Сценическое действие

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области музыкального искусства (5-летний срок обучения) Предмет по выбору

 «Рассмотрено»
 «Утверждено»

 Методическим советом
 Педагогическим советом

 МБУДО «ДШИ№1»
 Протокол № 1

 Протокол № 1
 «29» августа 2014 г

 «27» августа»
 2014 г

 Директор
 Просвирина З.И.

Одобрена

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации работников культуры и искусства Челябинской области»

Директор

Е.В. Абрамова

Разработчик:

Иванищева А. М., преподаватель МБУ ДОД «Детская школа искусств № 1» г. Челябинска

Рецензент — Корнева Е.С., преподаватель МБУ ДОД «Детская школа искусств N_2 1» г.Челябинска

Рецензент – Краснопольская М.Ю., зам. директора государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации работников культуры и искусства Челябинской области», доцент, кандидат педагогических наук

Содержание

Пояснительная записка	5
I. Учебно-тематический план	8
II. Содержание учебного предмета	10
III. Требования к уровню подготовки выпускников	17
IV. Формы и методы контроля, система оценок	19
V. Методическое обеспечение учебного процесса	20
Список литературы	26

Пояснительная записка

Учебный предмет «Сценическое действие» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства входит в предметную область «Учебный предмет по выбору». Данный предмет направлен на развитие актерского мастерства, творческой инициативы, умения держаться на сцене.

Программа учебного предмета «Сценическое действие» разработана на основе программы для театральных отделений детских школ искусств «Сценическое движение». Автор – профессор А. Б. Немеровский (1987 г.) и на основе программы для театральных отделений детских школ искусств «Сценическое действие» Авторы: А. П. Ершова, В. М. Букатов (1987 г.).

Цель учебной программы: художественно-эстетическое развитие личности ребёнка на основе приобретённых им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений, навыков.

Задачи учебной программы:

- познакомить с сущностью исполнительского театрального творчествавыразительностью и содержательностью «языка» действий;
- формирование у детей и подростков устойчивого интереса
 к художественному творчеству;
- создание условий для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства);
- развитие способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности;
 - формирование гибкости эмоциональной сферы учащихся;
- формирование навыков самостоятельного образного мышления,
 творческой инициативы;

- развитие творческого потенциала учащихся;
- развитие коммуникативных навыков;
- развитие актёрских навыков (образной гибкости учащегося);
- снятие мышечного зажима и воспитание мышечного контроля;
- формирование умения анализировать предлагаемый материал;
- формирование умения донести свои идеи и ощущения до слушателя.

Срок реализации учебного предмета «Сценическое действие» рассчитан на 2 года обучения — с 4 по 5 класс по 5-летнему сроку обучения. Программа предназначена для детей с 8 до 11 лет.

Максимальная учебная нагрузка составляет 70 часов за весь срок обучения. В данной учебной нагрузке не учитывается время, отведенное на выполнение домашнего задания. Предполагается, что оно может занимать 1 час в неделю (70 часа на самостоятельную работу).

Основной формой проведения являются индивидуальные и мелкогрупповые занятия (от 2-х человек) преподавателя с учащимися.

Учебный план

I wasa	Кол-во	Формы контроля			Формы контроля	
Класс	часов в неделю	I полугодие II полугодие				
4	1	Промежуточная аттестация	Промежуточная аттестация			
5	1	Промежуточная аттестация	Итоговая аттестация			

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание предмета и перечень художественной литературы, требования к уровню подготовки учащихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.

«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Учебно-тематический план» последовательное изучение включает тем программы указанием распределения учебных часов по темам учебного предмета. В разделе «Содержание предмета» сформулированы более подробно изучаемые темы и термины предмета, а также направления работы на практических занятиях. В содержание входит перечень произведений для драматургического разбора и художественного чтения – это раздел, касающийся каждого учебного года, с примерным перечнем литературы для художественного чтения на сцене и литературного, драматургического разбора на теоретических занятиях. Перечень произведений обусловлен общей темой года на отделении общего эстетического образования. Список составлен, исходя из общих тем отделения, обусловленных межпредметной связью. Требования к уровню разработаны подготовки учащихся на основе «Рекомендаций организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств». В разделе «Формы и методы контроля, система оценки» сформулированы требования организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. В разделе «Методическое обеспечение учебного процесса» даны методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов работы по основным направлениям. «Список литературы» состоит из перечня методической литературы.

Для реализации учебной программы «Сценическое действие» материально-техническое обеспечение включает в себя:

- библиотечный фонд (школьный или педагога по данной дисциплине),
 укомплектованный необходимой учебной, методической или художественной литературой;
 - учебные аудитории для индивидуальных и мелкогрупповых занятий;
- учебную аудиторию, оснащённую сценой (подиумом), зрительным залом;
- видеомагнитофон, телевизор, магнитофон и другие доступные технические средства.

І. Учебно-тематический план

4 класс (Первый год обучения)

История в искусстве – история искусств

І полугодие

№ п/п	Наименование темы	Вид учебн. занятия	Кол-во теорет. часов	Кол-во практ. часов
1	Многообразие выразительных средств в искусстве	Урок	2	-
2	Многообразие выразительных средств в театре	Урок	2	-
3	Жанр. Три рода художественной литературы: драма, эпос, лирика.	Урок	2	-
4	Один из видов лирического произведения: стихотворение	Урок	1	8
5	Контрольный урок.	Урок	1	-
	Итого:		8	8

II полугодие

<u>№</u> п/п	Наименование темы	Вид учебн. занятия	Кол-во теорет. часов	Кол-во практ. часов
6	Композиционное построение литературного произведения	Урок	1	1
7	Работа над исполнением литературных	Урок	1	14

	произведений			
8	Подготовка к коллективному творческому проекту (репетиция на сцене)	Репетиция	1	2
9	Показ творческого мероприятия	Выступление	-	1
	Итого:		2	18
Всего за год: 35 часов				

5 класс (Второй год обучения)

Человек, личность в искусстве

I полугодие

№ п/п	Наименование темы	Вид учебн. занятия	Кол-во теорет. часов	Кол-во практ. часов
1	Повторение. Многообразие выразительных средств в искусстве, театре. Жанр и композиция литературного произведения	Урок	1	-
2	Сцена. Выразительные средства: декорации, костюм, грим	Урок	3	-
3	Репетиции. Виды репетиций	Урок	1	-
4	Понятия «предлагаемые обстоятельства» и «перевоплощение» в актёрском искусстве	Урок	2	7
5	Мизансцена. Виды мизансцен и их назначение	Урок	1	-
6	Контрольный урок	Урок	1	-
	Итого:		9	7

II полугодие

<u>№</u> п/п	Наименование темы	Вид учебн. занятия	Кол-во теорет. часов	Кол-во практ. часов
7	Один из видов эпического произведения: басня	Урок	-	7
8	Работа над исполнением литературных произведений	Урок	-	7
9	Подготовка к коллективному творческому проекту (репетиция на сцене)	Выступление	1	2
10	Итоговая аттестация. Показ коллективного творческого мероприятия	Репетиция	1	1

	Итого:		2	17
Всего за год: 35 часов				
Всего за весь срок обучения: 70 часов				

II. Содержание учебного предмета

4 класс (Первый год обучения)

История в искусстве – история искусств

Самым направлением обучения важным ЭТОГО года является достижение естественного И раскованного самочувствия учащихся на сценической площадке, направленность на пробуждение в учениках их природной органики, развитие исполнительских данных. В ходе занятий определяется, какие элементы сценического тренинга учащимися осваиваются легче, а какие – вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и тренинги. Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволит удержать активный темп работы и избежать переутомления учащихся.

По окончании первого года обучения учащиеся должны:

знать:

- выразительные средства, используемые в искусстве и театре;
- жанры художественной литературы;
- о роли жанра и стиля в драматургии;
- о создании сценария, его формах;
- композиционное построение произведения;

уметь:

- выполнять сценическую задачу;
- мыслить и действовать на сцене;

владеть:

- всеми видами сценического внимания;
- своим телом пластически;
- ассоциативным и образным мышлением;
- основами самостоятельного распределения в сценическом пространстве.

I полугодие

Тема №1. Многообразие выразительных средств в искусстве

Предмет «Сценическое действие» и основное понятие «искусство», виды искусства. Понятия «театр, театрал».

Тема №2. Многообразие выразительных средств в театре

Многообразие выразительных средств в театре. Понятие о драматургии. Самостоятельный анализ литературного произведения. Алгоритм анализа.

Тема №3. Жанр. Три рода художественной литературы: драма, эпос, лирика

Понятие «жанр». Роды литературы: «драма», «эпос», «лирика». Жанры. Понятия «трагедия», «комедия», «драма», «баллада», «элегия».

Тема №4. Один из видов лирического произведения: стихотворение
 Стихотворение как один из жанров художественной литературы.
 Значение поэзии в музыке. Повторение стихотворных размеров.

Тема №5. Контрольный урок

Контрольный урок включает в себя:

- теоретический опрос по темам: «Многообразие выразительных средств в искусстве», «Многообразие выразительных средств в театре», «Жанр. Три рода художественной литературы: драма, эпос, лирика», «Один из видов лирического произведения: стихотворение»;
- показ практических навыков: провести самостоятельный анализ литературного произведения (определение жанра, рода произведения), сделать разбор стихотворения (размер, паузы, главные слова, кинолента видения, определение образов и их характеров; вносить своё отношение к происходящему).

II полугодие

Тема №6. Композиционное построение литературного произведения

Понятие о законе «золотого сечения» и драматургической кривой (композиционном построении музыкальных и литературных произведений). Понятия: «экспозиция», «завязка», «развитие действия», «кульминация», «развязка», «финал», «конфликт».

Тема №7. Работа над исполнением литературных произведений

Выбор учащимися литературного произведения для художественного чтения. Анализ литературного произведения и его исполнение. Работа над ролью для будущего коллективного творческого проекта.

Тема №8. Подготовка к коллективному творческому проекту (репетиция на сцене)

Репетиционный период предназначен для формирования коллективного взаимодействия: осознания неразрывного хода спектакля; умения работать в жанре спектакля, говорить и действовать, слышать и видеть на сцене;

перестраиваться с одного вида деятельности на другой (слово, пение, танец, игра на музыкальных инструментах, театральное действие).

Тема №9. Показ творческого мероприятия

Коллективный творческий проект отделения на тему «История малой Родины: Земля Уральская».

5 класс (Второй год обучения)

Человек, личность в искусстве

На данном этапе обучения самым важным направлением является достижение осмысленного существования учащихся на сценической площадке. В тренингах необходимо добиваться непрерывного мыслительного процесса. Предполагается работа в разных жанрах и стилях, производится разбор художественного и любого другого драматургического материала, планируемого для исполнения.

По окончании второго года обучения учащиеся должны:

знать:

- понятия, изучаемые на уроках;
- основные правила сценического этикета;
- особенности сценического этюда и его драматургического построения;
 - особенности сценического пространства и мизансцены;
 - особенности репетиционного процесса;

уметь:

- взаимодействовать с партнёром на сцене;
- ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;

- отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий;
- органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;
 - оправдывать заданную ситуацию, импровизировать;

владеть:

- логикой построения мизансцены;
- ассоциативным и образным мышлением.

I полугодие

Тема №1. Повторение. Многообразие выразительных средств в искусстве, театре. Жанр и композиция литературного произведения

Повторение пройденных тем и терминологии за первый год обучения:

- многообразие выразительных средств в искусстве и театре;
- жанры художественной литературы: драма, эпос, лирика;
- один из видов лирического произведения: стихотворение;
- композиционное построение произведения.

Тема №2. Сцена. Выразительные средства: декорации, костюм, грим Сцена и её основные части (авансцена, игровая часть, арьер сцены, «карманы», «трюм», верхняя сцена, зеркало сцены, занавес, и т.п.).

Выразительные средства: декорации, костюмы, грим, шумовое и музыкальное оформление спектакля.

Тема №3. Репетиция. Виды репетиций

Виды и названия репетиций, их назначение.

Тема №4. Понятия «предлагаемые обстоятельства» и «перевоплощение» в актёрском искусстве

Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. Вспомогательная роль выразительных средств в «превращениях». Значение поведения в актёрском искусстве. Возможности актёра «превращать», преображать место, время, ситуацию, партнёров с помощью своего поведения.

Компоненты поведения (интонация, мимика, жест). Этюды на события. Этюды-наблюдения.

Тема №5. Мизансцена. Виды мизансцен и их назначение

Мизансцена. Виды мизансцен и их смысловое назначение. Продумывание мизансцен в литературных произведениях.

Тема №6. Контрольный урок

Контрольный урок включает в себя:

- теоретический опрос по темам: «Сцена. Выразительные средства: декорации, костюм, грим», «Репетиции. Виды репетиций», «Понятия «предлагаемые обстоятельства» и «перевоплощение» в актёрском искусстве», «Мизансцена. Виды мизансцен и их назначение».
- показ практических навыков и умений: в создании «декораций» для спектакля; выстраивании мизансцен массовых эпизодов с учётом их смысловой нагрузки; создании сценического образа актёров (разработка грима, костюмов); в «перевоплощении» и умении действовать в определённых предлагаемых обстоятельствах.

II полугодие

Тема №7. Один из видов эпического произведения: басня

Понятие «басня», «сатира», «аллегория», «иносказание», «олицетворение», «рассказ». История возникновения и развития басни, качества присущие ей. Понятия: мораль, повествование, характер. Работа над выбранной учащимися басней, её инсценировка.

Тема №8. Работа над исполнением литературных произведений

Выбор учащимися литературного произведения (басни) для художественного чтения. Анализ художественного текста басни, линии поведения героя, проработка характера героя, выразительность характера героя с помощью мимики и жеста. Подбор грима и костюма для чтеца. Исполнение басни. Работа над ролью для будущего коллективного творческого проекта.

Тема №9. Подготовка к коллективному творческому проекту (репетиция на сцене)

Творческое взаимодействие педагога и учащихся в процессе создания итогового проекта отделения «Общего эстетического образования».

Тема №10. Итоговая аттестация. Показ коллективного творческого мероприятия

Учащиеся демонстрируют умение ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; взаимодействовать с партнером на сцене; демонстрируют навыки и умения в разных видах искусства: пении, танце, игре на музыкальных инструментах, красивой выразительной речи, актерском мастерстве.

III. Требования к уровню подготовки выпускников

Настоящие требования разработаны в соответствии с рекомендациями образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусства.

Результатом освоения учебной программы «Сценическое действие» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

знать:

- термины
- выразительные средства искусства и театра;
- жанры драматургии;
- композиционное построение произведения;
- особенности сценического этюда и его драматургического построения;
 - особенности построения сценария;
- различные формы сценария (концерт, театрализованное представление, сказка и т.п.);
 - виды мизансцен и их назначение;
 - виды репетиций;

уметь:

- использовать свои жизненные впечатления, наблюдения, жизненный опыт при создании сценического образа и активно пользоваться воображением и фантазией;
 - ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
- отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий;

- выполнять сценическую задачу;
- органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;
 - оправдывать заданную ситуацию, импровизировать;
 - мыслить и действовать на сцене;
 - взаимодействовать с партнёром на сцене;
- подключать сигналы из внешнего мира к выполнению творческого задания;
- сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля внимания помехи внешнего мира;

владеть:

- всеми видами сценического внимания;
- своим телом пластически;
- ассоциативным и образным мышлением;
- основами самостоятельного распределения в сценическом пространстве.

Учащийся должен сам стремиться к развитию наблюдательности, творческой фантазии и воображения, внимания и памяти, ассоциативного и образного мышления, чувства ритма, логического мышления. К способностям определения основной мысли, идеи произведения; способности анализировать и формулировать свои мысли. Уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя.

Знание теоретического материала невозможно без изучения терминов по предмету «Сценическое действие». По окончании второго года обучения учащиеся должны знать термины:

Авансцена Искусство Повесть Театр Импровизация Повествование Театрал Актёр Амплуа Карман Подтекст Трагедия Трюм Герой Комедия Поэма Костюм Репетиция Фантазия литер.произв. Действие Комедия Развязка Финал Развитие действия Характер Декорация Конфликт Диалог Кульминация Сцена Эпизод Жанр Лирика Сцена-арена Этюд Завязка Монолог Сцена – коробка Экспозиция Замысел Мизансцена Сцена с 3х Эпос Зеркало сцены Маска сторонним Идея Мизансцена обзором Интонация Мимика Сценарий

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль осуществляется, прежде всего, на практических занятиях: это и творческая деятельность учащихся в течение года (участие в школьных мероприятиях, различного уровня конкурсах), и выступление в литературно-музыкальных постановках отделения общего эстетического образования в конце каждого учебного года.

Промежуточная аттестация проходит в виде устного контрольного урока в декабре. Промежуточная аттестация в конце года (мае) — это показ практического освоения материала. Он реализуется в коллективных творческих мероприятиях в виде литературно-музыкальных композиций

или театрализованных действий. Цель показа – демонстрация приобретенных учащимися умений и навыков в различных видах искусства.

Итоговая аттестация проходит в конце года в виде коллективного творческого мероприятия.

Оценка по предмету «Сценическое действие» в конце 2-го года обучения (5 класс) считается итоговой и выставляется в свидетельство об окончании школы.

Качество подготовки обучающихся оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно). Неудовлетворительные оценки – «2» – ставить не рекомендуется.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

В старшие классы учащиеся приходят с определёнными навыками и знаниями по предмету «Развитие речи», и в 1 год обучения «Сценическому действию» задача преподавателя — объяснить значение речи в театральном искусстве и рассказать о театре как одном из интересных видов искусств. А также, учитывая то, что дети занимаются вокалом и танцем, объяснить важность театрального эмоционального выражения. Учащиеся старших классов вовлекаются в творческую работу: в написание сценария и его воплощении, исполнение ролей, художественное чтение, выступление в роли конферансье и пр.

Наряду с упражнениями на развитие фантазии и воображения, формируются умения ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах. Кроме этого, на каждом уроке продолжается работа над физическим раскрепощением, координацией речи и движения; работа над дыханием, дикцией, артикуляцией в комплексе упражнений, загадок, поговорок и скороговорок.

При выборе упражнений, гимнастик, текстов стихотворения, текстов басен, сказок, рассказов, ролей, речи ведущего и пр. преподаватель должен руководствоваться следующими принципами: текст должен быть красочным; кроме смысловой, он может нести и колористическую, тембровую информации, чтобы одно произнесение текста приносило детям радость, удовлетворяло их потребность в игре словами, звуками, тембрами звуков, красками; содержание текста должно включать в себя возможность развёртывания драматической композиции.

Учащиеся в младших классах освоили предмет «Развитие речи», имеют навыки работы с литературным произведением и его воплощением на сцене. В курсе изучения «Сценического действия» преподаватель предлагает учащимся проанализировать драматургию литературного произведения, выстроить роль (которую им предстоит исполнить), найти её эмоциональное назначение и проявить свои возможности к импровизации на сценической площадке. Здесь же учащиеся узнают о значении мизансцен, декораций и костюмов в праздничном и театральном искусстве; получают информацию о работе актёра, чтеца, ведущего, режиссёра и т.д. в театре.

Следует побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

Во время подготовки учащихся к коллективному творческому проекту занятия объединяются в групповые – от 2-х до 10 человек. И здесь метод

исследовательской деятельности выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создаёт возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление педагога предлагать такие задания, которые включали бы детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления. Для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит метод создания проблемных ситуаций — представление материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы. Это очень сближает коллектив, выявляет характер и личностные качества учащихся.

В обязательную работу педагога входит посещение с учениками учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, филармоний и др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый интерес к театру как к виду искусства.

Виды работы, используемые на уроках:

- разминки, тренинги физического аппарата;
- упражнения, разминки и тренинги речевого аппарата;
- использование наглядного материала и дидактических игр; игр театрализованных, ролевых;
 - работа над художественными текстами, текстом роли.

Материал для коллективного творческого проекта следует подбирать таким образом, чтобы каждый учащийся во время обучения смог сыграть разноплановые роли, суметь передать разные характеры. Это позволит раскрыть творческую индивидуальность учащегося. Сцена — это сильный педагог, а зритель — строгий экзаменатор. Максимальное участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурно-просветительской

деятельности образовательного учреждения позволит учащимся на практике проверить, закрепить и развить умения и навыки исполнительского мастерства.

Перечень произведений для драматургического разбора и художественного чтения

Первый год обучения

- 1. Античная литература: «Одиссея», «Илиада»
- 2. Античные мифы: «Тезей», «Альцеста», «Персей», Вольтер «Буря и натиск», Руссо, Монтескье, Дидро, Шиллер, Гёте (Гейне)
- 3. Западноевропейское искусство: Д. Байрон, Г. Гейне, А. Дюма, Ж. Санд, Э. Делакруа
- 4. Исторический жанр в литературе: «Иван Сусанин», «Борис Годунов» фрагментарно «Война и мир», «Руслан и Людмила»
- 5. Классицизм в искусстве XVII века: Ж. Расин, П. Корнель, Ж. Б. Мольер
- 6. Мифологические герои Древней Греции: Аид, Амазонки, Аполлон, Афина, Афродита, Ахилл, Гера, Гермес, Гестия, Гефест, Гея, Гипнос, Дедал, Деметра, Елена Прекрасная, Зевс, Зефир, Кассандра, Лето, Музы, Нарцисс, Нике, Нимфы, Пегас, Сатиры, Сирены, Сфинкс, Тантал, Тартар, Фемида, Химера и другие.
- 7. Мифы Древней Руси: Алёша Попович, Алконост, Баба Яга, Банник, Белобог и Чернобог, Берегиня, Бесы, Велес, Вий, Водяной, Домовой, Змей Горыныч, Кикимора, Илья Муромец, Кострома, Купала, Лада, Лель, Лихо, Перун, Родж, Святогор, Соловей-разбойник, Чёрт, Ярило и другие.
 - 8. Стихи о природе, об Урале различных авторов: П. Воронько, В.

- Степанова, Р. Алдонина, Л. Хлызовой, П. Толстикова, А. Михайлова, Э. Вольхина, Э. Молчанова, Ю. Мокроносова, Э. Текьероса и других.
- 9. Стихи Уральских поэтов: Ольги Волковой, Светланы Жуковой, Салавата Юлаева, Светланы Олеговой, Аси Горской, Сергея Аксакова, Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Бажов, Василия Кузнецова, Николая Шилова, Льва Рахлиса, Нины Пикулевой, Константина Рубинского, Натальи Крупиной, Марины Юриной, Елены Сыч, Елены Ранневой, Людмилы Татьяничевой, Петра Парфёнова, Михаила Светлова, Михаила Пилипенко, Николая Ковалёва, Константина Мурзиди, Степана Щипачёва, Николая Куштума, Николая Седова, Владимира Шушерина, Ярослава Юркевича, Натальи Коваленко и других.
- 10. Эпоха Возрождения: «Божественная Комедия» Данте А., В. Шекспир, «Карнавал», «Пьеро», «Арлекин», «Панталоне и Коломбина»
 - 11. Эпоха средневековья: Р. Вагнер «Тангейзер»

Второй год обучения

Русский доклассический романс:

- 1. Абаз А. «Утро туманное», слова И. Тургенева
- 1. Алябьев А. «Соловей», слова А. Дельвига
- 3. Булахов П. «Гори, гори, моя звезда», слова В. Чуевского
- 4. Варламов А. «На заре ты её не буди», слова А. Фета

Русский классический романс:

1. Глинка М. И. «Жаворонок», «Попутная песня», «Прощание с Петербургом», «Сомнение», «Я помню чудное мгновение», «Не искушай»

Романсы-сценки:

1. Даргомыжский А. С. «Старый капрал», «Титулярный советник», «Мельник», «К няне», «В углу», «И скучно, и грустно»

2. Мусоргский М. П. «Трепак», «Блоха»

Песни и романсы зарубежных композиторов:

- 1. Шуберт Ф. «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Сон», «Лебедь»
 - 2. Шуман Р. «Любовь поэта»

Вокальная лирика:

- 1. Рахманинов С. «Сирень», «Маргаритки», «Весенние воды», «Не пой красавица», «Здесь хорошо»
- 2. Чайковский П. И. «То было раннею весной», «Средь шумного бала», «День ли царит», «Мой Лизочек», «Растворил я окно»,

Оперное творчество по произведениям А. С. Пушкина: «Евгений Онегин», «Пиковая Дама» (музыка П. И. Чайковского)

Лирико-драматический образ:

Шекспир «Ромео и Джульетта»

- 1. Басни Эзопа в переводе М. Гаспарова
- 2. Басни писателей Западной Европы: Леонардо да Винчи, Мартина Лютера, Ганса Сакса, Бонавентура Деперье, Миколая Рея, Жана де Лафонтена, Людвига Хольберга, Игнация Красицкого, Францишека Моравского и других.
- 3. Басни Российских писателей: М. Ломоносова, А. Сумарокова, М. Хераскова, В. Майкова, Н. Леонтьева, Д. Фонвизина, И. Хемницера, И. Дмитриеа, И. Крылова, А. Измайлова, К. Пруткова и других
- 4. Басни современных писателей: С. Михалкова, Ник. Кровавого, Леонида Дьяченко, С. Сухарева, Е. Шаулова, А. Гончарова, Валентин Савченко, Л. Дьяченко, Н. Кротова, Р. Зудилкина, И. Боронина, Р. Потайного, Л. Томчи, Е. Теребина

Список литературы

- 1. Аванесов, Р. И. Русское литературное произношение / Р. И. Аванесов. Москва : Просвещение, 1984.
- 2. Бесова, М. А. Шутки, игры, песни, соберут нас вместе. Сценарии праздников в школе / М. А. Бесова. Москва : Академия и К, 2001.
- 3. Евдак, О. П. Уроки творчества. Развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, 2-е издание / О. П. Евдак. Челябинск, 1998.
- 4. Ершов, П. «Технология актёрского искусства»./ П. Ершов. Москва, 1982. /лепка фразы/
- 5. Заводные игры на проявление актёрских способностей / сост. Е. В. Кузина. – Москва : Рольф, 2002.
 - 6. Иванова, Т. Ф. Русская речь в эфире / Т. Ф. Иванова. Москва, 2000.
- 7. Лазарева, Л. Н. Календарно-обрядовые праздники Урала. Учебное пособие по курсу «Этнография и фольклор» / Л. Н. Лазарева. Челябинск, 1997.
- 8. Леонарди, Е. И. Дикция и орфоэпия / Е. И. Леонарди. Москва : Просвещение, 1967.
- 9. Праздник в подарок / автор-сост. М. С. Локалова Ярославль : Академия развития: Академия, К : Академия холдинг, 2000. – 336 с.
- 10. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. Учебное методическое пособие для педагогических учебных заведений. Ч. 1 / сост. В. Д. Иванов. Челябинск, 2002. 46 с.
- 11. Орфографический словарь русского языка: 106000 слов / АН СССР. Ин-т русского языка: под ред. С. Г. Бахрударова и др. 21-е издание, испр. Москва: Русский язык, 1984.
 - 12. Поль Л. Сопер Основы искусства речи / пер. с англ. С. Д. Чижовой /

- Поль Л. Сопер. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 448 с.
- 13. Рахлис, Л.Я. Приёмы остроумия. Сборник упражнений. Методические указания. Часть II / Л. Я. Рахлис. Челябинск, 1990.
- 14. Розенталь, Д. Э., Теленкова, М. А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30 000 слов. 3-е издание, доп. / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. Москва: Русский язык, 1984. 704 с.
- 15. Словарь трудностей русского языка: ок. 30000 слов. 3-е издание, доп. Москва : Русский язык, 1984.
- 16. Станиславский, К. С. Работа актёра над собой. Сбор. соч., т. 3 / К. С. Станиславский. Москва : Искусство, 1954.
- 17. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены / Г. А. Товстоногов. Ленинград : Искусство, 1984.
- 18. Шилов, Н. П. Смехотвор. Книжка тренинг для забавников, шутников, балагуров, весельчаков, насмешников, зубоскалов / Н. П. Шилов. Челябинск: ЧГИИК, 1999.
- 19. Штудинер, М. А. Словарь образцового русского ударения / М. А. Штудинер. 6-е изд. Москва : Айрис-пресс, 2009. 576 с. (от А до Я).