических способностей обучающихся;
- продолжать развивать коммуникативные и организаторские способности;
- продолжать формировать художественно - эстетический вкус;
- продолжать работу по воспитанию социальной активности личности.

Принципы Программы:

- принцип гуманизации;
- принцип самооценности личности;
- принцип увлекательности;
- принцип креативности.

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы в обучении позволяют реализовать концепцию настоящей Программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных результатов.

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий:

- дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания;
- демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и обучающегося;
- достижение заданных результатов на разных уровнях позволит интенсифицировать получение качественных результатов юных актёров.

База: актовый зал Колледжа.

Срок реализации Программы: 2 года обучения, 320 часов.

Форма освоения Программы: очная.

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа.

Отличительные особенности Программы:

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет обучающимся, в процессе реализации настоящей Программы, одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность, участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях. Такой комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует развитие обучающихся, формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации.

2. Настоящая Программа составлена с учетом гибкой и мобильной специфики дополнительного образования.

3. Концепция и содержание Программы материализует идею творческого развития каждого обучающегося и способствует дальнейшему их профессиональному росту.

4. Реализация Программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого обучающегося индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде театрализованного представления, спектакля).

Занятия театральным искусством очень органичны для юношеского возраста, так как игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию психической деятельности обучающихся юношеского возраста.

Планируемые результаты: Программа является и развивающей, и обучающей. Контроль за знаниями и умениями проводится в форме открытых занятий. Успехи, достигнутые студентами, демонстрируются педагогам, родите-

лям и остальным студентам коллектива (присутствие публики обязательно). При этом учитывается не столько успеваемость, сколько личный рост каждого отдельного обучающегося.

Кроме того, результат работы и обучающихся, и педагога, можно увидеть во время концертных выступлений, праздничных мероприятий, которые проходят на публике.

В результате реализации Программы каждый обучающийся должен:

Знать:

- теоретические основы актёрского мастерства;
- этапы работы над театрализованным представлением, спектаклем;
- законы сценического действия;
- теоретические основы сценической речи;
- принципы подачи художественного материала.

Уметь:

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;
- самостоятельно анализировать постановочный план;
- создавать точные и убедительные образы;
- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;
- подавать художественный текст с учётом логики и внутреннего понимания.

Владеть:

- элементами внутренней и внешней техники актёра;
- приёмами аутотренинга и релаксации;
- словесным действием в спектакле;
- сценической пластикой;
- речевым общением.

По окончании курса обучения у обучающихся должно быть сформировано умение делать выбор; проявлять инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности; быть неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы.

В результате реализации Программы обучающиеся становятся настоящими любителями театра – активными участниками самодеятельности, осознают ценность своей театрально-творческой деятельности для окружающих.

Реализация Программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации.

Основными формами подведения итогов по программе является участие обучающихся театральной студии «Зеленая лампа» в театрализованных представлениях или сценических постановках, а так же участие в мероприятиях, концертах.

Формы занятий:

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

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование разделов, тем	Количество часов			Форма промежуточной (итоговой) аттестации
		всего	теория	практика	
1.	Театр как вид искусства	12	5	7	
1.1.	Цели и задачи программы	1	1	--	
1.2.	Страницы истории театра	8	4	4	
1.3.	Театральное искусство г.Братска	3	--	3	
2.	Театральная игра	20	10	10	
2.1.	Я наблюдаю мир	4	2	2	
2.2.	Я слышу мир	4	2	2	
2.3.	Я осязаю и обоняю мир	4	2	2	
2.4.	Язык жестов, движений и чувств	4	2	2	
2.5.	Я и мир предметов	4	2	2	
3.	Основы сценической речи	40	20	20	
3.1.	Работа над дикцией	16	8	8	
3.2.	Фонационное дыхание	16	8	8	
3.3.	Искусство звучащего слова	8	4	4	
4.	Навыки актёрского мастерства	50	22	28	
4.1.	Введение в предмет	2	2	-	
4.2.	Работа актера над собой	30	15	15	
4.3.	Коммуникация	9	3	6	
4.4.	Творческое оправдание и фантазия	9	3	6	
5.	Основы сценического движения	34	8	26	
5.1.	Темпо-ритм	8	2	6	
5.2.	Мышечная свобода	8	2	6	
5.3.	Пластика	18	4	14	
	Промежуточная аттестация	4	--	4	Инсценировка
	Итого:	160	65	95	

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Раздел / месяц	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Раздел 1	12ч									
Раздел 2	4ч	16ч								
Раздел 3			16ч	16ч	8ч					
Раздел 4					8ч	16ч	16ч	10ч		
Раздел 5								6ч	16ч	12ч
Промежуточная аттестация										4ч
Итого	16ч									

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Месяц	Название раздела, темы раздела, темы занятия	Объём часов	Форма занятия	Форма аттестации (контроля)
Сентябрь	Раздел 1. Театр как вид искусства	12		
	<i>Тема 1.1. Цели и задачи программы</i>	<i>1</i>		
	Занятие 1. Постановка целей и задач обучения. Учебный план. Перспектива творческого роста.	1	Лекция	
	<i>Тема 1.2. Страницы истории театра.</i>	<i>8</i>		
	Занятие 2-3. Развитие театрального искусства в России	2	Лекция	
	Занятие 4-5. Развитие театрального искусства в Европе	2	Лекция	
	Занятие 6-7. Практическое занятие «Анализ видеоматериалов, отражающие эпохи становления театрального искусства в России»	2	Семинар	
	Занятие 8-9. Практическое занятие «Анализ видеоматериалов, отражающие эпохи становления театрального искусства в Европе»	2	Семинар	
	<i>Тема 1.3. Театральное искусство г. Братска</i>	<i>3</i>		
	Занятие 10-11. Становление и развитие театрального искусства в Братске на примере Братского драматического театра	2	Экскурсия	
	Занятие 12. Становление и развитие театрального искусства в Братске на примере Братского драматического театра	1	Экскурсия	
	Раздел 2. Театральная игра	20		
	<i>Тема 2.1. Я наблюдаю мир</i>	<i>4</i>		

	Занятие 13-14. Объяснение темы «Я наблюдаю мир». Понятие игра. Возникновение игры. Актуальность игры	2	Лекция	
	Занятие 15-16. Практическое занятие «Выполнение упражнений: Сказка, Ассоциация, Борьба стихий, Ладонь, Три точки.	2	Упражнения	
Октябрь	Тема 2.2. Я слышу мир	4		
	Занятие 17-18. Объяснение темы «Я слышу мир». Значение в театральном искусстве игры	2	Лекция	
	Занятие 19-20. Практическое занятие «Выполнение упражнений: Круги внимания, Угадать шумы, Искусственные шумы, Радио, Слышать одного»	2	Упражнения	
	Тема 2.3. Я осязаю и обоняю мир	4		
	Занятие 21-22. Объяснение темы «Я осязаю и обоняю мир». Понятие театральная игра. Значение театральной игры.	2	Лекция	
	Занятие 23-24. Практическое занятие «Выполнение упражнений: Узнать запахи, Ощущения запаха, Вкусовые ощущения, Фотография»	2	Упражнения	
	Тема 2.4. Язык жестов, движений и чувств	4		
	Занятие 25-26. Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве	2	Комбинированный урок	
	Занятие 27-28. Практическое занятие: Упражнения «Информация через стекло. Дальнее расстояние. Эмоциональная память. Цветение и увядание»	2	Упражнения	
	Тема 2.5. Я и мир предметов	4		

	Занятие 29-30. Важность развития навыков сценического общения	2	Дискуссия		
	Занятие 31-32. Практическое занятие «Работа с воображаемым и реальным предметом. Упражнение «Шнурок», «Конверт»»	2	Упражнения		
	Раздел 3. Основы сценической речи	40			
	Тема 3.1. Работа над дикцией	16			
	Занятие 33-34. Понятие «сценическая речь»	2	Лекция		
	Занятие 35-36. Значение сценической речи	2	Лекция		
	Занятие 37-38. Основы голосообразования. Элементарные сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата	2	Мультимедиа-урок		
Ноябрь	Занятие 39-40. Основы голосообразования. Гигиена речевого аппарата	2	Беседа		
	Занятие 41-42. Практическое занятие: Дыхательная и артикуляционная гимнастика	2	Упражнения		
	Занятие 43-44. Практическое занятие: развитие дикции	2	Упражнения		
	Занятие 45-46. Практическое занятие: отработка произношений гласных и согласных звуков	2	Упражнения		
	Занятие 47-48. Практическое занятие: работа с текстами скороговорок	2	Упражнения		
	Тема 3.2. Фонационное дыхание	16			
Декабрь	Занятие 49-50. Особенности физиологического и фонационного дыхания. Типы дыхания	2	Комбинированный урок		
	Занятие 51-52. Особенности физиологического и фонационного дыхания. Типы дыхания	2	Лекция		
	Занятие 53-54. Качество фонационного звучания.	2	Лекция		

	Занятие 55-56. Голос. Свойства голоса.	2	Практикум	
	Занятие 57-58. Практическое занятие: Дыхательная гимнастика.	2	Упражнения	
	Занятие 59-60. Практическое занятие: Развитие правильного фонационного дыхания	2	Упражнения	
	Занятие 61-62. Практическое занятие: Развитие правильного фонационного дыхания	2	Упражнения	
	Занятие 63-64. Практическое занятие: Развитие правильного фонационного дыхания	2	Упражнения	
Январь	Тема 3.3. Искусство звучащего слова	8		
	Занятие 65-66. Определение средств логической эмоционально-образной выразительности: интонация, пауза, темп-ритм.	2	Комбинированный урок	
	Занятие 67-68. Правила литературного произношения	2	Комбинированный урок	
	Занятие 69-70. Практическое занятие: Работа над текстами стихов	2	Практикум	
	Занятие 71-72. Практическое занятие: Работа над отрывками прозы	2	Практикум	
	Раздел 4. Навыки актерского мастерства	50		
	Тема 4.1. Введение в предмет	2		
	Занятие 73-74. Специфика театрального (актёрского) искусства	2	Лекция	
	Тема 4.2. Работа актёра над собой	30		
	Занятие 75-76. Понятие «система Станиславского»	2	Лекция	
	Занятие 77-78. Основные принципы системы Станиславского	2	Лекция	
	Занятие 79-80. Биомеханика Мейерхольда	2	Лекция	

Февраль	Занятие 81-82. Личностные качества актера	2	Дискуссия	
	Занятие 83-84. Профессиональные качества актера	2	Комбинированный урок	
	Занятие 85-86. Управление эмоциями	2	Практикум	
	Занятие 87-88. Техники управления эмоциями	2	Практикум	
	Занятие 88. Техники управления эмоциями	1	Практикум	
	Занятие 89. Практическое занятие: Управление эмоциями	1	Тренинг	
	Занятие 90-91. Практическое занятие: приемы релаксации	2	Упражнение	
	Занятие 92-93. Практическое занятие: приемы концентрации внимания.	2	Упражнение	
	Занятие 94-95. Практическое занятие: «Я-предмет», «Если бы», «Предлагаемые обстоятельства»	2	Игра	
Март	Занятие 96-97. Практическое занятие: инсценировка песен	2	Инсценировка	
	Занятие 98-99. Практическое занятие: имитация песен	2	Упражнение	
	Занятие 100-101. Развитие артистической смелости и актерского внимания при работе на сцене	2	Смотр	
	Занятие 102-103. Развитие артистической смелости и актерского внимания при работе на сцене	2	Смотр	
	Тема 4.3. Коммуникация	9		
	Занятие 104-105 Знакомство с правилами работы ведущего при проведении мероприятия	2	Практикум	
	Занятие 106-107. Практическое занятие: Развитие общения («Я знаю что ты любишь», «Им-	2	Упражнение	

	провизированный диалог»))			
	Занятие 108-109. Практическое занятие: Ведущие	2	Смотр	
	Занятие 110-111. Практическое занятие: Ведущие	2	Смотр	
Апрель	Занятие 112. Сценическое общение	1	Практикум	
	Тема 4.4. Творческое оправдание и фантазия	9		
	Занятие 113-114. Случайности на сцене.	2	Беседа	
	Занятие 115-116. Специфика воображения актёра	2	Беседа	
	Занятие 117. Специфика воображения актёра	1	Беседа	
	Занятие 118-119. Практическое занятие: Этюды	2	Игра	
	Занятие 120-121. Практическое занятие: Реальное в не реальном, не реальное в реальном	2	Игра	
	Раздел 5. Основы сценического движения	34		
	Тема 5.1. Темпо-ритм	8		
	Занятие 122-123. Темпо-ритмическое решение представления	2	Лекция	
	Занятие 124-125. Практическое занятие: Развитие чувства ритма	2	Упражнение	
	Занятие 126-127. Практическое занятие: Развитие чувства ритма	2	Упражнение	
	Май	Занятие 128-129. Практическое занятие: Развитие чувства ритма	2	Упражнение
Тема 5.2. Мускульная свобода		8		
Занятие 130-131. «Тело, как инструмент актёра»		2	Беседа	
Занятие 132-133. Практическое занятие: Координация в пространстве		2	Упражнение	
Занятие 134-135. Раскрепощение мышц тела		2	Аутотренинг	
Занятие 136-137. Раскрепощение мышц тела		2	Аутотренинг	

	Тема 5.3. Пластика	18		
	Занятие 138-139. Сценическая пластика	2	Лекция	
	Занятие 140-141. Сценическая пластика	2	Практикум	
	Занятие 142-143. Практическое занятие: Пластика движений	2	Упражнения	
Июнь	Занятие 144-145. Практическое занятие: Пластика движений	2	Упражнения	
	Занятие 146-147. Практическое занятие: Пластика движений	2	Упражнения	
	Занятие 148-149. Практическое занятие: Пластика движений	2	Упражнения	
	Занятие 150-151. Практическое занятие: Пластика движений	2	Упражнения	
	Занятие 152-153. Практическое занятие: Пластика движений	2	Упражнения	
	Занятие 154-155. Практическое занятие: Пластика движений	2	Упражнения	
	Промежуточная аттестация	4	Инсценировка	

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование разделов, тем	Количество часов			Форма промежуточной (итоговой) аттестации
		всего	теория	практика	
1.	Навыки актёрского мастерства	50	17	33	
1.1.	Атмосфера	2	1	1	
1.2.	Ощущение пространства	8	4	4	
1.3.	Импровизация	8	4	4	
1.4.	Мизансцена	8	2	6	
1.5.	Внутренний монолог	8	2	6	
1.6.	Овладение словесным действием	8	2	6	
1.7.	Этюды	8	2	6	
2.	Основы сценического движения	50	14	36	
2.1.	Речевая и двигательная гимнастика	10	2	8	
2.2.	Характерность движения	6	2	4	
2.3.	Пластическая импровизация	6	2	4	
2.4.	Построение композиций. Баланс и координация	8	2	6	
2.5.	Работа над сценическим движением. Репетиции сценического действия	20	6	14	
3.	Работа над пьесой	58	10	48	
3.1.	Пьеса – основа спектакля	2	2	---	
3.2.	Текст-основа постановки	2	2	---	
3.3.	Театральный грим.	8	2	6	
3.4.	Театральный костюм.	8	2	6	
3.5.	Репетиционный период	38	2	36	
	Итоговая аттестация	2	----	2	Концерт
	Итого:	160	41	119	

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Раздел / месяц	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Раздел 1	16ч	16ч	16ч	2ч						
Раздел 2				14ч	16ч	16ч	4ч			
Раздел 3							12ч	16ч	16ч	14ч
Промежуточная аттестация										2ч
Итого	16ч									

7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Месяц	Название раздела, темы раздела, темы занятия	Объём часов	Форма занятия	Форма аттестации (контроля)
Сентябрь	Раздел 1. Навыки актерского мастерства	50		
	<i>Тема 1.1. Атмосфера</i>	2		
	Занятие 1. Понятие атмосфера.	1	Лекция	
	Занятие 2. Практическое занятие: Столкновение атмосфер	1	Упражнение	
	<i>Тема 1.2. Ощущение пространства</i>	8		
	Занятие 3-4. Понятие «сценическое пространство»	2	Лекция	
	Занятие 5-6. Виды сценического пространства	2	Лекция	
	Занятие 7-8. Практическое занятие: Коллективная согласованность. Взгляд на себя со стороны	2	Упражнение	
	Занятие 9-10. Практическое занятие: Ориентирование в сценическом пространстве	2	Тренинг	
	<i>Тема 1.3. Импровизация</i>	8		
	Занятие 11-12. Понятие «импровизация». Виды импровизации.	2	Лекция	
	Занятие 13-14. Действенные задачи, события и его оценки	2	Диспут	
	Занятие 15-16. Практическое занятие: Сценическое самочувствие	2	Упражнение	
	Октябрь	Занятие 17-18. Практическое занятие: Диалог-монолог	2	Конкурс
<i>Тема 1.4. Мизансцена</i>		8		
Занятие 19-20. Понятие мизансцена		2	Лекция	
Занятие 21-22. Практическое занятие: Стоп-кадры		2	Инсценировка	

	Занятие 23-24. Практическое занятие: Стоп-кадры	2	Инсценировка	
	Занятие 25-26. Практическое занятие: Стоп-кадры	2	Инсценировка	
	Тема 1.5. Внутренний монолог	8		
	Занятие 27-28. Первый и второй план монолога	2	Лекция	
	Занятие 29-30. Практическое занятие: Чтение отрывков литературных произведений	2	Инсценировка	
	Занятие 31-32. Практическое занятие: Чтение отрывков литературных произведений	2	Инсценировка	
Ноябрь	Занятие 33-34. Практическое занятие: Чтение отрывков литературных произведений	2	Инсценировка	
	Тема 1.6. Овладение словесным действием	8		
	Занятие 35-36. Понятие «словесно действие»	2	Лекция	
	Занятие 37-38. Практическое занятие: Упражнения на выполнения словесных действий	2	Упражнения	
	Занятие 39-40. Практическое занятие: Упражнения на выполнения словесных действий	2	Упражнения	
	Занятие 41-42. Практическое занятие: Упражнения на выполнения словесных действий	2	Упражнения	
	Тема 1.7. Этюды	8		
	Занятие 43-44. Событие и факт.	2	Лекция	
	Занятие 45-46. Практическое занятие: Этюды на достижение цели, на события	2	Инсценировка	
	Занятие 47-48. Практическое занятие: Этюды-наблюдения	2	Инсценировка	
	Занятие 49-50. Практическое занятие: Этюды на зону молчания, на	2	Инсценировка	

	рождение слова				
	Раздел 2. Основы сценического движения	50			
	Тема 2.1. Речевая и двигательная гимнастика	10			
Декабрь	Занятие 51-52. Важность речевой и двигательной гимнастики для работы на сцене	2	Беседа		
	Занятие 53-54. Практическое занятие: Дыхательные упражнения	2	Упражнения		
	Занятие 55-56. Практическое занятие: гимнастика на снятие зажимов конечностей и шейного отдела	2	Упражнения		
	Занятие 57-58. Практическое занятие: Упражнения на тренировку подвижности пальцев	2	Упражнения		
	Занятие 59-60. Практическое занятие: Произношение текста в движении	2	Упражнения		
	Тема 2.2. Характерность движения	6			
	Занятие 61-62. Понятие гротеск, пародия.	2	Смешанный урок		
	Занятие 63-64. Практическое занятие: Преобразование обычного, повседневного движения в гротеск	2	Упражнение		
	Январь	Занятие 65-66. Практическое занятие: Переключение и смешение серьезного и смешного	2	Упражнение	
		Тема 2.3. Пластическая импровизация	6		
Занятие 67-68. Понятие «пластическая импровизация»		2	Беседа		
Занятие 69-70. Практическое занятие: Импровизация под музыкальное сопровождение		2	Инсценировка		
Занятие 71-72. Практическое занятие: Пластика героя и его характер		2	Инсценировка		

	ристики			
	Тема 2.4. Построение композиций. Баланс и координация	8		
	Занятие 73-74. Умение владеть своим телом в сценическом пространстве	2	Лекция	
	Занятие 75-76. Практическое занятие: Развитие координации	2	Упражнение	
	Занятие 77-78. Практическое занятие: Развитие баланса	2	Упражнение	
	Занятие 79-80. Практическое занятие: Переключение «скоростей» движения	2	Упражнение	
	Тема 2.5. Работа над сценическим движением. Репетиции сценического действия	20		
	Занятие 81-82. Особенности движения на сцене при работе в спектакле	2	Лекция	
	Занятие 83-84. Особенности движения на сцене при работе в спектакле	2	Лекция	
Февраль	Занятие 85-86. Особенности движения на сцене при работе в спектакле	2	Беседа	
	Занятие 87-88. Практическое занятие: передача чувств	2	Упражнения	
	Занятие 87-88. Практическое занятие: внутреннее состояние человека	2	Упражнение	
	Занятие 87-88. Практическое занятие: Сценическое действие спектакля	2	Смешанный урок	
	Занятие 87-88. Практическое занятие: проработка действия и мизансцен спектакля	2	Смешанный урок	
	Занятие 87-88. Практическое занятие: прора-	2	Смешанный урок	

	ботка действия и мизан- сцен спектакля			
Март	Занятие 87-88. Практи- ческое занятие: прора- ботка действия и мизан- сцен спектакля	2	Смешанный урок	
	Занятие 87-88. Практи- ческое занятие: прора- ботка действия и мизан- сцен спектакля	2	Смешанный урок	
	Раздел 3. Работа над пьесой	58		
	Тема 3.1. Пьеса – осно- ва спектакля	2		
	Занятие 89-90. Особен- ности композиционного построения пьесы: экс- позиция, завязка, куль- минация и развязка	2	Лекция	
	Тема 3.2. Текст – осно- ва постановки	2		
	Занятие 91-92. Повест- вователный и драмати- ческий текст	2	Лекция	
	Тема 3.3. Театральный грим	8		
	Занятие 93-94. Грим как один из способов до- стижения выразитель- ности	2	Беседа	
	Занятие 95-96. Практи- ческое занятие: спосо- бы накладывания грима	2	Практикум	
	Занятие 97-98. Практи- ческое занятие: спосо- бы накладывания грима	2	Практикум	
Занятие 99-100. Практи- ческое занятие: спосо- бы накладывания грима	2	Практикум		
Апрель	Тема 3.4. Театральный костюм	8		
	Занятие 101-102. Ко- стюм: образ и характер	2	Беседа	
	Занятие 103-104. Прак- тическое занятие: под- бор костюмов по задан- ному образу	2	Смешанный урок	
	Занятие 105-106. Прак- тическое занятие: под- бор костюмов по задан- ному образу	2	Смешанный урок	

	Занятие 107-108. Практическое занятие: подбор костюмов по заданному образу	2	Смешанный урок	
	<i>Тема 3.5. Репетиционный период</i>	38		
	Занятие 109-110. Составление сценария	2	Смешанный урок	
	Занятие 111-112. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
	Занятие 113-114. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
	Занятие 115-116. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
Май	Занятие 117-118. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
	Занятие 119-120. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
	Занятие 121-122. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
	Занятие 123-124. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
	Занятие 125-126. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
	Занятие 127-128. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
	Занятие 129-130. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
	Занятие 131-132. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
Июнь	Занятие 133-134. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
	Занятие 135-136. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
	Занятие 137-138. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
	Занятие 139-140. Практи-	2	Комбинированный	

	тическое занятие: репетиция		урок	
	Занятие 141-142. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
	Занятие 143-144. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
	Занятие 145-146. Практическое занятие: репетиция	2	Комбинированный урок	
	Итоговая аттестация	2	Концерт	

8. Организационно-педагогические условия реализации Программы

8.1. Материально-техническое обеспечение Программы

Для реализации Программы необходимо:

- сценическая площадка с наличием звуковой и световой аппаратуры;
- учебная мебель (столы, стулья, лавки, кубы и т.п.);
- музыкальный центр;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- подборка музыкального сопровождения (фонотека);
- обучающие видеоролики;
- костюмы, декорации, реквизит, необходимые для работы над созданием театрализованных постановок;
- элементы костюмов для создания образов;
- материал для оформления сцены;
- мультимедийная аппаратура (проектор, экран);
- помещение для хранения реквизита и бутафории;
- картотека игр, упражнений по разделам Программы.

8.2. Кадровое обеспечение Программы

Реализацию Программы осуществляет педагог дополнительного образования или инженерно-педагогический работник Колледжа, имеющий высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования "Образование и педагогические науки" или высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках иного направления подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования при условии его соответствия Программы, и получение при необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального образования по направлению подготовки "Образование и педагогические науки".

8.3. Список литературы

1. Идейность и мастерство / авт.- сост. Сергутин В.С. – М.: Прфиздат, 1978 – 112 с.
2. Иванов К. Волшебство музыки / К. Иванов. – М.: Мол.гвардия, 1983. – 160 с.
3. Венгер В.К. Судьба моя, театр. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1986. – 240 с.
4. Иллюстрированная энциклопедия моды / составитель Ильинская И.М. – Прага: Артня, 1986. – 610 с.
5. Хайченко Г.А. Страницы истории советского театра. Изд.2-е. / Г.А. Хайченко. – М.: Искусство, 1983. – 272 с.
6. Базарова Н. Азбука классического танца: Учебно-методическое пособие / Базарова Н. , Мей В.- Л.: Искусство, 1983. – 207 с.
7. Попов А.Д. Творческое наследие: избранные статьи, доклады, выступления / А.Д. Попов. – М.: Всероссийское театральное общество, 1980. – 481 с.
8. Царев М. Мир театра: Кн. для учителя / М. Царев. – М.: Просвещение, 1987. – 225 с.
9. К.С. Станиславский / под ред. Соловьева И.Н., Шитова В.В. – М.: Просвещение, 1986. – 169 с.

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения Программы

Оценка качества реализации Программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, контрольные просмотры, концертные выступления. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в рамках завершения первого года обучения по Программе в форме устного ответа на вопросы и инсценировки выбранного обучающимися отрывка литературного произведения.

Итоговая аттестация проводится в форме выступления обучающихся на концерте, организованного в честь выпускников Колледжа.

Для проведения промежуточной и итоговой аттестации создается комиссия, в состав которой входят инженерно-педагогические кадры Колледжа, руководители творческих объединений, студий, представители драматического театра города Братска. В состав комиссии входят не более 5 человек.

Вопросы на выявления теоретических знаний 1-го года обучения

1. Этапы развития театрального искусства в России.
2. Этапы развития театрального искусства в Европе.
3. Игра: понятие, возникновение, современное состояние.
4. Язык жестов, движений и чувств: понятие, значение в театральном искусстве.
5. Сценическая речь: понятие, значение.
6. Основы голосоведения: анатомия и физиология речевого аппарата.
7. Фонационное дыхание: типы дыхания, качество дыхания.
8. Голос. Свойства голоса.

9. Определение средств логической эмоционально-образной выразительности: интонация, пауза, темп-ритм.
10. Правила литературного произношения.
11. Система Станиславского: понятие, принципы.
12. Техники управления эмоциями.
13. Техники сценической пластики.
14. Правила работы ведущего при проведении мероприятий.

Критерии оценивания теоретических знаний

- «отлично» - изложение полученных знаний в устной форме, полное, в системе, в соответствии с Программой; допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые обучающимся;

- «хорошо» - изложение полученных знаний в устной форме, полное, в системе, в соответствии с требованиями Программы; допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые обучающимся после указания преподавателя на них;

- «удовлетворительно» - изложение полученных знаний неполное; допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя;

- «неудовлетворительно» - изложение учебного материала неполное, бессистемное; существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя.

Оценочные критерии при проведении промежуточной и итоговой аттестации (при инсценировке и выступления на концерте)

№	Критерии	Оценка			
		отлично	хорошо	удовлет.	неудовлетв.
1.	Воспроизведение действий в заданной ситуации				
2.	Верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах				
3.	Создание точного убедительного образа				
4.	Правильная постановка дыхания				

	и артикуляции				
5.	Подача художественного текста с учетом логики и внутреннего понимания				
6.	Показ техник актёра				
7.	Владение словесным действием в спектакле				
8.	Владение сценической пластикой				
Всего:					

Критерии оценивания практических навыков и умений:

- «отлично» - выставляется при условии выполнения всего комплекса задач, отсутствуют ошибки, показан высокий технический уровень;

- «хорошо» - выставляется при условии выполнения всего комплекса задач с несущественными недостатками, в целом не мешающими восприятию, показан высокий технический уровень;

- «удовлетворительно» - выставляется, если допущены существенные недостатки и ошибки при выполнении критерия, технический уровень не высокий, однако в целом исполнения критерия соответствует основным базовым требованиям;

- «неудовлетворительно» - выставляется за критерий, при выполнении которого был допущен целый ряд существенных ошибок. Обучающийся не справился с поставленными задачами критерия.

Методические материалы для практических занятий

I. Комплекс упражнений для раздела «Театральная игра»

Упражнение 1. Игра "Жребий"

Две-четыре команды по жребию вытягивают то или иное время года. Используя цепочку предлагаемых обстоятельств, одна команда в этих обстоятельствах существует, другая угадывает время года.

Упражнение 2. Игра на выбывание

Одна группа действует в предлагаемых обстоятельствах, другая "за четвертой стеной". Кто из первой группы взглянул на зрителей и разрушил "четвертую стену" — выбывает. Кто остался в конце — победитель.

Упражнение 3. Тренировка памяти и наблюдательности

"Вспомни и подробно опиши свою сегодняшнюю дорогу в колледж." Ежедневное использование этого упражнения на занятиях вынуждает обучающегося, день за днем совершая свое путешествие в колледж, становиться более внимательным, отмечать детали и подробности, таким образом тренировать память.

Упражнение 4. Развитие памяти, фантазии и воображения

Дети сидят в полукруге. Педагог называет первое слово, которое является одновременно и темой будущей фантазии и завязкой сюжетной истории. Каждый последующий обучающийся, повторяя все предыдущие слова, сказанные до него, называет свое, которое продолжает сюжет, развивая заданную тему.

Упражнение заканчивает заранее названный педагогом студиец. При этом каждый должен организовать поток своих фантазий так, чтобы к финалу сюжет мог подойти в законченном виде, а каждый студиец сумел максимально реализовать свой творческий замысел.

В другом варианте игры педагог не называет того, кто должен закончить рассказ. В этом случае от обучающихся требуется продолжать развивать фантазию как можно дольше, удерживаясь в русле заданной темы.

Упражнение 5. "Борьба стихий"

Упражнение на чувство ритма, фантазию и умение распределяться в пространстве. Группа делится на четыре части, каждая из которых получает роль одной из стихий. По хлопку педагога начинается хаотичное движение в заданном педагогом ритме, в ходе которого каждая группа имитирует пластикой характер движения заданной стихии. Поочередно, то одна, то другая стихия по команде педагога занимает доминирующую позицию, а остальные продолжают движение в нижнем уровне, как бы подавляемые главенствующей стихией. Верхний уровень - движение в полный рост, нижний уровень - движение пригнувшись.

Упражнение 6. "Цветение и увядание"

Упражнение на веру в предлагаемые обстоятельства и чувство ритма.

Группа делится на актеров и зрителей. Для актеров упражнение начинается с положения в "точке" — обучающиеся сидят на корточках на полной ступне, при этом руки, корпус и шея максимально расслаблены. Педагог предлагает придумать каждому, зернышком какого растения он является, на счет 15-20, в заданном педагогом ритме растения вырастают. Группа зрителей пытается догадаться, что за растение перед ними, и помогает исполнителям уточнить рисунок роли. Затем на счет 15-20 "растения увядают" и снова уходят в "точку" "зернышко". В середине и в конце упражнения педагог может задавать обучающим вопросы, связанные с предлагаемыми обстоятельствами жизни каждого растения.

Упражнение 7. «Угадай шум»

Правила этой игры просты — необходимо попытаться распознать различные виды повседневных шумов. Шумовые эффекты могут быть либо заранее записаны ведущим, либо воспроизводиться прямо в комнате вне поля зрения (за

шкафом, шторой). Затем игроки записывают свои ответы. Выигрывает тот, у кого наиболее близкие к истине ответы.

Звуковые эффекты могут быть самыми разнообразными: резко вытащите пробку из бутылки, потрите друг о друга два листа наждачной бумаги, быстро и резко проведите пальцами по зубцам расчески и т.д.

Упражнение 8. «Коробочки с запахами»

Набора по 6 коробочек в каждом, наполненные остро пахнущими веществами (кофе, какао, гвоздика, корица, ванилин и т.д.).

1 этап — предложить обучающимся понюхать все коробочки одного набора, затем предлагается понюхать и сравнить запахи двух наборов, до тех пор пока не найдется пара для каждой коробочки.

2 этап — предложить обучающимся проделать подобное упражнение с закрытыми глазами (т.к. при отсутствии зрительного восприятия — возможность восприятия других органов чувств усиливается).

Упражнение 9. «Через стекло»

Один из участников загадывает текст, записывая его на бумагу, но передает его как бы через стекло, т. е. мимикой и жестами: другие называют понятое.

Степень совпадения переданного и записанного текста свидетельствует об умении устанавливать контакт.

Упражнение 10. «Шнурок»

Группа становится в узкий круг и вытягивает руки вперед. Тренер привязывает в произвольном порядке к кистям шнурки. Задача группы – распутаться. При этом нельзя разговаривать. Можно изобретать всякие звуковые сигналы, жесты. Запрещается вербальное общение.

II. Комплекс упражнений для раздела «Основы сценической речи»

Упражнение 1. «Улыбка»

Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние и нижние зубы. Удерживать мышцы губ в таком положении под счёт от 1 до 5-10.

Упражнение 2. «Хоботок»

Вытянуть сомкнутые губы вперед «трубочкой». Удерживать их в таком положении под счёт от 1 до 5-10.

Упражнение 3. «Окошко»

Зубы почти сомкнуты. Губы принимают положение окошечка. Удерживать их в таком положении 5-10 секунд.

Упражнение 4. Дыхательная гимнастика

Дышите ритмично через нос, с закрытым ртом в привычном для вас темпе. (Повторить 3—6 раз)

Если при этом не возникло потребности открыть рот, «помогать» им, попробуйте освоить и ритмичное дыхание одной ноздрей (другую при этом зажмите пальцем). При этом вам должно быть достаточно воздуха, поступающего через одну ноздрю. В дальнейшем можно усложнить равномерное носовое дыхание, проводя вдох толчкообразно, в 2—3 приема, с выдохом через рот.

Упражнение 5. Брюшное дыхание

Стараясь держать грудную клетку неподвижной, во время вдоха стремитесь максимально выпятить живот. Дышите через нос. Во время выдоха энергично втягивайте живот. Чтобы контролировать правильность движений, руки держите на груди и животе (повторить 8—12 раз)

Упражнение 6. Грудное дыхание

Стараясь держать неподвижной переднюю стенку живота, во время вдоха максимально во всех направлениях расширяйте грудную клетку. Выдох происходит за счет энергичного сжатия грудной клетки. Дышите только носом. Чтобы контролировать правильность движений, руки держите на талии (повторить 8—12 раз).

Упражнение 7. Полное дыхание

Во время вдоха расширяйте грудную клетку и одновременно выпячивайте переднюю стенку живота. Выдох начинайте со спокойного втягивания внутрь брюшной стенки с последующим сжатием грудной клетки. Дышать только но-

сом. Чтобы контролировать правильность движений, руки первое время держите одну на груди, другую на животе (повторить 8—12 раз).

III. Комплекс упражнений для раздела «Навыки актерского мастерства»

Упражнения на мышечную релаксацию

Начните с того, чтобы сосредоточиться на своем дыхании на несколько минут. Дышите медленно и спокойно, думайте о чем-нибудь приятном. После этого можно приступать к мышечным упражнениям, работая над различными группами мышц.

- **Руки.** Максимально плотно и сильно сожмите руку. Вы должны почувствовать напряжение в кисти и предплечье. Расслабьте руку на выдохе, концентрируясь на возникающем чувстве облегчения. То же самое повторите для другой руки. Если вы правша, начинать стоит с правой руки, если левша – левой.
- **Шея.** Откиньте голову назад, медленно поворачивайте ее из стороны в сторону, затем расслабьтесь. Притяните плечевые суставы высоко к ушам и в таком положении наклоняйте подбородок к груди.
- **Лицо.** Поднимите брови как можно выше, широко откройте рот (как будто изображаете чувство сильного удивления). Плотно закройте глаза, нахмурьтесь и наморщите нос. Сильно сожмите челюсти и отведите уголки рта назад.
- **Грудь.** Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на несколько секунд, затем расслабьтесь и вернитесь к нормальному дыханию.
- **Спина и живот.** Напрягите мышцы брюшного пресса, сведите лопатки и выгните спину.
- **Ноги.** Напрягите передние и задние мышцы бедра, держа колено в напряжённом полусогнутом положении. Максимально потяните на себя ступню и разогните пальцы. Вытяните голеностопный сустав и сожмите пальцы ступни.

Сделайте 3-4 повтора комплекса. Каждый раз, когда вы дадите отдых только что напряженным мышцам, обращайтесь внимание то, как это приятно и как вы хорошо себя чувствуете расслабленным.

Упражнение «Контраст»

Ведущий. Сядьте поудобнее. Сожмите правую руку в кулак. Сжимайте крепче, почти с максимальным усилием! Через 10-12 секунд свободно бросьте руку на бедро, закройте глаза и прислушайтесь к ощущениям в кисти и правом предплечье. Сконцентрируйтесь на этих ощущениях в течение трех минут.

Повторите упражнение еще раз.

Упражнение. «Мысленная картина»

Инструкция:

- Сядьте поудобнее, не напрягая мышц. Не скрещивайте руки, ноги или кисти рук. Отдыхайте, дайте вашему телу расслабиться.

- Глубоко вдохните, втягивая воздух постепенно через нос, пока легкие не наполнятся.

- Выдохните плавно, тоже через нос, пока полностью не освободите легкие. Попробуйте делать это ритмично. Не сжимайте и не выдыхайте все разом.

- начните новый цикл, прислушайтесь к своему дыханию, к тому, как ваши легкие раздуваются, и затем плавно выпускайте воздух. Ваше дыхание похоже на движение волн, мягко набегающих на берег (выдох) и снова откатывающихся назад (вдох). Зримо воображайте в уме волны, их плеск и вкус морской воды, легкое дуновение бриза.

Упражнение. «Ресурсные образы»

Ведущий. Вспомните или придумайте место, где вы чувствовали бы себя в безопасности и вам было бы хорошо и спокойно. Это может быть цветущий луг, берег моря, поляна в лесу, освещенная теплым летним солнцем. Представьте себе, что вы находитесь именно в этом месте. Ощутите запах, прислушайтесь к шелесту травы или шуму волн, посмотрите вокруг, прикоснитесь к теплой поверхности песка или шершавому стволу сосны. Постарайтесь представить это как можно более четко, в мельчайших деталях.

5 ШАГОВ К СОЗДАНИЮ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА

(рекомендации)

Сценический образ – это не только то, что на вас надето. Это совокупность внешнего вида, эмоций, которые вы транслируете, движений, которые вы делаете, слов, которые вы говорите. И если вам кажется, что на сцене нужно вести себя так же, как и в любое другое время – это в корне неправильно. Что ж, кому-то это удастся. Кому-то не нужно ничего придумывать, потому что они уже были рождены «персонажами». Но это дано единицам. И если вы проводите больше времени на сцене, чем в любых других местах, то наверняка знаете, сколько энергии отнимает этот процесс. При том, энергии не только физической.

У неподготовленного артиста, не делающего различия между своим сценическим и обычным существованием, энергии уходит еще больше. Почему это происходит? Куда деваются силы? Дело в том, что сценический образ нужно создавать, учиться перевоплощаться и выходить из него по окончании выступления. Наверняка вы все слышали истории про таких исполнителей, которые на сцене рвут и мечут, а вернувшись домой, надевают уютный халат и готовят суп? Почему бы и нет? Врут ли они сами себе и окружающим? Вряд ли. Они просто проводят черту между жизнью на сцене и обычной жизнью. Так как же найти свой образ и что для этого нужно делать? Попробуем разобраться.

1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ

Для начала разберитесь со своим отношением к необходимости наличия сценического образа. Поймите, что в этом нет притворства. Вы – артист, который должен увлечь публику. И если у вас в жизни не происходит ничего особенного, кому это будет интересно? Но если у вас в голове целый психоделический мир, который нуждается в трансляции, то нет ничего постыдного в том, чтобы найти для него приемлемую форму (помимо, непосредственно, музыкальной). Возьмем Тома Йорка, который на сцене выглядит, как юродивый, ко-

того в прошлые века наверняка бы назвали святым. А теперь почитаем его интервью, где он не стесняется в выражениях, довольно дерзок и порой груб. Даже у него, который, казалось бы, в чем за кофе утром сбегал, в том и вышел на сцену, есть сценический образ.

Не нужно примерять случайные образы, которые идут вразрез с вашим мироощущением. Руководствуясь только тем, что то или иное «круто» или «некруто», едва ли можно прийти к какому-то хорошему решению. Создание образа у некоторых занимает годы. Из поп-музыки вспомним ту же противоречивую фигуру Майли Сайрус – еще несколько лет назад она была одной из многих девчушек поп-музыки, и сейчас мы видим сильно отличающуюся ото всех остальных яркую фигуру мировой сцены. Относиться к ней можно как угодно, и мы далеко не утверждаем, что это пример для подражания. Однако кое-какие уроки из ее опыта извлечь можно. Сейчас она имеет вполне законченный образ, включая поведение на сцене, публичных выступлений и интервью.

Сценический образ – это, в том числе, и хорошая психологическая защита для любого артиста. Проработав его, вы учитесь существовать внутри и вне его. Даже если вы перманентно переживаете все то, что происходит в ваших песнях, установление условной границы между двумя мирами помогает найти нужную интонацию, сделать выступление ярче и обезопасить себя в не-сценическом мире. Это касается особо чувствительных натур. Что касается тех, кто пишет песни о воображаемом и желаемом, образ помогает довести на сцене эти фантазии до предела.

2. КАК СОЗДАТЬ ПЕРСОНАЖА?

Прямо сейчас, когда вы не находитесь на сцене, попробуйте проанализировать свою сценическую жизнь. Что вам нравится в процессе выступлений? Это важно, потому как некоторым музыкантам совершенно не нравится выступать, и им больше по душе сочинение и запись материала – очень важно распознать это, чтобы в будущем не насиловать себя бесконечными выступлениями из чувства долга товарищам по коллективу. Какие песни публика воспринимает лучше всего? Как вы себя ощущаете, стоя на возвышении перед публикой, ко-

гда вам в глаза бьют софиты? И в то же время подумайте, что вам не нравится, и над чем вы бы могли поработать?

Составьте список своих любимых исполнителей, именно по критерию поведения на сцене. Составьте список этих отличительных черт, движений, слов, появлений на сцене и т.д. Можете ли вы примерить на себя какие-то из них? Конечно, некоторые группы обладали каноническим стилем, и, позаимствовав его полностью, вы не избежите сравнений. Клоны Ramones, Guns N'Roses, Joy Division и других никому больше не интересны. Но заимствовать можно с умом, смешивая совершенно разные вещи. Не стесняйтесь дрыгаться в комнате перед зеркалом. Помните знаменитых пин-ап девушек? Все их узнаваемые позы, которые выглядят так естественно и забавно, на деле, в жизни, совсем не естественны – никто не задирает ноги, убираясь на кухне, и не приставляет без причины руку к щеке. Все это продукт тренировок.

Составив эти списки, не спешите проводить экспертизу, насколько это «вы» или «не вы». Сначала стоит попробовать. Вы никогда не выступали с макияжем, в то время, как он отлично подходит к вашей музыке. Никогда не размахивали красной тряпкой на сцене? Это же глупо! Да, это глупо в обычной жизни. Но на сцене, а потом на фотографиях и видео с концерта, все эти простые «аттракционные» вещи выглядят очень эффектно.

3. УЧИТЕСЬ У БЛИЖНИХ

Можно часами застревать, просматривая концерты любимых исполнителей и наблюдая за их поведением (и, конечно, это нужно делать). Законченные образы вдохновляют, но в то же время могут наоборот охладить ваш кураж – из раздела «ну, куда мне до них...». Как мы уже много раз писали, старайтесь посещать как можно больше местных концертов. Молодые музыканты точно так же находятся в поиске, как и вы. И наблюдение за «незавершенными» образами может дать благодатную почву для размышлений. Что не хватает тем или иным музыкантам? Что бы вы делали на их месте? То, что вы бы им посоветовали – подходит ли это вам?

Наверняка все из вас замечали подобную ситуацию – ты знакомишься с кем-то, у кого есть несколько коронных фраз или слов, которые они постоянно используют. Если вам этот человек приятен, и ты начинаешь общаться с ним много, то перенимаешь его интонации и эти самые слова. Со временем, если привычка не пропадает, то они становятся и частью вашего образа, только с изменениями, привнесенными вашими собственными качествами. Также и со сценой – наблюдая за людьми из окружения, можно перенять что-то хорошее и обладающее шармом, только на этот раз осознанно.

4. КАК НАЧИНАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБРАЗОМ?

Вы нашли идеальное сочетание – обновили гардероб, оттренировали новые классные движения, придумали слова для пауз между песнями. Что делать теперь? Во-первых, если у вас уже есть некоторое количество поклонников, ходящих на концерты из раза в раз, не спешите их шокировать резко. Не надо выходить на сцену в кожаных трусах в то время, как у поклонников еще свежи воспоминания о вашем концерте недельной давности, где вы скромно стояли в уголке сцены в своей любимой клетчатой рубашке. Трансформируйтесь плавно, меняйте мелочи. Вы привыкли молчать между песнями, сгорая от ожидания, пока все остальные перестроят инструменты? На следующем концерте необязательно превращаться в неумного болтуна, но постарайтесь начать хотя бы с пары фраз, в которых вы будете уверены. Вы скромничаете и не особо много пишете в личных аккаунтах в соцсетях о предстоящих событиях, связанных с вашей музыкальной деятельностью, ограничиваясь сухими перепостами? Пишите больше, выкладывайте фото того, как вы готовитесь и т.д.

Постепенно учась пользоваться образом, вы устанавливаете эту важную границу, о которой мы говорили раньше, и делаете это более чем осмысленно, понимая зачем она нужна и чем действительно помогает жить артисту.

5. КАК ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО?

Во-первых, см. предыдущий пункт. Во-вторых – избавьтесь от ожидания того, что перемена (или усиление) образа моментально привлечет к вам новых поклонников. Вы не должны обременять себя ответственностью за то, чтобы

каждому, кто находится в зале, было очень хорошо. Конечно, как артист, вы должны развлекать публику, но попробуйте сконцентрироваться на проверенных поклонниках, а не сразу бросаться в охоту за новыми. Даже если это происходит, и вы уже немного натренировали свою сценическую «личность», то пусть эта ответственность лежит на ней. Сходя со сцены, покидая место концерта, вы уже не должны думать о том, понравились вы кому-то или нет. Это было ее, этой самой сценической личности, дело.

Все наши внутренние и внешние ресурсы задействованы на сцене по полной программе, и иногда просто нет времени на то, чтобы думать об образе. Старайтесь тренироваться на небольших шоу, где много ваших друзей и все вас знают. Отвлекитесь от того, чтобы следить за всеми остальными участниками группы. Попробуйте следующее упражнение – выйдите на сцену, будучи «собой», оставив придуманный образ вне сцены. Понаблюдайте за реакцией публики. Если вы увидите, что теряете аудиторию, быстро обратитесь за помощью к образу. Что это «я» должно делать на сцене? Оно может быть лучше, подвижнее, веселее и громче. Это довольно сложно понять головой, читая указания, но если вы просто дадите себе подобную установку, то заметите, насколько полезным может быть это упражнение, и как с помощью него можно научиться сосуществовать с образом и уметь им пользоваться.