

**муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов
художественно – эстетического цикла»**

ПРИНЯТО:
на педагогическом совете
протокол №1 от 30.08.2024г.

СОГЛАСОВАНО:
Управляющий Совет
_____ С.В. Медведов

УТВЕРЖДАЮ:
директор МАОУ СШ №6
Г.Н. Черемных
Приказ №377 от 30.08.2024г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Театральная студия»**

Направленность: художественная

Возраст обучающихся: 7-15 лет

Срок реализации: 4 года

Составители:

Галкина Г.А., педагог ДО

Лукьянова-Лукастик И.А., педагог ДО

Красноярск, 2024

Пояснительная записка

Актуальность программы:

Театр – одна из наиболее ярких эмоционально насыщенных форм эстетического освоения действительности. По силе эмоционального воздействия театр занимает совершенно особое место в ряду других видов искусства, для него характерен ряд специфических черт, которые отличают его от других искусств. Во-первых, основным действующим лицом театра, создателем образа является сам актер. Следовательно, для юных исполнителей необходимы упражнения, совершенствующие пластику, голос, дикцию, развивающие наблюдательность, способность к сопереживанию, фантазию, внимание. Во-вторых, процесс актерского творчества носит публичный характер. Поэтому в структуру занятий включены задания, помогающие школьникам освободиться от психологического и физического «зажима», возникающие в присутствии зрителей. Особенностью театрального искусства является также его коллективный характер. В процессе занятия дети приобретают умение и навыки, необходимые при оформлении спектакля. Они знакомятся с гримом, драматургией, постигают основы актерского мастерства, тренинга, сценического действия, культуры и т. д.

Основой занятий театральным искусством является художественно-эстетическая деятельность учащихся, подкрепляемая изучением элементов теории искусства.

В этюдах, театральных сценках ребята осваивают элементы театральной грамоты: сценическое внимание, сценическая свобода, вера в предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, общение.

Часть времени отводится на совершенствование речи исполнителей, постановку дыхания, голоса, улучшение дикции, орфоэпии.

Ряд специальных упражнений посвящен совершенствованию сценического движения, улучшению осанки, координации, развитию чувства ритма. Большинство упражнений проводится в игровой форме.

Процесс обучения должен обеспечивать развитие творческих качеств личности школьников, содействовать росту творческой активности, развивать быстроту реакции, выполнять определенные воспитательные функции, оказывать влияние на формирование духовно-нравственного облика ученика.

Слово – одна из главных форм, выражающих духовную жизнь персонажей. Речь должна быть четкой, выразительной, живой, эмоционально наполненной. Работа над текстом в процессе подготовки роли содействует более глубокому восприятию художественного слова, развитию творческого восприятия учащихся, повышению эмоциональной отзывчивости, помогают приобрести навыки, необходимые для грамотной культурной речи.

На театральных занятиях дети осваивают основы сценической грамоты, тренируют волю, память, внимание, учатся коллективным формам деятельности.

Игровая методика театральных занятий опирается на четкие критерии художественной целесообразности, на освоение в процессе выполнения

задания новых исполнительских умений и навыков. Направленность программы художественно-эстетическая.

На театральных занятиях одновременно с радостью, неожиданностями и непосредственностью игры формируется представление об ответственности творческой работы, о необходимости внимания к ней. Играя в разные сочетания одного действия по различным текстам или одного текста на различные действия, дети учатся слушать психологическую выразительность речи.

Знакомство с работой актера в театре, его разными ролями приведет детей к содержательному представлению о перевоплощении, как феномене театрального искусства.

Вид программы. Данная программа – модифицированная, разработана в соответствии с авторским методическим пособием «Уроки основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы» А.И. Фоминцев, на основе программы «Актерская грамота» А.П. Ершова.

В программе используется педагогическая технология Н. Е. Щурковой, идеи педагогики сотрудничества (В. А. Караковского, М.П. Щетинина и др.), методика коллективных творческих дел (КТД) И. П. Иванова.

Классификация программы:

По уровню усвоения материала: базовая.

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности: комплексная.

Главная цель - максимально раскрыть творческие способности ребенка и подготовить его к любой творческой деятельности, выбранной им в будущем.

Педагог должен развивать у ребенка:

- наблюдательность
- творческую фантазию и воображение
- внимание и память
- ассоциативное и образное мышление
- чувство ритма

Задачи программы:

- создание условий для раскрытия таланта каждого ребенка и преодоления психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению;
- создание ситуаций, обеспечивающих подростку возможность нравственного выбора;
- развитие навыков общения и коммуникации;
- сформировать партнерские отношения в группе,
- научить общению друг с другом,
- научить взаимному уважению, взаимопониманию,
- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, его способность

- к состраданию, сочувствию,
- воспитывать в ребенке самодисциплину,
- научить детей организовывать себя и свое время,
- развивать умение анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли,
- научить донести свои идеи и ощущения до слушателя.

Условия реализации образовательной программы

Программа предназначена для учащихся 7-15 лет.

Срок реализации 4 года.

Учебные занятия проводятся в группе с наполняемостью 10-12 человек.

- I год обучения - 2 раз в неделю по 1 часу,
- II год обучения 2 раза в неделю по 2 часа,
- III год обучения 2 раза в неделю по 2 часа
- IV год обучения 2 раза в неделю по 2 часа.

В качестве апробации в 2022 году к основной программе был добавлен модуль по направлению «Театр импровизации» (Приложение 1) для подростков 13-15 лет. Обучающиеся школы могут либо продолжить занятия в Театральной студии по данному модулю, либо выбрать его как самостоятельную программу освоения театрального искусства, даже если в начальной школе не обучались по основной программе.

Зачисление в студию проходит на основе желания детей и предварительного собеседования. Первоначальной базой для дальнейшего овладения навыками являются знания, умения и навыки, приобретенные в детских садах. На основании усвоения программного материала, овладения знаниями, умениями и навыками на конец учебного года, возможности воплощения их в театральную деятельность ребенок переводится на следующий год обучения.

В результате работы над подготовкой детей к участию в спектакле, должен сформироваться коллектив, способный воплотить на сцене замысел режиссера.

Инклюзивное образование

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в школе организуется образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья указанных категорий учащихся.

Для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов по дополнительным общеобразовательным программам используются специальные методы и приемы обучения и воспитания в рамках личностно-ориентированного и развивающего подхода: индивидуальный темп работы с увеличением времени на перерывы (при необходимости), чередование видов и типов деятельности,

дозированная помощь педагога и одноклассников, опора на субъективный опыт, потенциал и интересы ребенка.

Программа театральной студии ориентирована на коррекционно-развивающую работу с учащимися, в том числе с учащимися с ОВЗ и детьми-инвалидами. В рамках данной программы могут быть решены *основные задачи коррекционно-развивающей работы с вышеуказанными категориями обучающихся*:

- формирование и развитие коммуникативной функции речи;
- коррекцию сенсорных и двигательных недостатков;
- коррекцию сохранных психических функций: внимания, восприятия, памяти, мышления с учетом зоны ближайшего развития;
- коррекцию общей моторики, мелкой моторики рук, артикуляционной моторики;
- подготовку к самостоятельной трудовой деятельности в условиях социума.

Формы и методы занятий

Содержание программы реализуется на основе методов художественно-педагогической драматургии, обобщения, проблемно-поискового метода и метода проектов. **Метод художественно-педагогической драматургии** способствует осуществлению психологической адаптации школьников в избранном предмете, что находится в полном соответствии со спецификой искусства и процесса художественного образования. **Проблемно-поисковый метод, метод обобщения и метод проектов** оптимизируют процесс восхождения старшеклассников к профессии, так как помогают формированию самостоятельного взгляда на нее, осознанного восприятия ее особенностей.

На занятиях используются словесные, наглядные, практические методы. Словесные методы – рассказ и беседа – сопровождаются демонстрацией пособий, иллюстрированного материала. Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала.

Отличительные особенности.

Настоящая программа отличается от аналогичных по профилю тем, что театральные знания и умения систематизируют теорию и практику с учетом основ современной дидактики и возрастной психологии детей и направлены на решение задач общеобразовательной школы в условиях модернизации системы образования.

Отличительными особенностями является то, что атмосфере доброжелательного и терпеливого отношения друг к другу формируется чуткость детей к правдивому, целенаправленному действию, к его особенностям мимики, жеста, взгляда, движения, речи. Дети привыкают фантазировать о возможности разного поведения в схожих предлагаемых обстоятельствах. Слово раскрывается детям, как основное средство выполнения сценической задачи, как основной компонент создания характера.

Сам предмет актерского мастерства дает нам возможность поставить

еще одну важную задачу, необходимую для формирования человека и воспитания его души: **воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к литературе и чтению.** Сейчас, когда сильна тенденция полной замены чтения просмотром видеопроодукции, мы считаем необходимым особо заняться этой проблемой.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности

Программа предполагает зачетно – экзаменационную систему контроля за результатами образования и следующие формы аттестации:

- зачетное занятие;
- спектакль-выступление.

Успехи, достигнутые учениками, демонстрируются во время проведения творческих мероприятий и оцениваются соучениками и педагогами студии. Для этого нами используются такие формы:

- класс-концерты;
- творческие показы;
- праздничные вечера, которые организуются внутри учебной группы, для показа другим группам и педагогам студии, для показа родителям и широкой школьной аудитории.

Ребенок должен научиться:

- сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля внимания помехи внешнего мира,
- подключать сигналы из внешнего мира к выполнению творческого задания и ориентироваться в пространстве,
- основам построения мизансцены,
- действовать по принципу “Я в предлагаемых обстоятельствах”,
- отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий,
- воспитывать мышечный контроль.

Учебно-тематический план 1-го года обучения

Номер п\п	Наименование разделов, тем.	Кол-во часов	
		теория	практика
	І год		
1.	Многообразие выразительных средств в театре		
1.1	Вводный урок. Что такое театр?	2	2
1.2	Упражнение на внимание (круг внимания: малый, средний, большой)	2	4
1.3	Наблюдательность, память (“расскажи о предмете», «передай по цепочке»)	2	2
1.4	Упражнения на мышечную свободу. Освоение пространства		2
1.5	Публичное одиночество («четвертая стенка», «отыщи колпачок»)		2
2.	Значение поведения в актерском искусстве		
2.1	Формирование первоначального представления о перевоплощении через показ животных, зверей, насекомых и т.д.	2	2
2.2	Действие – основной элемент театра (показывать, просить, удивлять, упрекать, требовать и т.д.)	2	2
3.	Связь предлагаемых обстоятельств с поведением		
3.1	Изображение животных в различных состояниях		2
3.2	Этюды «заводные куклы»		4
3.3	Вера в предлагаемые обстоятельства. Я – в предлагаемых обстоятельствах («волшебное если бы», «оправдай позу», оправдай мизансцену)		2
3.4	Восприятие, оценка, действие Услышать – воспринять. (этюды, текстовой материал).		2
4.	Значение подробностей в искусстве		
4.1	Этюды на развитие органической природы общения («семья криворотых»)	2	2
4.2	Этюды на развитие слова («поспешишь – людей насмешишь»)		4
5.	Целесообразность поведения	2	2
6.	Органичность поведения		
6.1	Упражнение на развитие пластичности и выразительности («назойливая муха», «красим, протираем стекло» и т.д.)	2	4
7.	Бессловесные элементы действия		

7.1	Звук, плотность, посыл («мяч», «зову товарища», «эх» и т.д.)	2	4
8.	Специфика актерских задач		
8.1	Работа над сказкой К.Чуковского «Муха – Цокотуха». Работа со стихотворным текстом, пантомима.	2	6
9.	Зачетное занятие		4
	Итого	20	52

Содержание программы

1. Многообразие выразительных средств в театре (драматургия, декорации, костюмы, грим, музыкальное и шумовое оформление). Вспомогательная роль этих выразительных средств. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера.

Форма проведения занятий: занятие – игра, сказка.

2. Значение поведения в актерском искусстве. Возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. Компоненты поведения (интонация, мимика, жест). Выразительность действий по наблюдениям в жизни, этюдах, художественной литературе, кино и театральном искусстве, живописи.

Форма проведения занятий: занятие – игра, репетиция, сказка

3. Связь предлагаемых обстоятельств (истории, предыстории) с поведением. Помощь актеру в «превращениях» от декораций и костюмов.

Форма проведения занятий: занятие – игра, репетиция, сказка,

4. Значение подробностей в искусстве.

5. Целесообразность поведения.

Во время подготовки, занимающей первое полугодие, учащиеся открывают для себя, что поведение является материалом актерского искусства. Лучше всего педагогу подвести учащихся к этому не через лекцию-доклад, а, выстраивая определенным образом практические занятия, предлагая упражнения и задания, которые в конечном итоге могут привести подростков к самостоятельному открытию как выразительности поведения в окружающей жизни, так и его значения для театрального искусства.

6. Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. Открытие роли особых значительных событий в возникновении интересного поведения. Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах запланированного события.

Форма проведения занятий: практическое занятие

7. Знакомство с элементарными закономерностями логики действий. Бессловесные элементы действия и их значение (*надстройка, оценка, воздействие, мобилизация*). Оправдание заданных элементов действий. Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах заданной особенности характера действия (на материале бессловесных элементов действия, заданных элементов поведения). Наблюдение их в жизни, литературе, кино, театре. Представление о неразрывной связи психологического и физического действия.

Форма проведения занятий: занятие – игра, репетиция, сказка, творческая встреча.

8. Первоначальное формирование представления о специфике актерских задач в этюдах. Действенный характер актерской задачи. Предлагаемые обстоятельства как рамки, активизирующие возникновение задачи.

Форма проведения занятий: практическое занятие

Примечание. Понятие о предлагаемых обстоятельствах в актерском исполнительском искусстве является сложным и многомерным. Если в I полугодии учащиеся из всей многомерности знакомятся с одним из нижних уровней – место, время действия, общие представления о соотношении действующих лиц, - то во II полугодии они должны понять необходимость события как предлагаемого обстоятельства, выбираемого ими при оправдании заданных элементов бессловесных действий. Позже (II, III год) в свое представление о предлагаемых обстоятельствах ученики должны будут включить и задаваемый характер бессловесных действий (человек огорченный, человек, удивляющийся и т.д.), и особенности использования словесных действий персонажа (человек, склонный командовать; человек, склонный ворчать, и т.д.), и особенности его поведения в целом (человек настойчивый, упорный; человек солидный, важный и т.д.).

Умения и навыки

- коллективность в выполнении заданий;
- управление своим вниманием (к предмету, распределение внимания, к партнеру);
- умение активизировать свою фантазию;
- начальное умение фиксировать и осмысливать особенности поведения в наблюдениях, собственных работах, произведениях искусства;
- умение видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;
- приобретение первоначальных умений в выполнении определенных заданных действий;
- умение видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявление определенной индивидуальности человека;
- первоначальное умение превращать свое поведение в поведение другого человека;
- навык коллективного творчества или осуществление задуманного события в специальном задании;
- культура восприятия замечаний и советов, как педагога, так и товарищей;
- культура суждений о работе других;
- навык определять замысел, сценическую задачу этюда только по реально совершенным действиям исполнителя (или исполнителей);
- выработка критериев целесообразности и логичности поведения в этюде;
- ориентация на поиск экстремальных условий как средства достижения выразительного поведения на сцене;

- упражнение на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя);
- упражнение на память физических действий;
- упражнение на «распро-ультра-натуральное действие»;
- превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником).

Словарь новых учебных терминов

Действие.

Импровизация.

Партнер.

По правде.

Предлагаемое обстоятельство (история, предыстория).

Этюд.

Бессловесные элементы действия.

Вес легкий, тяжелый.

Демобилизация, мобилизация.

Оценка (факта).

Пристройка сверху, пристройка снизу.

Событие.

Цель, задача действия.

Календарно – тематический план 1-го года обучения

Сентябрь

1. Вводный урок. Что такое театр?
2. Упражнение на внимание (круг внимания: малый, средний, большой)
3. Наблюдательность, память («расскажи о предмете», «передай по цепочке»)
4. Понятия об артикуляционной гимнастике. Распределение дыхания.

Октябрь

1. Упражнения на мышечную свободу. Освоение пространства
2. Публичное одиночество («четвертая стенка», «отыщи колпачок»)
3. Воображение, Фантазия. («рассказ по звуку», «ожидание»)
4. Формирование первоначального представления о перевоплощении через показ животных, зверей, насекомых и т.д.
5. Эмоциональная память («холодно-жарко», «смешно-грустно», «легкий-тяжелый»)

Ноябрь

1. Действие – основной элемент театра (приказывать, просить, удивлять, упрекать, требовать и т.д.)
2. Изображение животных в различных состояниях
3. Этюды «заводные куклы»
4. Этюды с воображаемым предметом («зеркало», «комар»)
5. Этюды на память физических действий «знакомое дело» («уборка постели», «чищу зубы»)

Декабрь

1. Восприятие, оценка, действия. Услышать – воспринять. (этюды, текстовый материал).
2. Вера в предлагаемые обстоятельства. Я – в предлагаемых обстоятельствах («волшебное если бы», «оправдай позу», оправдай мизансцену)
3. Развитие способности сопереживания (детские сказки)

Январь

1. Этюды на развитие органической природы общения («семья криворотых»)
2. Этюды на развитие слова («поспешишь – людей насмешишь»)
3. Артикуляционная гимнастика

Февраль

1. Упражнения с голосом «одуванчик, «задуй свечу»»
2. Звук, плотность, посыл («мяч», «зову товарища», «эх» и т.д.)
3. Совершенствование дикции (скороговорки, поговорки, речевки)
4. Распределение дыхания (мимм..мэмм..мамм.. и т.д. и др. упражнения)

Март

1. Ассоциация по звучанию (ветер, вой волка, жужжание пчелы)
2. Упражнение на развитие грудного резонанса («паровоз», «козы», «коровы»)
3. Упражнение на развитие пластичности и выразительности («назойливая муха», «красим, протираем стекло» и т.д.)

Апрель – Май

Работа над сказкой К.Чуковского «Муха – Цокотуха». Работа со стихотворным текстом, пантомима

Работа со стихотворным текстом (стихи, басни, сказки)

Содержание урока – зачета

- Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя);
- Упражнения на память;
- Упражнения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником)

Примечание 1. «Превращение» с помощниками подразумевает работу исполнителя с партнерами-импровизаторами. Исполнитель, задумав «превращение», начинает совершать определенные действия с предметом. Те, для кого превращение произошло (то есть, они по действиям поняли, во что превращает исполнитель заданный предмет), импровизационно включаются в упражнение, помогая своими действиями осуществить замысел исполнителя. Например: девочка, для того, чтобы превратить молочную бутылку в скалку, начинает раскатывать воображаемое тесто. Поняв ее замысел, мальчик выходит на площадку и помогает тем, что начинает чистить картошку. Другая ученица выбегает на площадку и начинает просить «маму» отпустить ее погулять...

Следует учесть, что работа помощников может идти и во вред превращению. Так, если к «маме, раскатывающей тесто» подходит сначала одна дочка, затем другая, третья и так далее, то на площадке возникает толкотня, все друг друга загораживают, отвлекают, да и количество членов современной семьи в этом случае так увеличивается, что все это окончательно портит работу основного исполнителя. В результате сложность и ответственность каждого последующего включения нового помощника-партнера возрастает, что крайне полезно для развития многих актерских качеств учащихся. Поэтому необходимо использовать это упражнение во все более сложных вариантах в течение I и II года обучения.

Учебно-тематический план 2-го года обучения

Номер п\п	Наименование разделов, тем.	Кол-во часов	
		теория	практика
1.	Словесные действия		
1.1	Рассказ о ярком эмоциональном событии. Эмоциональная память.	1	2
1.2	Упражнение на внимание: «послушаем тишину», «круги внимания». Рассказ по звуку.	2	6
1.3	Актерский тренинг и его составляющие (народные игры, знакомство с детским фольклором)	2	10
1.4	Развитие наблюдательности и памяти. Этюды.	1	4
2	Бессловесные элементы действия (повторение)		
2.1	Упражнения на мышечную свободу. Освоение пространства.	2	4
2.2	Воображение. Фантазия (этюды)	1	4
2.3	Этюды на эмоциональную память физического состояния	1	3
2.4	Этюды с воображаемым предметом	2	3
3.	Логика действий и предлагаемых обстоятельств		
3.1	Я в предполагаемых обстоятельствах.	2	5
3.2	Этюды на развитие органической природы общения.	2	5
3.3	Понятие о перевоплощении.	2	4
3.4	Этюды. Работа с голосом.	2	5
4.	Связь словесных действий с бессловесными элементами действий		
4.1	Услышать – воспринять – оценить – действовать (на примере этюдов, сценок)	2	3
4.2	Одиночные этюды на рождение слова. Событие	2	4

4.3	Перевоплощение через освоение образов природы, животного и других миров. Изображение животных в разных состояниях	2	4
5.	Подготовка к уроку-зачету и его поведение	4	4
6.	Драматургический материал как канва для выбора логики поведения (действий)		
6.1	Представление о конфликте. Способность сопереживания. Освоение пространства, развитие пластики (этюдно, пантомимически, через детские стихи и сказки)	1	4
6.2	Артикуляционная гимнастика, упражнения с голосом.	1	3
6.3	Звук, полетность, посыл, четкость.	1	3
7.	Работа над ролью в отрывке		
7.1	Знакомство с детским русским фольклором через работу над скороговорками.	2	5
7.2	Действенно – психологическая задача речи	2	3
7.3	Развитие грудного резонанса, распределение дыхания. Звукоподражание (голоса птиц, животных, насекомых и т.д.)	2	4
8.	Актер и его роли	1	5
9.	Подготовка к экзамену-выступлению и его проведение	2	5
	Итого	42	102

II год

Темы

1. Бессловесные элементы действия (повторение). Дальнейшее совершенство в использовании элементов бессловесных действий.

Форма проведения занятий: занятие – игра, репетиция, сказка, творческая встреча.

2. Воображение и предлагаемые обстоятельства. Атмосфера спектакля. Активное и пассивное воображение. Предлагаемые обстоятельства роли. Физическое самочувствие действующего лица и его внутреннее состояние. Предлагаемые обстоятельства и помощь воображения в восприятии их реальности.

Практика. Этюды импровизации на обострение предлагаемых обстоятельств.

3. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи; словесные действия как подтекст. Речь и тело (формирование представления о соответствии работы тела и речи). Уникальность органического воплощения каждого элемента логики действий. Микромизансцена словесного воздействия как логика действий.

Форма проведения занятий: практическое занятие

4. Роль предлагаемых обстоятельств в выполнении заданной логики действий. Заданные словесные воздействия как предлагаемые обстоятельства.

Форма проведения занятий: занятие – игра, репетиция, сказка, творческая встреча.

5. Разные варианты соединения задаваемых элементов бессловесного действия со словесными воздействиями. Этюдное определение заданной цепочки словесных действий. Зарождение представления о действенном характере замысла этюда.

Форма проведения занятий: практическое занятие

6. Знакомство с драматургией. Пьеса, отрывок как канва для выбора логики поведения. Значения и способы превращения своей логики действий в логику действий персонажа.

7. Разбор роли по действенным фактам. Необходимость всестороннего изучения своего героя. Разработка линии его действия в будущем спектакле. Действенная партитура как конкретный план действия на сцене. Предварительная наметка линии действия. Овладение на сцене линией действия.

Практика. Составление действенной партитуры своей роли.

События в роли. События – факты. Как определить главное событие? Пять основных событий – событийный ряд роли.

Практика. Событийная партитура своей роли.

Подтекст. «Второй план». Раскрытие подтекста как ключ к пониманию того, чего хочет актер от партнера. Что такое «второй план»? Создание «второго плана». Сокровенный смысл произносимых слов.

Практика. Раскрытие подтекста выбранных литературных произведений. Этюды на обострение «второго плана» роли.

Видения и внутренние монологи. Видение (видеоряд), лежащее за словами, – помощь актеру при воздействии на зрителя и в общении с партнером. Как создаются видения (на примере сцен из пьес современных драматургов). Внутренние монологи – основа создания сценического образа. «Домашние заготовки» внутренних монологов.

Практика. Упражнения и этюды, в которых необходим внутренний монолог. Проработка внутренних монологов роли.

8. Актер и его роли. Параллельная работа каждого участника над несколькими ролями.

Форма проведения занятий: практическое занятие, концерт, праздник

Умения и навыки

- овладение и пользование словесными воздействиями;
- внимание к размещению тела в сценическом пространстве;
- дальнейшая ориентация на выразительность своего поведения;
- навык продолжительного поведения в заданном образе;
- развитие и закрепление умений в сфере технологии действий;
- навык сочинения, подготовки, выполнения этюдов;
- умение анализировать работу свою и товарищей;
- ответственность исполнителя перед партнерами и зрителями.
- ответственное исполнение роли в отрывке от начала до конца (умение не выбиваться).

Словарь новых учебных терминов

Замысел.

Мизансцена.

Подтекст.

Простые словесные действия: Звать

Приказывать-просить

Объяснять – отделяваться

Упрекать-ободрять

Предупреждать-удивлять

Узнавать-утверждать.

Динамичность.

Задача персонажа.

Конфликт.

Календарно – тематический план 2-го года обучения

Сентябрь

1. Рассказ о ярком эмоциональном событии. Эмоциональная память.
2. Упражнение на внимание: «послушаем тишину», «круги внимания». Рассказ по звуку.
3. Актерский тренинг и его составляющие (народные игры, знакомство с детским фольклором)
4. Развитие наблюдательности и памяти. Этюды.

Октябрь

1. Упражнения на мышечную свободу. Освоение пространства.
2. Воображение. Фантазия (этюды)
3. Этюды на эмоциональную память физического состояния
4. Этюды с воображаемым предметом

Ноябрь

1. Этюды на память физических действий («моё увлечение», «мою посуду», «знакомое дело»)
2. Вера и предлагаемые обстоятельства. Я в предлагаемых обстоятельствах («необычное в обычном», «событие», «мое отношение»)
3. Действенная структура образа (на примере детских сказок)
4. Публичное одиночество («четвертая стенка», «я перед зеркалом»)

Декабрь

1. Услышать – воспринять – оценить – действовать (на примере этюдов, сценок)
2. Одиночные этюды на рождение слова. Событие
3. Парные этюды, групповые этюды на развитие органической природы общения
4. Перевоплощение через освоение образов природы, животного и других миров. Изображение животных в разных состояниях

Январь

1. Упражнения – этюды на оправдание ситуации целенаправленным

действием («вышел на сцену для того, чтобы...»)

2. Этюды по заданному слову («пожар», «книга», «ваза» и т.д.)

Февраль

1. Представление о конфликте. Способность сопереживания. Освоение пространства, развитие пластики (этюдно, пантомимически, через детские стихи и сказки)
2. Артикуляционная гимнастика, упражнения с голосом.
3. Звук, полетность, посыл, четкость.

Март

1. Знакомство с детским русским фольклором через работу над скороговорками.
2. Действенно – психологическая задача речи
3. Развитие грудного резонанса, распределение дыхания.
Звукоподражание (голоса птиц, животных, насекомых и т.д.)
4. Орфоэпия

Апрель – Май

1. экзамен-выступление

Содержание экзамена-выступления

- упражнения на коллективную согласованность действий;
- превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, мизансцены;
- этюды на оправдание заданных бессловесных действий разными предлагаемыми обстоятельствами;

Учебно-тематический план 3-го года обучения

Номер п\п	Наименование разделов, тем.	Кол-во часов	
		теория	практик а
1.	Проявление характера персонажа в общении		
1.1.	Рассказ на эмоциональную память. Самое яркое эмоциональное событие. Этюд.	1	6
1.2.	Круги внимания. Рассказ по звуку. Этюд.	1	8
1.3.	Актерский тренинг и его составляющие (народные игры, фольклор)	2	10
2.	Борьба как условие сценической выразительности		
2.1.	Развитие наблюдательности и памяти, Этюды. Упражнения.	1	7
2.2.	Упражнения на мышечную свободу. Освоение пространства. Элементы внешней техники.	2	6
2.3.	Воображение. Фантазия (этюды).	1	6
3.	Параметры общения		
3.1.	Действенная структура образа (на примере работы со сказкой, стихом).	2	6

3.2.	Публичное одиночество, четвертая стенка, зритель.	1	6
3.3.	Я слышу. Восприятие – оценка – действие.	2	6
3.4.	Одиночные этюды на рождение слова. Событие. Поступок.	2	8
4.	Исполнительская техника и ее роль в работе артиста		
4.1.	Этюды на развитие органической природы общения (парные этюды, групповые этюды)	2	7
4.2.	Перевоплощения через освоение образов природы, животного мира и других миров. Изображение различных психо – физических состояний.	1	6
5.	Подготовка к уроку-зачету и его проведение.	1	4
6.	Работа над ролью в спектакле.	1	8
7.	Импровизация в работе актера.	2	4
7.1.	Развитие навыка правдивого, достоверного и точного исполнения актерской задачи (развитие потребности показать то, что еще никто не показывал, введение критерия «как», совершенствование выразительных средств)	3	5
8.	Мизансцены в спектакле	1	6
9.	Подготовка к уроку - зачету и его проведение	1	8
	Итого	27	117

III год Темы

1. Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с логикой межличностного общения.

Форма проведения занятий: лекция, беседа.

2. Сценическое внимание. Виды внимания. Круги внимания. Органы внимания и объекты внимания. Процесс перерождения внимания из интеллектуального в чувственное. Управление вниманием. Виды созерцания.

Практика. Упражнения на развитие внутреннего внимания. Упражнения на сосредоточение внимания. Упражнения на все виды созерцания. Упражнения на пульсацию внимания.

3. Борьба в межличностном общении как условия сценической выразительности.

Форма проведения занятий: практическое занятие

4. Мышечная свобода. Органическое внимание - путь к мышечному освобождению. Пути тренировки мышечного аппарата. Гаммы расслабления. Мышечные зажимы. Лицо - средоточие «психической» мускулатуры.

Практика. Упражнения на распределение мышечной энергии, на нагрузку и расслабление мышц. Упражнение на тонизацию мышц. Контрастное напряжение и расслабление, «улавливание» ощущений. Упражнение на снятие мышечных зажимов.

5. Воображение. Виды воображения. Особенности сценического воображения. Внутренний видеоскоп. Расфиксация и фиксирование. О вредных самососредоточениях.

Практика. Упражнения на фиксацию и расфиксацию. Упражнения на вчувствование в слова и вживание в представление. Упражнение на вызывание образа и осязательные или вкусовые ощущения. Упражнения на сюжетные саморазвивающиеся представления. Этюды на память физических действий с воображаемыми предметами.

6. Проявление основных особенностей человека в особенностях логики построения взаимодействий с партнером (параметры общения). Воспроизведение в этюде заданных параметров межличностного общения.

Форма проведения занятий: беседа, турнир, практическое занятие.

7. Значение постоянной работы над совершенствованием техники в творчестве актера.

Форма проведения занятий: практическое занятие

8. Работа над ролью в спектакле. Применение знаний технологии действия для создания характера образа. Представление о сверхзадаче.

Форма проведения занятий: семинар, практическое занятие, консультация.

9. Родь импровизации. Взаимосвязь импровизации с техническими навыками в репетиционной работе.

Форма проведения занятий: репетиция.

10. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен.

Форма проведения занятий: репетиция, фестиваль.

Умения и навыки

- навык удерживать настойчивость в этюде;
- умение определять в общении основные параметры и особенности их реализации;
- первоначальный опыт перевоплощения через изменение логики взаимодействия с партнером;
- использование характерности;
- воспитание ответственности в исполнении своей роли на протяжении всего спектакля.

Словарь новых учебных терминов

Борьба.

Параметры общения.

Рычаги настойчивости.

Амплуа.

Образ спектакля.

Сверхзадача роли.

Характер.

Характерность.

Эпизод.

Эпизодическая роль.

Календарно – тематический план 3-го года обучения

Сентябрь

1. Рассказ на эмоциональную память. Самое яркое эмоциональное событие. Этюд.
2. Круги внимания. Рассказ по звуку. Этюд.
3. Актерский тренинг и его составляющие (народные игры, фольклор)

Октябрь

1. Развитие наблюдательности и памяти, Этюды. Упражнения.
2. Упражнения на мышечную свободу. Освоение пространства. Элементы внешней техники. Полётность звука.
3. Воображение. Фантазия. (этюды)

Ноябрь

1. Этюды на эмоциональную память физического состояния. Парные этюды.
2. Этюды с воображаемым предметом.
3. Этюды на память физических действий («знакомое дело», «моё утро», «я делаю уроки»)
4. Вера в предлагаемые обстоятельства. Я в предлагаемых обстоятельствах.

Декабрь

1. Действенная структура образа (на примере работы со сказкой)
2. Публичное одиночество, четвертая стенка, зритель.
3. Я слышу. Восприятие – оценка – действие.
4. Одиночные этюды на рождение слова. Событие. Поступок.

Январь

1. Этюды на развитие органической природы общения (парные этюды, групповые этюды). Задача, сверхзадача, сквозное действие.
2. Перевоплощения через освоение образов природы, животного мира и других миров. Изображение различных психо – физических состояний.

Февраль

1. Упражнения – этюды на оправдание ситуации целенаправленным действием (зачем я вышел на сцену)
2. Этюды по заданному слову, событию. Моё отношение, Действие.
3. Представление о конфликте. Способность сопереживания. Пластическое освоение пространства этюдно, пантомимически, через детские стихи, сказки.

Март

1. Артикуляционная гимнастика, работа с голосом
2. Полетность звука, посыл, четкость. Диалог.
3. Органика и правдивость поведения (этиюд, диалог, сценка)
4. Действенно – психологическая задача речи (стихи, басни)

Апрель – Май

1. Орфоэпия
2. Развитие навыка правдивого, достоверного и точного исполнения

актерской задачи (развитие потребности показать то, что еще никто не показывал, введение критерия «как», совершенствование выразительных средств)

3. Стихи. Басни. Сценки

4. Урок - зачет

Содержание урока-зачета

- упражнения на коллективную согласованность действий;

—этюды и упражнения на оправдание заданных словесных действий (подтекстов) и их цепочки;

- подготовленные этюды на выразительность подачи бессловесных элементов действий (каждому ученику целесообразно подготовить этюды на все изученные бессловесные элементы действий, а показать на зачете тот, который будет соответствовать бессловесному элементу, указанному в билете);

Учебно-тематический план 4-го года обучения

IV год		Количество часов	
		теория	практика
1.	Теоретическое обобщение пройденного материала. Действие, движение, самочувствие.		
1.1	Повторение пройденного материала.	1	1
1.2.	Действие – основной язык театра.	1	3
1.3.	Движение (жест, пантомима, жестикуляция).	1	3
1.4.	Правильное сценическое самочувствие.	1	3
2.	Анализ учащимися своей работы и работы товарищей в учебном спектакле, выразительные средства.		
2.1.	Умение собраться за кулисами. Подготовка к роли.	1	3
2.2.	Внимание и публичное одиночество.	1	5
2.3.	Элементы костюма для раскрытия образа. Грим.	1	4
3.	Работа с голосом и дыханием в стихотворном и прозаическом тексте.		
3.1.	Работа актера над собой	1	4
3.2.	Артикуляция и дикция.		4
3.3.	Дыхание и голос.		4
3.4.	Работа со стихотворным текстом.	1	4
3.5.	Работа над прозаическим текстом.	1	4
4.	Специфика работы актера перед зрителем		

4.1.	Правильное самочувствие актёра на сцене. Мизансценирование.	2	2
4.2.	Показ, объяснение.	2	2
4.3.	Застольный период работы над текстом, пьесой.	1	2
4.4.	Понятие мизансцены.	1	4
5.	Драматургия этюда. Событие. Импровизация.		
5.1	Специфика актёрского воображения.	1	4
5.2	Случайности на сцене и их оправдание.	1	4
5.3.	Вера в предполагаемые обстоятельства.	2	3
5.4.	Импровизация.	1	4
6.	Правдоподобие и условность.		
6.1.	Правдоподобие и условность в игре.	1	2
6.2.	Подготовка отдельных сцен. Этюды.	1	2
6.3.	Репетиционный процесс	1	2
7.	Последовательность действия. Эмоциональность.		
7.1.	Отношение к месту действия.	1	2
7.2.	Последовательность действия	1	2
7.3.	Эмоциональная наполненность.	1	2
8.	Показ и взаимодействие со зрителем.		
8.1.	Зритель. Взаимодействия.	1	2
8.2.	Показ. Анализ работы.	1	2
8.3.	Заранее известное принимать на сцене как неожиданное.	1	2
9.	Работа над спектаклем	5	20
10.	Анализ работы. Экзамен – выступление.		5
	Итого	35	109

216

Календарно – тематический план 4-го года обучения

Сентябрь

1. Повторение пройденного материала.
2. Действие – основной язык театра.
3. Движение (жест, пантомима, жестикуляция).
4. Правильное сценическое самочувствие.

Октябрь

1. Умение собраться за кулисами. Подготовка к роли.
2. Внимание и публичное одиночество.
3. Элементы костюма для раскрытия образа. Грим.
4. Выразительные средства речи (логическое ударение, действенное слово).

Ноябрь

1. Артикуляция и дикция.

2. Дыхание и голос.
3. Работа со стихотворным текстом.
4. Работа над прозаическим текстом.

Декабрь

1. Правильное самочувствие актёра на сцене.
2. Показ, объяснение.
3. Застольный период работы над текстом, пьесой.
4. Понятие мизансцены.

Январь

1. Специфика актёрского воображения.
2. Случайности на сцене и их оправдание.
3. Вера в предполагаемые обстоятельства.

Февраль

1. Правдоподобие и условность в игре.
2. Подготовка отдельных сцен. Этюды.
3. Репетиционный процесс
4. Импровизация.

Март

1. Отношение к месту действия.
2. Последовательность действия
3. Эмоциональная наполненность.

Апрель – Май

1. Зритель. Взаимодействия.
2. Заранее известное принимать на сцене как неожиданное.
3. Показ. Анализ работы.
4. выпускной экзамен - выступление

IV ГОД

Темы

1. Повторение пройденного материала. Действие – основной язык театра. Движение (жест, пантомима, жестикуляция).

Форма проведения занятий: семинар, практическое занятие, консультация.

2. Специфика работы актера перед зрителем. Восстановление и неоднократный показ спектакля прошлого года обучения. Импровизация и точность от спектакля к спектаклю.

Форма проведения занятий: семинар, практическое занятие, консультация.

3. Внимание и мышечная свобода. Органическое внимание - путь к мышечному освобождению.

Практика. Тренировка мышечного аппарата. Упражнение по распределению мышечной энергии, нагрузка и расслабление мышц.

Анатомия и физиология речевого аппарата. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. Два отдела речевого аппарата. Три системы дыхания. Гигиена речевого аппарата.

Практика. Упражнения на развитие и постановку дыхания.

Дыхание и голос. Типы и виды дыхания. Роль дыхания в воспитании речевого голоса, смешанно-диафрагматический тип дыхания как основа постановки речевого голоса. Дыхание и звук. Значение самостоятельной домашней тренировки.

Практика. Упражнения для тренировки смешанно-диафрагматического типа дыхания. Упражнения на беззвучном и звучащем выдохе. Упражнение на умелое пользование своими резонаторами. Упражнение на плавный переход из грудного регистра в средний и обратно. Тренировка фонационного дыхания на слогах, словах, пословицах, стихотворных текстах.

Постановка речевого голоса. Значения резонирования и артикуляции в работе над постановкой голоса. Резонаторы. «Атака» звука. Регистры. Центральное звучание голоса. Специфика речевого и певческого голоса. Роль слуха в воспитании речевого голоса.

Практика. Приемы самомассажа. Приемы тренировки речевого голоса; напевный и речевой. Упражнение на умелое пользование своими резонаторами. Упражнение на повышение каждой строчки текста речевым способом. Упражнение на чередование распевной и речевой строки.

Дикция. Гласные и их роль в звучании слова. Координированная работа внешней и внутренней артикуляции. Артикуляция и характеристика гласных. Таблицы гласных, беззвучная артикуляция. Согласные звуки. Их значение для формирования слова. Классификация согласных.

Практика. Артикуляционная гимнастика (упражнение для губ и язы *т*). Упражнение на тренировку гласных звуков в различных сочетаниях на материале пословиц, стихов. Артикуляция взрывных, фрикативных, сонорных и т, п. Упражнение на тренировку произношения согласных в сочетаниях. Упражнение со скороговорками.

Комплексная система упражнений для тренировки и развития голоса и речи.

Практика. Упражнения по речи и голосу, выполняемые с мячом, скакалкой, палкой, стульями и т. д. Освоение комплексной системы упражнений для тренировки и развития голоса.

4. Тренировка умения проанализировать работу свою и своих товарищей. Приобретение умения работать над совершенствованием роли.

5. Подготовка и выпуск нового спектакля. Связь со зрительным залом.

Форма проведения занятий: репетиция.

6. Знакомство с драматургией. Пьеса, отрывок как канва для выбора логики поведения (действий). Значение и способы превращения своей логики действий в логику действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранном отрывке. Расширение представлений о специфичности замысла в театрально-исполнительском искусстве.

Форма проведения занятий: семинар, практическое занятие.

7. Работа над одной ролью (одним отрывком) всех учеников класса. Классные показы одного и того же отрывка 4 разных составах. Определение учениками различий в характере действия в разных исполнениях.

Разъяснение роли конфликта как основного условия сценической выразительности. Необходимость и неизбежность импровизационного разнообразия в осуществлении выбранной логики поведения при повторных показах.

Первичное представление о необходимости реального развития сюжета при исполнении отрывка. Динамика в исполнении отрывка. Первичное представление о средствах актерского искусства, помогающих преодолеть статичность исполнения («купание в чувствах», по Станиславскому).

Включение в представления о предлагаемых обстоятельствах заданного характера словесных действий.

Актер и его роли. Параллельная отделочная работа каждого ученика над несколькими ролями как средство активизации овладения техникой действий.

Форма проведения занятий: практическое занятие.

8. Курс лекций по теоретическому обобщению пройденного материала.

Умения и навыки

- навык творческой требовательности к себе;
- навык творческого коллективизма;
- навык ответственности перед зрителем и искусством;
- стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширение своего культурного кругозора.

Словарь новых учебных терминов

Актер, актерская профессия.

Идея спектакля.

Режиссерский замысел.

Сверхзадача спектакля.

Целостный образ спектакля.

Выпускной экзамен

Итоговый результат выпускного экзамена выводится на основании двух оценок:

за участие в спектаклях (качество и количество);

за устный ответ и импровизационное выполнение этюда на теоретическом экзамене;

Методическое обеспечение программы

Для реализации данной программы необходимо:

-театральный зал со сценой;

-музыкальное сопровождение;

-декорации;

-реквизит для занятий этюдами;

-костюмы;

-проведение бесед, совместный просмотр театральных постановок.

Работа на первой ступени строится на базе развивающих методик. Для раскрытия тех или иных способностей ребенка педагогом создается ситуация,

в которой данные способности обнаруживаются, и возникает необходимость в использовании именно этих способностей. Задания постоянно усложняются и, таким образом, раскрытые способности постепенно развиваются. Необходимо отметить, что развивающая методика предусматривает индивидуальный подход. Во время работы детям могут быть даны разные задания в зависимости от их индивидуальных свойств. При этом любой рост ребенка педагог отмечает как его индивидуальную победу. Именно благодаря такому подходу, развивающая методика не ставит конкретных сроков достижения результата. Она предусматривает даже своего рода шаг назад, который педагог вынужден сделать, если что-то встречает сопротивление в органике ребенка.

Игра - ведущий тип деятельности ребенка в младшем школьном возрасте. Для младшего школьника эта деятельность по-прежнему имеет огромное значение. Она знакома ему, близка, в состоянии игры он чувствует себя спокойно и комфортно. Кроме того, игра необходима ему, чтобы дать выход избыточной энергии, реализовать инстинкт подражания, для тренировки навыков, необходимых в серьезных делах, для удовлетворения потребности в отдыхе и разрядке, как реализация стремления к соперничеству и главенству, компенсации вредных побуждений и невыполнимых в реальной жизни желаний. Другими словами, ребенок испытывает потребность в игре, и именно в игре формируются его эстетические потребности. Мы же эту потребность используем ему же во благо. Шиллер считал: "Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет".

Предполагаемые результаты:

К концу 4-го года обучения дети должны уметь:

Знать:

- историю театра и театрального искусства;
- теоретические основы актерского мастерства;
- этапы работы актера над ролью и сценарием;
- законы сценического действия;

Уметь:

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- раскрывать действенную природу слова в действии;
- самостоятельно анализировать постановочный материал (действенная партитура роли);
- работать над ролью;
- создавать точные актерские образы.
- основы русского стихосложения;
- принципы построения литературной композиции, требования к литературной композиции;
- правила этикета.
- самостоятельно выполнять упражнения на укрепление полученных навыков по дыханию и голосу (развитие диапазона голоса, его гибкости, звучности, выносливости);
- четко анализировать стихотворную форму, нести логику мысли, не

- нарушая стихотворной формы;
- работать над текстом, добиваясь органичности чтения текста стихотворных произведений;
- глубоко проникая в текст автора, логически точно и полно анализировать текст;
- владеть речевым общением;
- работать над созданием и воплощением литературной композиции, монтажа, концерта,

Подведение итогов

Одной из форм подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы является участие в проведении общешкольных праздников, фестивалей искусств, постановка спектаклей.

Предполагаются следующие формы художественно-творческой деятельности:

- осуществление художественных проектов (театрализованных представлений, вечеров, фестивалей, праздников, конкурсов и пр.);
- коллективное создание сценариев; элементы режиссерского, актерского творчества; художественное и музыкальное оформление театрального и зрелищного проекта;

Критерии определения уровня усвоения программы

А - неясное, расплывчатое представление о театральном искусстве;

В - четкое и правильное представление о театре, активно-положительное отношение к нему, но недостаточно устойчивое проявление навыков актерского мастерства;

С - устойчивое проявление навыков актерского мастерства.

Карта определения уровня усвоения программы

Ф.И. ребенка	Уровни усвоения программы		
	А	В	С
1. Иванов И.	+		
2. Петров П.		+	
...			
12. Сидоров С.			+
Итого:	3	4	5

Карта определения уровня усвоения программы заполняется на каждую группу 3 раза в год.

1 раз - на начало учебного года;

2 раз - во время промежуточной диагностики;

3 раз - в конце учебного года

Список литературы для детей

1. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. – Москва, 1995 г.
2. Калашников В. Славянская мифология. - Москва, 2001 г
3. Иванов Ю. Народные песни. - Москва, 2002 г
4. Аникина В. Живая вода. – Москва: Детская литература, 1975
5. Гузин М. Русская культура. – Москва, 1987
6. Пушкина С. Мы играем и поем. – Москва, 2001 г
7. Уроки основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы. Методические материалы. – Красноярск: Буква, 2000г.
8. Концертная программа к Международному дню 8 марта. – Клубный репертуар № 49-50, 2001г. Красноярск.
9. «Цветик – семицветик» - Клубный репертуар № 49-50, 2001г. Красноярск.
10. Театрализованный праздник 1-е сентября. – Воспитание школьников № 5, 2002г. Москва.
11. «День знаний» - Воспитание школьника № 6, 2002г. Москва.

Список литературы

1. Г. Кристи «Воспитание актера школы Станиславского».
2. А. Ершова «Актерская грамота - подросткам».
3. Максимова «И рождается чудо спектакля».
4. Чеботаревская «Путешествие по театральной программке».
5. Ю.Алянский «Азбука театра».
6. Б. Е. Захава «Мастерство актёра, режиссёра».
7. К. Станиславский «Моя жизнь в искусстве».
8. А. Попов «Проблема образа в сценическом творчестве».
9. «Речь на сцене» книга подготовлена сотрудниками кафедры сценической речи Ленинградского Государственного театрального института им. А. Н. Островского.
10. «Сценическая речь» Петрова А.
11. «Слово в творчестве актера» Кнебель М.
12. «Логика сценической речи» Запорожец Т.
13. «Звучит слово» Марко А.
14. «Пластика в искусстве актера» Голубовский Б.
15. «Игра как средство воспитания сценической речи» Матанов Б.
16. «Работа актера над ролью», «Мастерство актера» Станиславский К.С.

Образовательный модуль «Театр импровизации»

Программа модуля «Театр импровизации» для детей 13-15 лет составлена на основе программы театральной студии для общеобразовательных школ под редакцией педагога дополнительного образования Назаровой С.В.

1. Пояснительная записка

Театр в понимании автора программы и есть учение навыкам поведения и межличностного общения. Но это учение с увлечением, это постижение мира человеческих отношений и характеров через игру, лицедейство. Занятия театрально-сценическим творчеством – это воздействие на память, волю, воображение, чувство, внимание, мышление ребенка. Они помогают развивать логику, владеть своим телом и не стесняться его, освободиться от внутренних зажимов, воплотить через игру несбывшиеся идеи и мечты, проверить себя.

В современном мире не столько фундаментальные знания, сколько творческое мышление, способность к фильтрации информации, быстрота реакции, устойчивость к эмоциональным нагрузкам являются гарантией профессиональной карьеры.

Программа данного модуля **актуальна**, поскольку театр становится способом самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и средством снятия психологического напряжения. В репетиционном процессе приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, решения характерологических конфликтов, повышается адаптивность к быстро меняющимся предлагаемым обстоятельствам и скорость принятия решений, развивается эмоциональный интеллект.

Сердцем импровизационного театрального творчества является так называемая «игра в поведение». Здесь дети – и авторы и актеры. Они сами сочиняют свои роли, сами драматургически обрабатывают материал жизни, примеряют модели поведения невыдуманных персонажей. Как писал К. С. Станиславский, детское «как будто бы» куда сильнее нашего магического «если бы». С помощью детского «как будто бы» на занятиях по данной программе дети прощаются со своими комплексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного общения, учатся социальному взаимодействию с окружающим миром.

Программа модуля отличается от других программ тем, что при обучении основам сценического мастерства, в ней активно используются психологические игровые тренинги. Она направлена не на создание из ребенка «универсального актера», а на воспитание из него жизненно адаптированного человека, психологически готового к различным стрессовым ситуациям, умеющего ориентироваться в социальном пространстве.

Новизна: образовательный модуль предлагает современные технологии, позволяющие развивать в детях творческую активность, способствующие профилактике асоциального поведения детей, включающие детей и родителей в совместную деятельность, доставляющую радость и удовольствие.

Специфичность программы модуля проявляется:

- в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении основам актерского мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка сценической речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны;
- в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных формах занятий, возможности увидеть результаты, получить одобрение и поддержку;
- в способе структурирования элементов содержания материала внутри дополнительной образовательной программы.
- в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои творческие способности.

Расширение и обогащение опыта чувственного восприятия окружающего мира, через обращение к эмоциональному опыту ребенка, используя театральную игру как инструмент решения конфликтов, познания учащимися своего индивидуального своеобразия, закрепления ярко выраженной осмысленной активной созидательной позиции является концепцией программы занятий в модуле.

Концептуальные основы:

- гуманистический подход к деятельности в процессе активного сопереживания и общения (детей с педагогом, детей между собой, детей с искусством);
- индивидуально-психологическая компенсация, обеспечивающая комфортность и уверенность в собственных силах каждого воспитанника;
- свобода выбора;
- повышение самооценки воспитанника.

2. Цель и задачи

Цель : активизация личностного и социального развития подростка средствами театрального искусства в условиях разновозрастного детского коллектива.

Основные задачи:

- создать условия для проявления лучших личностных качеств каждого воспитанника, для формирования у воспитанников положительной «Я» – концепции;
- стимулировать интерес подростка к развитию своих собственных возможностей и их употреблению на благо себя и окружающих;

- организовать деятельность, способствующую профилактике и преодолению личных комплексов ребят;
- наладить систему реального социального взаимодействия подростков с окружающими людьми на гуманистических основах;
- приобщить ребят к миру искусства, воспитать общую культуру у подростков.

Цель первого года обучения: создание комфортной эмоциональной среды для формирования потребности детей в регулярных занятиях театральной деятельностью.

Задачи:

- дать первоначальные знания по актерскому мастерству, культуре речи;
- познакомить с историей, жанрами театра, основами сценографии;
- сформировать навыки сценической речи, сценического движения;
- научить партнерскому взаимодействию на сцене;
- способствовать развитию пластики, речевой выразительности, внимания, воображения, образного мышления;
- воспитывать стремление к взаимопомощи, поддержке, доброе отношение друг к другу;
- заложить основы сплоченного коллектива;
- сформировать навыки публичного поведения;
- развивать творческое воображение, эстетическое восприятие.

Цель второго года обучения: вовлечение детей в коллективную творческую деятельность и развитие коммуникативных навыков.

Задачи:

- закреплять и развивать на практике знания, умения, навыки, полученные на первом году обучения;
- воспитывать чувства ответственности;
- познакомить с лучшими образцами современного театрального искусства;
- познакомить с основами работы режиссера;
- освоить навыки самопрезентации;
- сформировать навыки организаторской работы в процессе работы над сценической постановкой;

3. Описание программы.

Программа предназначена для детей и подростков 12-17 лет.

Продолжительность реализации дополнительной образовательной программы 2 года.

На первом году обучения формируется группа. Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться (выходы в театры, показ спектаклей, участие в концертах, проведение совместных с родителями праздников и т.п.).

Занятия могут проводиться, как со всей группой, так и в подгруппах, индивидуально.

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 час); в год 144 часов;

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 час); в год 144 часов;

Численный состав учебных групп составляет: 8-16 человек;

По целевой направленности программа модуля является:

развивающей(направлена на решение первостепенных задач, ведущих к самораскрытию детей, к осознанию ими собственной духовной индивидуальности, к ослаблению характерологических конфликтов средствами смежных видов искусств) и

социально-адаптивной (развивает: отношение к себе - реабилитация «Я» в собственных глазах, достижение уверенности в себе, реставрация и коррекция чувства достоинства, объективная самооценка, укрепление адаптивности; отношение к другим – способность к доброжелательному критическому восприятию достоинств и недостатков окружающих, формирование навыков адекватного общения, навыков культуры эмоциональной экспрессии; отношение к реальности – приобретение навыков выбора и принятия и отстаивания собственных решений, самоорганизация, обретение оптимизма в отношении к реальности)

Основа программы – четкое соблюдение режима труда и отдыха обучающихся. Формирование гуманистической среды позволяет взаимодействовать с ребенком на символическом уровне, т.е. на языке театрального искусства, который в данном случае становится средством общения, взаимодействия, коммуникации в большей степени, чем средством постижения искусства. Для актера – ребенка, личностный рост, осознание и развитие своего «Я» - приоритетнее, чем погоня за сценическим успехом.

Реализация программы модуля проводится в соответствии с основными педагогическими принципами: от простого к сложному, от известного к неизвестному, научности, систематизации и последовательности, сознательности и активности, доступности, прочности, наглядности.

Программа использует следующие педагогические технологии:

- на основе личностной ориентации образовательного процесса: · педагогика сотрудничества;
- · на основе эффективности управления и организации образовательного процесса:
- групповые технологии;
- технологии индивидуального обучения;
- на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся:
- игровые технологии;

- проблемное обучение.

Реализации этих технологий помогают такие формы организации учебного процесса, как теоретические и практические занятия (групповые, индивидуальные и сводные), а также показательные выступления на всевозможных праздниках и конкурсах.

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом.

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождается практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги.

Во время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.

С первого года обучения необходимо проведение индивидуальной работы с воспитанниками различной направленности: для одних - это снятие мышечных зажимов, устранение дефектов речи и т.п.; для других – дальнейшее развитие природных задатков.

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержание тем, дополнять практические занятия новыми приемами практического исполнения.

Образовательный процесс, включает в себя различные методы **обучения:**

- репродуктивный (воспроизводящий); · иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала);
- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения);
- эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагается способы ее решения);

и воспитания:

- убеждения,
- упражнения,
- личный пример
- поощрения.

Все методы обучения реализуются различными средствами:

предметными - для полноты восприятия учебная работа проводится с использованием наглядных пособий и технических средств;

практическими: тренинг, проблемная ситуация, игра, творческое задание,

интеллектуальными: логика, воображение, интуиция, мышечная память, внимание

эмоциональными: переживание, представление, интерес.

Рациональное применение этих форм, методов и средств обучения обеспечивает эффективность реализации дополнительной образовательной программы. Результативность деятельности определяется от исходного уровня развития ребенка начальным, текущим, итоговым контролем педагога и самоконтролем обучающихся.

Главное условие проведения итоговых контрольных мероприятий заключается в том, чтобы дети хотели их выполнять. Для этого, во-первых, их не должно быть много, и, во-вторых, желательно, чтобы они носили игровой характер. Итог обучения – самостоятельный интерес воспитанников к походам в театры.

Для подведения итогов реализации программы используются следующие формы:

- театральные постановки;
- игры;
- открытые занятия;
- концерты;
- фестивали;
- конкурсы.

4. Планируемые результаты образовательной программы

По окончании первого года обучения воспитанник

должен знать:

- различные понятия: театральные, сценические, по основам актерского мастерства;
- общее понятие об искусстве в целом и театре как синтезе всех искусств;
- основные театральные школы;
- структуру повествования архисюжета;

должен уметь:

- иметь навыки работы с текстом, партнерского взаимодействия, сценической речи и движения;
- различать темпо- ритм;
- выполнять упражнения, этюды;
- иметь такие качества как взаимопомощь, поддержка, доброе отношение друг к другу.

По окончании второго года обучения воспитанник

должен знать:

- правила публичного поведения на сцене и в жизни;
- общие сведения о световых эффектах, сценографии;
- отличия жанров театра.

должен уметь:

- находить свои мышечные зажимы и освобождаться от них;
- пользоваться своим и чужим жизненным опытом в процессе работы;
- выполнять более сложные упражнения, этюды;

5. Средства, необходимые для реализации модуля

Успешная реализация программы зависит от ряда факторов.

Занятия по программе должны проводиться не менее двух раз в неделю. Поскольку чем регулярнее занятия, тем быстрее и естественнее происходит обучение детей, снятие психологического напряжения посредством театральной деятельности.

Теоретические занятия необходимо проводить в форме бесед и коротких сообщений.

На практических занятиях по разделам «Основы актерского мастерства», «Культура речи и движений» рекомендуется использовать такие формы как игра, творческий конкурс, упражнение, этюд, игровой тренинг, тест-игра, психологический тренинг.

6. Учебно-тематический план

№	Наименование разделов	Количество часов	В том числе	
			Теория	Практика
1 год обучения				
1.	Вводное. Инструктаж по ТБ. Занятие-знакомство.	1	1	
2.	Жизнь театра.	10		
	Виды и жанры современного театра		2	
	Сценарист. Режиссер. Актер. Музыкант		2	
	За кулисами.Невидимые работники театра.		2	
	Театральные декорации. Грим и костюмы.		2	
	Кем я вижу себя в театре? (творческая работа)			2
3.	Работа на развитие эмоционального интеллекта.	24		
	Учимся распознавать собственные чувства и эмоции, давать им определение.			8
	Учимся выражать эмоции и чувства доступными средствами выражения (мимика, звучание, пластика тела)			8
	Учимся рассказывать собственную историю и делить ее на смысловые и эмоциональные части			4
	Учимся слушать историю рассказчика и распознавать его чувства			4
4.	Основы актерского мастерства (44)	44		
	Работа над дикцией			9
	Работа над речью			6

	Выразительное чтение			6
	Учимся владеть телом: жесты, мимика, движения			6
	Учимся взаимодействовать с партнером по сцене			6
	Учимся выражать идею актера доступными средствами выражения			6
	Работа с реквизитом для более точного выражения идеи актера			5
5.	Сценическая работа (61)			
	Изучение и применение базовых игровых форм импровизации по истории зрителя	45		
	Живая скульптура			3
	Палитра переживаний			3
	Живая скульптура с трансформацией героя			3
	Монологи			3
	Конфликт			3
	Пары противоречий			3
	Этюды			3
	Эпизоды			3
	История с главным героем			3
	Хор с солистом			3
	Работа в роли главного героя			5
	Работа в роли второстепенного героя			5
	Работа в роли антагониста			5
	Подготовка к школьным, районным, городским фестивалям и конкурсам, выступлениям.	10		10
	Занятия-обсуждения, совместный анализ своих выступлений.	4	4	
	Индивидуальные занятия	2		2
6.	Эстетическое воспитание (4)			
	Посещение театров, просмотр видеоспектаклей	4		4
	Итого	144	13	131

2 год обучения

1.	Вводное занятие.	1	1	
2.	Основы актёрского мастерства (68)	68		
	Работа над дикцией и речью			6
	Постановка голоса			6

	Актерский тренинг			10
	Игровые этюды			10
	Работа в роли главного, второстепенного героев, антагониста			14
	Работа с музыкантом. Взаимодействие актеров с музыкой			6
	Выразительное чтение			6
	Работа с партнером – вижу, слышу, реагирую.			10
3.	Сценическая работа (54)	56		
	Изучение и применение новых игровых форм импровизации по истории зрителя			30
	Подготовка к школьным, районным и городским фестивалям и конкурсам, спектаклю			14
	Занятия-обсуждения, совместный анализ своих выступлений		8	
	Индивидуальные занятия			2
4.	Знакомство с режиссурой, организацией и ведением перформансов	10		
	Освоение базовых навыков работы со зрителем в роли ведущего			4
	Разбор и анализ истории зрителя, определение сюжетной линии.			4
	Линейное и нелинейное повествование сюжета		1	
	Архисюжет и антисюжет		1	
	Сердце сюжета. Сердце истории		1	
5.	Эстетическое воспитание (10)			
	Посещение театров, просмотр видеоспектаклей	10		10
	Итого	144	12	132
	Всего часов	288	27	261

7. Содержание

В первый год обучения по данной программе ребята получают теоретические знания о современных видах театра, выдающихся театральных деятелях, театре «за кулисами», работе режиссера, сценариста и др. Теоретические знания необходимы учащимся для расширения кругозора, для погружения в мир театра, знакомства с ним и людьми, участвующими в его создании. Также на этом этапе ученики осваивают азы актерского мастерства: знакомство с особенностями голоса, работа над дикцией и речью, выразительное чтение, освоение умения владеть собственным телом. Здесь же

юные актеры приобретают первый сценический опыт, осваивают сцену, учатся не бояться ее. Раскрепощаются.

Второй год обучения носит более практический характер. Ребята больше времени проводят в актерских тренингах, способствующих раскрытию их внутреннего мира, наблюдению за собой и окружающими, развивающих фантазию и сочувствие, а также другие качества, необходимые актеру. Проводятся занятия, начатые на предыдущем этапе, по постановке голоса, работе над дикцией и речью, так как голос является основным орудием артиста. Помимо подготовки голоса и речевого аппарата, обязательны физические разминки. Также на втором этапе осуществляется работа на сцене, как групповая, так и индивидуальная.

В течение всех лет обучения обязательным является просмотр видео спектаклей, посещение театров и дальнейшее обсуждение увиденного. Таким образом, формируется зрительский вкус, зрительская активность, расширяется кругозор учащихся, появляется привычка ходить в театр. Так же ребята, наблюдая работу мастеров, перенимают их опыт.

На занятиях, посвященных истории театра, ребята получают общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Традиции и новаторство в современных театрах. Знакомство с мастерами театра, в том числе современными. Данный вид занятий предназначен для эстетического и интеллектуального развития ребят, для формирования опыта как ценителя театра, так и критика.

Работа над дикцией и речью длится на протяжении всех лет обучения и является необходимым элементом данной программы. Способность контролировать голос, пользоваться им для раскрытия не только эмоций, но и самого образа – вот наша задача.

Важным и неотъемлемым элементом программы является практика рассказывания и слушания невымышленных историй самих учащихся. Эта практика формирует навык делиться событиями из собственной жизни; формулировать и структурировать свое повествование так, чтобы слушатель не утратил интерес; фиксировать внимание на основных деталях повествования, создавать, режиссировать и воплощать сюжеты из жизни сверстников на сцене; учит бережному и безоценочному отношению к истории другого человека.

На втором году обучения ребята больше времени проводят в актерских тренингах, направленных на формирование актерского чутья, умений и навыков, развитие психологических и физических качеств.

Сценическая работа делится на две основные части: занятия-обсуждения и работа на сцене.

Занятия-обсуждения – это работа до и после сценических действий.

Работа на сцене происходит коллективно и индивидуально. Постановки и выступления не только дают возможность актерам почувствовать сцену, но и формируют чувство ответственности за уровень своей работы перед зрителем.

Данная программа нацелена на формирование юного актера, способного самостоятельно выступать на сцене.

8. Материально-техническое обеспечение

Занятия должны проходить в специально оборудованном, просторном, хорошо проветриваемом помещении. Для сводных, постановочных репетиционных занятий необходима сценическая площадка со специальным техническим оборудованием и материалом.

- музыкальный центр;
- музыкальная фонотека;
- фронтальное и контровое освещение сцены, (софиты теплый свет);
- цветные однотонные ткани (Цвета: белый, красный, черный, зеленый, синий, голубой, желтый) для создания образов;
- костюмы.