

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ
ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ВСЕВОЛОЖСКОГО
РАЙОНА»**

«ПРИНЯТО»

На заседании экспертно-
методического совета
протокол № 1
от «26» августа 2016г.

«УТВЕРЖДЕНО»

приказ № 407
от «31» августа 2016 г.
Директор МБОУДО
ДДЮТ Всеволожского района
Майоров Е.И.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ТЕАТРА-СТУДИИ «ЭКСПЕРИМЕНТ»**

Авторы (составители):

Соболькова Н.П., к.п.н., методист

Соколова Е.А., к.ф.н., педагог дополнительного образования

Озерский Ю.А., педагог дополнительного образования

Направленность программы: художественная

Возраст детей, осваивающих программу: 10-17 лет

Срок реализации программы - 3 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая комплексная программа театра-студии «Эксперимент» разработана на основе апробированной модели организации детско-юношеского театра-студии в рамках проекта «Театрализованная деятельность в воспитательном пространстве образовательного учреждения» (на базе МОУ СОШ №6 г.Всеволожска). Основными идеями создания программы стали выводы, полученные в ходе реализации проекта, а именно:

- воспитательное пространство ОУ пополняется новыми видами деятельности, позволяющими самореализоваться творческой личности, повысить общекультурное развитие всех участников образовательного процесса, что важно для воспитательной системы ОУ в целом;
- увеличивается количество организаций, непосредственно участвующих в формировании творческой личности по разным направлениям креативного развития, что развивает сетевое взаимодействие;
- для участников проекта, для личности появляется возможность реализации себя в различных сферах театральной деятельности;
- возрастает занятость школьников в социально значимой сфере, расширяются возможности для формирования социально-культурной среды Всеволожского района.

Нормативно-правовая база

Дополнительная общеразвивающая программа театра-студии «Эксперимент» направленности «художественная» разработана на основе:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.12);
- Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14);
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (№ 1008 от 29.08.13);
- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);
- Устава ДДЮТ;
- Положения о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в МБОУДО ДДЮТ.
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (№ 996-р от 29.05.15);
- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» (№ 1493 от 30.12.15);
- Концепции воспитания в Ленинградской области (N 2871-р от 16.11.15).

Актуальность программы заключается в том, что театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, умениями,

развивает интерес к литературе, активизирует словарь, разговорную речь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребенка. Участвуя в театрализованных занятиях, ребенок знакомится с окружающим миром через образы, краски, звуки.

Программа имеет **художественную направленность**. Состоит из четырех модулей: «История театра», «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Тайны театрального искусства».

Программа реализуется в ДДЮТ с 2014 года.

Цель и задачи программы

Цель программы – внедрение интегрированной системы воспитания психологически адаптированной, эмоционально устойчивой, целеустремленной, патриотически настроенной и профессионально ориентированной личности через модель организации художественно-эстетического воспитания.

Задачи программы

Для педагогов студии

- проведение профориентационной работы по театральной деятельности на основе интерактивных и тренинговых форм обучения;
- разработка модели взаимодействия детско-юношеского театра-студии с другими образовательными организациями района;
- организация системы концертно-театральной работы детско-юношеского коллектива;
- разработка методических рекомендаций по реализации программы художественно-эстетического и творческого воспитания детского коллектива;
- разработка модели взаимодействия творческого коллектива со СМИ;
- формирование у учащихся целеустремленной жизненной позиции;
- воспитание патриотического сознания творческой личности у учащихся;
- повышение коммуникативной компетентности учащихся, воспитание в них чувства долга и ответственности;
- внедрение в систему воспитательной работы школы концертно-театральной деятельности;
- психологическая адаптация учащихся к коллективной творческой деятельности;
- повышение эмоциональной устойчивости творческой личности;
- укрепление социального партнерства с режиссерами и актерами «Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке» и профессорско-преподавательским составом Санкт-Петербургской государственной театральной академии.

Для обучающихся:

обучающие

- дать теоретическую подготовку необходимую для усвоения практических навыков мастерства актера;

- сформировать представление о развитии театрального искусства в контексте общеисторического движения мировой художественной культуры;
- познакомить с базовым программным материалом по технике речи в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями каждого ребёнка;
- обучить детей элементарным навыкам владения дыханием и голосом, в дальнейшем всем речевым аппаратом и умению его рационально использовать;
- выработать умение пользоваться правильным литературным произношением, согласно современным нормам русского языка;
- научить самостоятельно работать над исправлением индивидуальных недостатков дыхания, артикуляции и дикции;
- учить извлекать пластические образы из жизни и собственной фантазии.
- изменить ранее обретенные телесные стереотипы;
- обучить воспитанников основам театральной деятельности;
- сформировать навыки актёрского мастерства.

воспитательные

- воспитывать художественный вкус и интерес к театральному искусству, интерес к художественной культуре во всем ее многообразии, прививать уважение к культуре разных народов и времен, различных эстетических направлений;
- увлечь детей красотой звучащего русского слова;
- воспитывать этические нормы поведения, способность работать в коллективе и подчиняться общим правилам;
- воспитывать умение критически оценить как свою работу, так и работу своих товарищей;
- воспитывать телесную культуру, развивать внутренний мир ребенка;
- сформировать художественно-эстетический вкус;
- воспитывать социальную активность личности воспитанника.

развивающие

- развивать эмоциональную и интеллектуальную сферы личности воспитанника, его способность анализировать драматургию и спектакль, ясно формулировать свои мысли;
- сформировать творческую образовательную среду работы коллектива на основе принципов театральной педагогики;
- развивать у детей речевой слух, внимание и память;
- развивать речевые и творческие способности;
- формировать художественный вкус и эстетическое чувство;
- развивать и совершенствовать у детей ряда основных психических и двигательных качеств, которые необходимы в их будущей жизненной деятельности, такие как: внимание, память, воля, сила, гибкость, быстрота, ловкость и выносливость;

- свободно владеть собственным телом (снятие физических зажимов, свободное перевоплощение в образ).
- развивать гибкость и пластичность не только тела, но и мышления.
- развивать координацию и внимание;
- развивать творческие артистические способности детей;
- развить коммуникативные и организаторские способности воспитанника.

Сроки реализации образовательной программы – 3 года.

Возраст учащихся: 10-17 лет.

Обучающиеся 4 - 6 классов включаются в общий творческий процесс через модуль «История театра». На этой ступени происходит знакомство с системой театрального образования, совершается процесс раскрепощения, мотивации школьников, раскрытие их творческих способностей и талантов. Ребята знакомятся с историей возникновения и развития театрального искусства, теории режиссуры, сценарного мастерства. Законченного театрального продукта на этой ступени не предполагается.

Обучающиеся 7 - 8 классов занимаются у педагогов-профессионалов и обучаются навыкам актерского мастерства и профессиональной коммуникации, однако их участие в профессиональных постановках невелико: лишь 5% особо одаренных детей реализуют свои способности в постановках. На данной ступени ребята реализуют свои ораторские способности, учатся правильно декламировать и двигаться на сцене.

Обучающиеся 9-11 классы профессионально погружаются в актерское искусство, принимают активное участие в разработке и постановке театральных инсценировок, работают в команде со старшими наставниками и талантливыми ровесниками, участвуют в подготовке и проведении массовых школьных мероприятий и праздников.

Наполняемость группы – 10-15 человек.

Режим занятий. Каждый модуль имеет свой режим организации занятий:

Модуль «История театра» рассчитан на работу с обучающимися первого года обучения от 10 до 12 лет – объем 72 часа в год, 2 часа в неделю.

Модуль «Сценическая речь» рассчитан на работу с обучающимися от 10 до 17 лет в группах по годам обучения.

Первый год обучения для детей 4-6 классов (10-12 лет) – объем 72 часа в год, 2 часа в неделю.

Второй год обучения для детей 5-8 классов (12-14 лет), объем - 72 часа в год, 2 часа в неделю.

Третий год обучения для детей 7-11 классов (13-17 лет), объем - 72 часа в год, 2 часа в неделю.

В группы первого года обучения принимаются дети на основании свободного и добровольного выбора деятельности и желания родителей.

Группа второго года обучения формируется из обучающихся, успешно освоивших программу первого года обучения. Допускается прием новых

обучающихся после опроса и тестирования для выявления интереса к художественной деятельности и при наличии навыков в работе. С вновь прибывшими детьми педагог делает акцент на быстрое включение в программу и освоение недостающих навыков.

Группа третьего года обучения формируется из обучающихся, успешно освоивших программу первого и второго годов обучения. На занятиях с детьми третьего года обучения больше внимания уделяется самостоятельной работе воспитанников.

Модуль «Сценическое движение» рассчитан на работу с обучающимися от 10 до 12 лет.

Первый год обучения – объем – 72 часа в год, 2 раза в неделю по 1 часу.

Второй год обучения – объем – 144 часа в год, 2 раза в неделю по 2 часа.

Модуль «Тайны театрального искусства» рассчитан на работу с обучающимися от 10 до 17 лет в группах по годам обучения.

Первый год обучения для детей 4-6 классов (10-12 лет) – объем 144 часа в год, 2 раза в неделю по 2 часа.

Второй год обучения для детей 5-8 классов (12-14 лет), объем – 144 часа в год, 2 раза в неделю по 2 часа.

Третий год обучения для детей 7-11 классов (13-17 лет), объем – 144 часа в год, – 2 раза в неделю по 2 часа.

Форма обучения – очная.

Формы организации образовательной деятельности учащихся:

- фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися;
- коллективная – организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми детьми;
- индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;
- групповая – организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек);
- в парах – выполнение заданий по парам, последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение;
- индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Формы занятий. На занятиях используются следующие технологии обучения:

- лекционно-семинарская;
- тренинговая;
- игровая;
- погружение;
- театрально-концертная;
- телесноориентированная;
- французские мастерские.

Условия реализации программы

Для реализации программы необходимы:

- наличие специально оборудованных помещений (сцены, спортивно-

- тренажерного зала с инвентарем, учебных классов);
- световая и звуковая аппаратура;
- учебно-методическое обеспечение;
- кадровый ресурс.

Планируемые результаты

Выпускник театра-студии имеет серьезную теоретическую подготовку необходимую для усвоения практических навыков мастерства актера; сформированное представление о развитии театрального искусства в контексте общеисторического движения мировой художественной культуры;

ознакомлен с базовым программным материалом по технике речи, сценическому движению и актерскому мастерству в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями; у выпускника театра-студии сформированы навыки актерского мастерства.

Выпускник театра-студии имеет развитую эмоциональную и интеллектуальную сферы личности, способность анализировать драматургию и спектакль, ясно формулировать свои мысли; развитые творческие артистические способности, психические и двигательные качества, которые необходимы в их будущей жизненной деятельности, такие как: внимание, память, воля, сила, гибкость, быстрота, ловкость и выносливость; сформированный художественный вкус и эстетическое чувство; увлеченность красотой звучащего русского слова.

Выпускник театра-студии знает и применяет этические нормы поведения, способен работать в коллективе и подчиняться общим правилам; имеет развитые коммуникативные и организаторские способности; владеет умением критически оценить как свою работу, так и работу своих товарищей; уважает культуру разных народов и времен, различных эстетических направлений; обладает мотивированной активной жизненной позицией.

Сотрудничество между режиссерами и актерами «Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке», преподавателями Санкт-Петербургской государственной театральной академии с образовательными организациями (учреждениями) Всеволожского района позволит:

- создать дополнительные условия для художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения;
- обучить педагогов и родителей Всеволожского района новым технологиям работы с аудиторией;
- выявить у школьников интеллектуальные и творческие способности;
- познакомиться с образовательными ресурсами Санкт-Петербургской государственной театральной академии и «Молодежного театра на Фонтанке»;
- освоить современную методику проведения интерактивных и тренинговых занятий по художественно-эстетическому образованию школьников;
- реализовать комплексную программу с учетом современных стандартов духовно-нравственного воспитания;

- подготовить театральный репертуар детско-юношеского театра-студии с учетом значимых и актуальных событий российского общества;
- установить связи с коллегами-единомышленниками из других школ, администрацией, СМИ и представителями общественности;
- привлечь родителей учеников к участию в культурной жизни школы и Всеволожского района в целом;
- повысить культурный уровень населения Всеволожского района посредством организации выездных культурно-массовых мероприятий.

Система оценки результатов освоения программы

Творческие семинарские занятия, проводимые на протяжении всего периода обучения, на которых учащиеся выполняют самостоятельные задания по темам программы.

Зачётные занятия. Они проходят в виде выполнения учащимися групповых и индивидуальных творческих заданий, в виде коллоквиумов, конференций по итогам изучения наиболее крупных по объёму и значимых тем.

Итоговая работа – создание самостоятельного театрального проекта рецензии, в любом выбранном воспитанником жанре (информация, премьерная рецензия, портрет театрального деятеля, интервью, проблемная рецензия) письменно или устно.

Другие виды оценки результатов освоения программы:

- Контрольные тесты.
- Контрольные задания.
- Контрольный опрос.
- Диагностическая беседа.
- Наблюдение.
- Конкурс.
- Фестиваль.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Количество часов в год

№	Название модулей	Количество часов в год		
		1 год обучения	2 год обучения	3 год обучения
1	История театра	72		
2	Сценическая речь	72	72	72
3	Сценическое движение	72	144	
4	Тайны театрального искусства	144	144	144
	Итого	360	360	216

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
МОДУЛЯ «ИСТОРИЯ ТЕАТРА»
Первый год обучения**

№	РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		всего	теория	практика	
1.	Вводное занятие	1	1		
2.	Основы театральной культуры	46	46		
2.1	Зарождение искусства.	1	1		
2.2	Театр как вид искусства.	2	2		
2.3.	Театр Древней Греции.	2	2		
2.4.	Русский народный театр.	3	3		
2.5.	Театр и зритель.	3	3		
2.6.	Театральное закулисье.	3	3		
2.7.	Итоговое занятие.	1	1		
2.8.	Виды театрального искусства	3	3		
2.9	Театральное закулисье	3	3		
2.10.	Театр и зритель	3	3		
2.11.	История русского театра 18 -19 в.	3	3		
2.12..	Итоговое занятие	1	1		
2.13.	Театр итальянского Возрождения.	3	3		
2.14.	Театр Шекспира.	3	3		
2.15	История русского театра 19-20 век.	3	3		
2.16.	Театральные жанры.	3	3		
2.17.	Театр и зритель.	5	5		
2.18.	Итоговое занятие.	1	1		
3.	Актерское мастерство	13	3	10	

3.1.	Организация внимания, воображения, памяти	3	1	2	
3.2.	Сценическое действие	6	1	5	
3.3.	Творческая мастерская	3		3	
3.4.	Итоговое занятие	1	1		
4.	Киношкола	12	6	6	
4.1.	Начало кино в России	3	3		
4.2.	С.М.Эйзенштейн. Его вклад в теорию и практику кино.	3	1	2	
4.3.	С. Ф. Бондарчук. Экранизация классических произведений отечественной литературы.	3	1	2	
4.4.	А. А. Тарковский. Особенности творческой манеры	2	1	1	
4.5.	Итоговое занятие	1		1	
	ИТОГО	72	56	16	

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
МОДУЛЯ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»**

Первый год обучения

№ п/п	РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ	КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ		
		Всего	Из них	
			теор.	прак.
1	Вводное занятие: знакомство с целями и задачами курса	4	2	2
2	Воспитание сознательно-бережного отношения к голосу как профессиональному инструменту	4	2	2
3	Основные требования современной сцены к сценической речи	16	4	12
4	Ознакомление с фонетическими нормами русского языка	12	4	8
5	Воспитание умения пользоваться смешанно-диафрагмическим типом дыхания	16	4	12
6	Ознакомление с понятиями диапазона, регистра и тембра	16	4	12
7	Подведение итогов работы: презентация подготовленных монологов	4	-	4
	Итого за год	72	20	52

Второй год обучения

№ п/п	РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ	КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ		
		Всего	Из них	
			теор.	прак.
1	Вводное занятие: повторение изученного материала	4	-	4
2	Координирование дыхания со звуком	16	4	12
3	Ознакомление с основными этапами работы над художественным произведением, с понятиями логического анализа произведения: тема, идея, конфликт, сквозное действие, сверхзадача и т. д.	16	4	12
4	Презентация логического анализа художественного произведения, подготовленного самостоятельно	2	-	2
5	Работа над чтением текстов "с листа"	16	4	12
6	Сценическое чтение в различных темпах и скоростях	12	4	8
7	Окончательное закрепление и совершенствование полученных на первом и втором годах обучения навыкам по дикции, дыханию и голосу	6	-	6
	Итого за год	72	16	56

Третий год обучения

№ п/п	РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ	КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ		
		Всего	Из них	
			теор.	прак.
1	Вводное занятие: повторение изученного материала	4	-	4
2	Работа над текстом - законченный рассказ: развитие творческой индивидуальности учащихся в работе над произведениями разных жанров	30	6	24
3	Презентация любимого произведения	4	-	4
4	Работа над басней и другими видами сатирических произведений	16	4	12
5	Сценическое чтение в различных темпах и скоростях	12	4	8
6	Окончательное закрепление и совершенствование полученных на первом, втором и третьем годах обучения навыкам по дикции, дыханию и голосу. Итоговая театральная постановка	6	-	6
	Итого за год	72	16	56

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
МОДУЛЯ «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»**

Первый год обучения

№ п/п	РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ	КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ		
		Всего	Из них	
			теор.	прак.
1	Введение в предмет	20	8	12
1.1.	Развитие психических и психофизических качеств.	6	4	2
1.2.	Общее развитие мышечно-двигательного аппарата ребенка с помощью развивающих упражнений	14	4	10
2	Упражнения в равновесии	22	10	12
2.1.	Различные виды одиночного балансирования	11	5	6
2.2.	Парные и групповые упражнения	11	5	6
3	Тренинг	30	10	20
3.1.	Развивающий тренинг	6	2	4
3.2.	Пластический тренинг	14	6	8
3.3.	Специальный тренинг	10	2	8
	Итого за год	72	28	44

Второй год обучения

№ п/п	РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ	КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ		
		Всего	Из них	
			теор.	прак.
1	Акробатические упражнения	61	9	52
1.1.	Одиночные упражнения	23	3	20
1.2.	Упражнение на парное равновесие	19	3	16
1.3.	Игровые упражнения	19	3	16
2	Трюковая пластика	54	6	48
2.1.	Приемы падений	18	2	16
2.2.	Пощечина	18	2	16
2.3.	Жонглирование	18	2	16
3	Историческая пластика	29	10	19
3.1.	Этикет и манеры поведения в разные эпохи.	11	5	6
3.2.	Поклон	8	2	6
3.3.	Сценический бой	10	3	7
	Итого за год	144	25	119

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
МОДУЛЯ «ТАЙНЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА»
Первый год обучения

№ п/п	РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ	КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ		
		Всего	Из них	
			теор.	прак.
1	Введение в предмет.	2	2	-
1.1.	Специфика театрального (актерского) искусства	2	2	-
2	Работа актера над собой. Тренинг.	68	9	59
2.1.	Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания.	9	1	8
2.2.	Мышечная свобода. Снятие мышечных зажимов.	9	1	8
2.3.	Творческое оправдание и фантазия.	8	1	7
2.4	Сценическое отношение и оценка факта.	8	1	7
2.5.	Оценка и ритм.	7	1	6
2.6.	Чувство правды и контроль.	7	1	6
2.7.	Сценическая задача и чувство. Действие.	9	1	8
2.8.	Мысль и подтекст.	4	1	3
2.9.	Сценический образ как «комплекс отношений»	7	1	6
3	Работа актера над образом. Логика действий.	38	10	28
3.1.	Я – предмет.	6	2	4
3.2.	Я – стихия.	3	1	2
3.3.	Я – животное.	6	2	4
3.4.	Я – фантастическое животное.	3	1	2
3.5.	Станиславский об этюдах.	20	4	16
4	Репетиционно-постановочная работа	36	-	36
	Итого за год	144	21	123

Второй год обучения

№ п/п	РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ	КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ		
		Всего	Из них	
			теор.	прак.
1	Работа актера над образом. Логика действий.	40	3	37
1.1.	Р.И.Рождественский « 210 шагов». Инсценировка.	3	3	-
1.2.	Компоновка, репетиция и показ сценической версии «210 шагов»	37	-	37
2	Я в предлагаемых обстоятельствах.	4	1	3
2.1.	Работа над образом по методу физических действий.	4	1	3
3	Работа над ролью.	17	5	12
3.1.	Изучение жизни.	3	1	2
3.2.	Фантазирование о роли.	3	1	2
3.3.	Вскрытие подтекста.	3	1	2
3.4.	Работа над внешней характерностью.	4	1	3
3.5.	Домашние этюды «на образ»	4	1	3
4	Репетиционно-постановочная работа. Выпуск спектакля «Людвиг и Тутта. Нечеловеческая история любви»	83	-	83
	Итого за год	144	9	135

Третий год обучения

№ п/п	РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ	КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ		
		Всего	Из них	
			теор.	прак.
1	Я и мир.	36	4	32
1.1.	Я наблюдаю мир.	11	1	10
1.2.	Я слышу мир.	7	1	6
1.3.	Я осязаю и обоняю мир.	7	1	6
1.4.	Язык жестов, движений и чувств (эмоций)	11	1	10
2	Я и мир предметов.	21	3	18
2.1.	Предметы, принадлежащие мне.	7	1	6
2.2.	Предметы в моем доме.	7	1	6
2.3.	Предметы улиц, городов.	7	1	6
3	Техника театрального грима.	36	15	21
3.1.	Об искусстве грима. Гигиена грима и техника возможности грима.	4	2	2
3.2.	Анатомические основы в гриме. Грим черепа.	4	2	2
3.3.	Светотень. Теплые и холодные тона.	3	2	1
3.4.	Костюм и грим.	4	3	1
3.5.	Характерный грим.	4	1	3
3.6.	Расовый, национальный грим.	4	1	3
3.7.	Сказочные гримы.	5	2	3
3.8.	Гримы зверей (лиса, собака, кот)	4	1	3
3.9.	Концертный грим.	4	1	3
4	Посещение театров и просмотр фильмов	21	-	21
5	Репетиционно-постановочная работа	30	3	27
	Итого за год	144	25	119

МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ ТЕАТРА»

Пояснительная записка

С античных времен человечество использовало театр и формы театрального действия в целях образования и развития личности и воспитания общественного сознания. История приобщения детей к искусству театра в России начинается с XVII века, так же, как и вся история русского театрального искусства.

В настоящее время занятия театральным искусством детей не потеряли своей актуальности. В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте подвержены сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности, следует осознавать, что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем. Эти игры не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, действенного воображения. А ведь именно воображение для младшего возраста становится локомотивом всей творческой деятельности, общего развития, реализуемых в игровой форме.

Компенсировать недостающие знания и потребности в творчестве можно в системе дополнительного образования, занимаясь в детском театральном коллективе. Занятия в детском театральном коллективе развивают ребенка во всей его психофизической целостности. Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья.

Театр раскрывает философские представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством игры.

Полихудожественная театральная среда способствует развитию подрастающего поколения: театр приобщает детей к музыке, литературе, изобразительному искусству. Воспитание театром формирует мировоззрение детей, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление.

Но это не единственная сильная сторона театрального образования. Гораздо важнее, что театр помогает социальной и психологической адаптации детей, их личностному росту. Помогает активизировать затрудненные процессы общения, сделать их радостными и плодотворными.

Сценическая деятельность базируется на единстве коллективного взаимодействия и максимальном творческом проявлении каждого исполнителя.

Театр – коллективное искусство. Во-первых, театральная постановка – «продукт» совместной деятельности, требующей концентрации сил каждого учащегося. Во-вторых, разнообразие постановочных задач дает возможность каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и способности. В-третьих, театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива.

Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – диалог и игра. А игра и общение являются для младших школьников ведущей психологической деятельностью.

Привлечение детей к занятиям в детском театральном коллективе решает одну из острейших социальных проблем, исключая возможность пребывания детей «на улице».

Театральная модель жизненных ситуаций, «проба» ощутить себя в той или иной среде позволяют детям и подросткам приобрести полезные навыки для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды. Окунувшись в мир творчества, ребенок может раскрыть и реализовать свое «Я», подготовиться к взрослой жизни. Детское творчество, выраженное в театральной постановке, это один из способов освоения окружающего мира, социальной и психологической адаптации ребенка в обществе.

Острота и глубина восприятия искусства, в особенности театра, нередко определяют духовный облик школьника на всю жизнь. Равнодушие к миру прекрасного влечет за собой, в будущем, серость и убогость жизненных представлений.

Данный модуль разработан на основе работ деятелей театрального искусства в области театральной педагогики: А.П.Ершовой и В. М. Букатова, А. Б. Никитиной, Ю. В. Колчеева и Н. М. Колчеевой, А. И. Фоминцева, Е. Р. Ганелина.

Теоретической основой материала служит учение К.С.Станиславского, адаптированное для работы с детьми и подростками.

Модуль органично соединяет в себе познавательную деятельность обучающихся по овладению теорией, историей театра, навыками театрального исполнения с непосредственной творческой деятельностью, организуемой в учебном, репетиционном процессе, театральном показе.

Модуль обучения истории театра рассчитан на 1 год обучения. Возраст детей 10-12 лет. Наполняемость группы: 20-25 человек.

Из детей, прошедших годичный курс обучения, успешно освоивших программу и решивших продолжить занятия в театральном коллективе, формируется творческая группа для дальнейшей постановки спектаклей и работе над созданием образов.

Актуальность и новизна. Содержание модуля «История театра» включает в себя информацию об искусстве театра. Это дополняет картину развития художественной культуры, делает ее более целостной.

Модуль предполагает углубленную подачу теоретического материала по истории возникновения и развития театрального искусства, теории режиссуры, сценарного мастерства, что призвано обеспечить комплексное обучение театральному делу. Его новизна состоит, прежде всего, в том, что он основан на личностном подходе. Материал изучается не только в историческом аспекте, но и в практическом преломлении. При этом основными методами учебного процесса являются дискуссии, исследования, погружение в драматургический материал.

Цель – погружение в культурную атмосферу театра, знакомство с процессом возникновения, становления и развития театра в Европе, создание представления о наиболее ярких страницах истории театра, наиболее ярких драматургах, актерах, формирование навыков грамотного анализа произведений театрального искусства.

Задачи:

обучающие

- дать теоретическую подготовку необходимую для усвоения практических навыков мастерства актера;
- сформировать представление о развитии театрального искусства в контексте общеисторического движения мировой художественной культуры

воспитательные

- воспитывать художественный вкус и интерес к театральному искусству, интерес к художественной культуре во всем ее многообразии, прививать уважение к культуре разных народов и времен, различных эстетических направлений;

развивающие

- развивать эмоциональную и интеллектуальную сферы личности воспитанника, его способность анализировать драматургию и спектакль, ясно формулировать свои мысли;
- сформировать творческую образовательную среду работы коллектива на основе принципов театральной педагогики.

Ожидаемые результаты:

По итогам обучения воспитанники должны **знать:**

- основные теории происхождения театра как вида искусства;
- основные этапы развития мирового театра;
- характерные черты театрального искусства разных стран;
- творческий путь и основные произведения не менее 10 мировых драматургов;
- специфику отдельных театральных профессий;
- Основные театральные жанры, их особенности;

уметь:

- определять, какой театральной эпохе принадлежит предложенный педагогом иллюстративный материал;
- рассказывать об основных эстетических признаках античного, средневекового искусства, искусства Возрождения;
- рассказывать о творчестве одного зарубежного драматурга по выбору;
- рассказывать о творчестве одного русского кинорежиссера по выбору;
- анализировать драматургию как особый род литературы, предназначенный для сцены;
- работать в театральной коллективе в постановке сценических этюдов.

Формы проверки знаний и творческих достижений.

- **Творческие семинарские занятия**, проводимые на протяжении всего периода обучения, на которых учащиеся выполняют самостоятельные задания по темам программы.

- **Зачётные занятия**. Они проходят в виде выполнения учащимися групповых и индивидуальных творческих заданий, в виде коллоквиумов, конференций по итогам изучения наиболее крупных по объёму и значимых тем.

- **Итоговая работа** – создание самостоятельного театрального проекта рецензии, в любом выбранном воспитанником жанре (информация, премьерная рецензия, портрет театрального деятеля, интервью, проблемная рецензия) письменно или устно.

СОДЕРЖАНИЕ

МОДУЛЯ «ИСТОРИЯ ТЕАТРА»

1. Вводное занятие (1 час)

Знакомство с коллективом. Выявление уровня и объема знаний о театре. Обсуждение плана работы на год. Особенности занятий в театральной студии. Требования к знаниям и умениям. Требования к нормам поведения. Инструктаж по технике безопасности.

2. Основы театральной культуры (46 часов)

2.1. Зарождение искусства (1 час)

Две теории происхождения театра. Рождение искусства сцены из обрядов и магических ритуалов. Древние земледельческие праздники. Игровое действие в древних религиях. Пратеатральные игровые формы и их культовое происхождение. Греческая цивилизация. Греческий агон. Связь происхождения европейского театра с ростом самосознания личности человека в эпоху Античности. Элевсинские мистерии. Значение религии Диониса в становлении древнегреческого театра. Дихотомия дионисийского и аполлонического. Путь от ритуальных игр к примитивной трагедии. Мифы – основа древнегреческой драматургии. Устройство древнегреческого театра и организация спектаклей.

2.2. Театр как вид искусства (2 часа)

Театр и его место в системе художественной культуры. Специфика театрального искусства. Виды театра: музыкальный, драматический, кукольный. Игра как форма существования человека и общества. Природа и

значение игры как явления культуры. Игра как факт духовной жизни. От состязательной игры к культуре. Игры, в которые играют люди. Правила игры: языки, инструменты и материалы различных искусств. Игровая природа театра. Актер – персонаж – роль. Значение обрядов в современном обществе. Сходство и различие между обрядом и театром.

2.3. Театр Древней Греции (2 часа)

Устройство театра. Актеры и хор, их маски и костюмы. Стиль исполнения и культовая символика в греческом театре. Эсхил. Жизнь и творчество. Биографические сведения. Новаторство в театре: введение второго актёра. Второй период творчества.

Софокл. Жизнь и творчество. Изменения в постановке действий. Введение третьего актёра и уменьшение хора. Характерные черты драматургии. Сюжеты трагедий.

Еврипид. Жизнь и творчество. Биография. Участие в политической жизни. Музыкальное творчество. Творческое наследие.

Мировое значение греческой трагедии. Герои античных трагедий – вечные образы мирового сценического искусства. Греческая комедия. Особенности древней аттической комедии. Стиль исполнения комедии в греческом театре. Аристофан. Сохранившиеся биографические сведения.

2.4. Русский народный театр (3 часа)

Народные обряды и игры. Скоморошество. Народная драма. Церковный, школьный театр. Создание профессионального театра.

Театральные перекрестки Мурома. Ярмарочные представления. Создание профессионального театра. Любительские театральные общества.

2.5. Театр и зритель (3 часа)

Этикет. Культура восприятия театральной постановки. Анализ постановки. Театральная гостиная.

2.6. Театральное закулирье (3 часа)

Театральные профессии. Устройство сцены и зрительного зала.

2.7. Итоговое занятие (1 час)

2.8. Виды театрального искусства (3 часа)

Опера. Балет. Мюзикл. Эстрада. Театр кукол. Особенности и история развития. Лучшие театральные постановки. Самые знаменитые театры мира.

2.9. Театральное закулирье (3 часа)

Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы.

2.10. Театр и зритель (3 часа)

Театральный этикет. Культура восприятия и анализ театральной постановки. Театральная гостиная.

2.11. История русского театра. 18 век - начало 19 века (3 часа)

Театр 18 века – начала 19 века. Крепостные театры. Профессиональные театры. Провинциальные театры. Особенности репертуара. Драматургия. Известные русские актеры.

2.12. Итоговое занятие (3 часа)

2.13. Театр итальянского Возрождения (3 часа)

Культурный феномен Возрождения. Обращение в Италии к Античности в эпоху Возрождения – обращение к собственному духовному наследию.

Испанский театр – театр плаща и шпаги. Связь испанского театра эпохи Возрождения с народной зрелищной традицией. Театральное здание и спектакль. Идея чести – основополагающее понятие испанского гуманизма и центральная тема героических драм Лопе де Вега. Ренессансные комедии Тирсо де Молина. Мотив судьбы в пьесах П. Кальдерона. Элементы драматургии барокко. Организация театральных зрелищ, театрально-декорационное и актерское искусство.

2.14. Театр Шекспира (3 часа)

Английский театр. Северное Возрождение. Театр Англии как символ Возрождения и аккумулятор идей трагического гуманизма. Возникновение гуманистической драмы. Основные драматические жанры. Типы театров, устройство сцены и постановочная техника. Стиль актерского искусства и его эволюция. Предшественники Уильяма Шекспира. Драматургия Кристофера Марло. Младшие современники Шекспира. Эволюция сценического стиля от Ренессанса к барокко.

Творчество Уильяма Шекспира в контексте английской театральной культуры его времени. Драматургическое наследие У. Шекспира: комедии, хроники, великие трагедии.

2.15. История русского театра.19-20 век (3 часа)

Рождение МХАТ. Станиславский. Немирович-Данченко. Творческий путь Вахтангова. Мейерхольд. Советское театральное искусство.

2.16. Театральные жанры (3 часа)

Трагедия. Комедия. Драма.

2.17. Театр и зритель (5 часов)

Лучшие театральные постановки. Культура зрительского восприятия. Просмотр и обсуждение спектакля.

2.18. Итоговое занятие (1 часа)

3. Актерское мастерство (13 час)

3.1. Организация внимания, воображения, памяти (3 часа)

Внимание. Воображение. Память. Снятие зажимов и комплексов. Общеразвивающие и театральные игры и упражнения. Упражнения на коллективность творчества.

3.2. Сценическое действие (6 часов)

Действие – язык театрального искусства. Целенаправленность и логика действия. Упражнения и этюды. Виды этюдов. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в предлагаемых обстоятельствах». Элементы бессловесного действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». Практическое овладение логикой действия.

3.3. Творческая мастерская (3 часа)

Выбор драматического отрывка. Этюдные пробы. Анализ. Показ и обсуждение. Работа над созданием образа сказочных персонажей. Конкурсно-игровые программы. Работа со зрителем: проведение конкурсов и игр. Изготовление реквизита, костюмов.

3.4. Итоговое занятие (1 час)

4. Киношкола (12 часов)

4.1. Начало кино в России (3 часа)

Изобретение кино. Зарождение кинематографа в России. Первые отечественные фильмы. Появление профессии режиссера в производстве фильмов. Режиссеры немого кино: Л. Кулешов, Д. Вертов, В. Пудовкин и др. Развитие киноязыка и средств художественной выразительности в фильме. Создание художественного образа на экране.

4.2. С. М. Эйзенштейн. Его вклад в теорию и практику кино (3 часа)

Увлечение театром, обучение у В. Э. Мейерхольда. Переход в кино, работа с передовыми кинематографистами (Л. Кулешовым, Д. Вертовым, Э. Шуб, Л. Оболенским). Вклад Эйзенштейна в теорию и практику кино. Развитие теории монтажа, фильм как «монтаж аттракционов». Фильмы эпохи немого и звукового кино: «Александр Невский», «Иван Грозный». Создание аудиовизуального образа фильма: находки в области монтажа (ритм и чередование планов, необычность ракурсов). Использование возможностей цвета в кино.

4.3. С. Ф. Бондарчук. Экранизация классических произведений отечественной литературы (3 часа)

Страницы биографии: от актера — к режиссеру. Актерские работы С. Бондарчука: Тарас («Тарас Шевченко»), Дымов («Попрыгунья»), Актерские работы С. Бондарчука в снятых им фильмах: Андрей Соколов («Судьба человека»), Звягинцев («Они сражались за Родину») и др. Точный психологический рисунок роли, эмоциональная насыщенность и пластическая выразительность образов. Режиссерские работы С. Бондарчука: «Судьба человека», «Они сражались за Родину» и др. Связь кино с литературой: воплощение классики на экране. Поиски кинематографической выразительности, бережное отношение к авторскому слову.

Внимание к актерскому воплощению образов, создание актерского ансамбля в фильме. Мастерство крупномасштабных постановок и батальных сцен. Точность и выразительность в изображении личности героев и народных масс. Музыка в создании образов и атмосферы фильма. Звукопластическое выражение авторской позиции и философских обобщений в произведении.

4.4. А. А. Тарковский. Особенности творческой манеры (2 часа)

Поиск собственного пути. Особенности творческой манеры. Специфичность манеры киноповествования. Своеобразное построение экранного пространства. Фильмы А. Тарковского: «Иваново детство» — противопоставление войны и детства. Герои фильма, атмосфера, пространство и время фильма.

4.5. Итоговое занятие (1 час)

МОДУЛЬ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»

Пояснительная записка

Театрализованные занятия являются частью воспитательно-образовательной работы, не только потому, что в них упражняются отдельные психические процессы, но и потому, что эти процессы

поднимаются на более высокую ступень развития. Участвуя в театрализованных занятиях, ребенок знакомится с окружающим миром через образы, краски, звуки. Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, разговорную речь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребенка.

Процесс развития речи предполагает освоение не только содержательной, но и образной, эмоциональной стороны языка. Психолог и философ С.Л. Рубинштейн в труде «К психологии речи» писал: «Чем выразительнее речь, тем более она речь, а не только язык, потому, что чем выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий; его лицо, он сам». Выразительность он рассматривал как качественную характеристику речи, которая тесно связана с проявлением индивидуальности человека.

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет констатировать, что понятие «выразительность речи» имеет интегрированный характер и включает в себя невербальные (мимика, позы, жесты) и вербальные (интонация, лексика, синтаксис) средства.

Для развития выразительности речи необходимо создавать такие условия, в которых ребенок сможет не только получать знания, но и перерабатывать их и выражать свое отношение к ним. Наилучшие условия для этого создаются на театрализованных занятиях, т.к. игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного и школьного возраста, а театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием воображения, фантазии, инициативности, раскрепощенности и т.д.

По мнению А.П. Усовой, «словесное русское народное творчество заключает в себе поэтические ценности». Знакомство школьника с народным творчеством делает его речь более выразительной, эмоциональной, развивает интерес к своим истокам, корням, культуре.

При разработке данного модуля учитывался опыт аналогичных образовательных объединений и театральных студий. В его основе лежит система обучения актерскому мастерству в высших театральных учебных заведениях, основы которой были заложены К.С.Станиславским и развиты его учениками и последователями. Также в модуль включены элементы современных методик и тренингов, применяемых в различных странах. Принципиальным отличием программы является выделение театрально-технических и театрально-художественных дисциплин в отдельную часть программы, в отличие от более общепринятого обучения данным дисциплинам студийцев актерского направления в качестве спецкурсов.

Актуальность и новизна. Отношение к слову есть показатель цивилизованности государства и культуры каждого человека. Эта проблема особенно остро встала сейчас в нашей стране, когда хлынувший поток иностранных слов, широко распространившаяся в информационном

пространстве небрежная, неоправданно быстрая, неблагозвучная речь убивает всё накопленное богатство неповторимо прекрасного русского звучащего слова. Нельзя не учитывать негативного влияния таких языковых деформаций на детей.

Актуальность модуля состоит в том, что обучение детей сценической речи является одним из средств сохранения русских языковых традиций, воспитания через слово тех личностных качеств, которые характеризуют действительно культурного человека, гражданина своей страны.

Единство речи, игры и движения – универсальное средство эмоционального и физического развития, нравственного и художественного воспитания детей, формирующее внутренний мир человека. Данный модуль не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, чтецов, дикторов), а решает проблемы гармоничного всестороннего развития личности и прививает устойчивую любовь к родной речи.

Сценическая речь не только может служить своего рода эталоном правильной речи, но она одновременно упражняет и развивает слух, дыхательную систему, а последняя тесно связана с сердечно-сосудистой системой. Следовательно, занимаясь в процессе обучения сценической речи дыхательной гимнастикой, ребёнок одновременно укрепляет своё здоровье; тренирует артикуляционный аппарат. Последнее обстоятельство исключительно важно, потому что без навыков активной работы артикуляционного аппарата, заложенных в детстве, речь взрослого человека часто становится нечёткой, неразборчивой, не доносит до слушающего главный компонент речи – её содержание. Всё это может негативно отражаться на его профессиональной деятельности, особенно когда она связана с постоянным контактом с другими людьми.

Голос у человека появляется с момента рождения (врождённый, безусловный защитный рефлекс). На базе этого рефлекса путем образования цепных, условно-рефлекторных реакций, возникает разговорный и певческий голос. В этом ребёнку помогают и слух, и зрение, и артикуляционный аппарат, очень богатый кинестетическими рецепторами (мышечное чувство).

Главную роль в речи выполняет гортань, конечно, совместно с дыханием. Слух является главным регулятором и корректором звукообразующего поведения гортани и всего голосового аппарата, поэтому, прежде всего, ему должно быть уделено внимание при воспитании голоса. Слух развивается не попутно и не одновременно с голосом, а его развитие и воспитание должно идти всегда впереди. Звуковые образы накапливаются в кладовых слуховой памяти ещё до их использования в речи или пении: в этом отношении окружающая среда имеет огромное значение. Чем раньше это накопление происходит, тем лучше.

Однажды начав работу над речью, её не прекращают всю жизнь, если хотят овладеть ею в совершенстве, добиться такого результата, чтобы передавать голосом малейшие движения внутренней жизни, просто и красиво выражать свои мысли и чувства.

И здесь много зависит от педагога, от его искусства увлечь обучающихся. Ведь высокая степень увлечённости – основное условие творческого, глубокого овладения материалом.

Цель – развить и усовершенствовать природные речевые и голосовые возможности обучающихся, сформировать у ребёнка любовь к родному языку, культуре речи и произношения и тем самым воспитать творческого, свободного человека, способного жить в гармонии с самим собой, природой и окружающими людьми.

Задачи:

Обучающие

- познакомить с базовым программным материалом по технике речи в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями каждого ребёнка;
- обучить детей элементарным навыкам владения дыханием и голосом, в дальнейшем всем речевым аппаратом и умению его рационально использовать;
- выработать умение пользоваться правильным литературным произношением, согласно современным нормам русского языка;
- научить самостоятельно работать над исправлением индивидуальных недостатков дыхания, артикуляции и дикции.

Развивающие

- развивать у детей речевой слух, внимание и память;
- развивать речевые и творческие способности;
- формировать художественный вкус и эстетическое чувство.

Воспитательные

- увлечь детей красотой звучащего русского слова;
- воспитывать этические нормы поведения, способность работать в коллективе и подчиняться общим правилам;
- воспитывать умение критически оценить как свою работу, так и работу своих товарищей.

Ожидаемые результаты

В результате освоения данного модуля обучающиеся должны приобрести:

Навыки:

- внимательно, не отвлекаясь, работать на протяжении всего времени занятий;
- овладеть навыками правильного дыхания, четкой и громкой речи;
- преодолевать страх перед публичным выступлением;
- с помощью старших учащихся студии и педагога готовиться к выступлению;
- описать собственные эмоции, испытываемые от соприкосновения с произведениями искусства;
- выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы, поступающие со стороны зрителей.

Умения:

- уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц артикуляционного аппарата;
- владеть комплексом артикуляционной гимнастики;
- уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса;
- уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных позах;
- уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие;
- уметь четко произносить в разных темпах 8 - 10 скороговорок;
- уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями.
- приобрести различные коммуникативные навыки;
- развить мотивацию к творческой деятельности в процессе самореализации;
- развить потребность к самосовершенствованию.

Способы проверки

- тестирование;
- фронтальный опрос;
- конкурсы чтецов;
- участие в театральных постановках;
- участие в фестивалях и конкурсах.

Способы определения результативности

Данный модуль является и развивающим, и обучающим. Главный результат работы и детей, и педагога – это спектакли и концерты, которые проходят на публике. Главный показатель – это личностный рост каждого отдельного члена группы, что выявляется благодаря наблюдениям педагогов, работающих с детьми, а также превращение группы в единый коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству.

Контроль за знаниями и умениями, полученными на занятиях, проводится в форме открытых уроков, творческих и контрольных работ по пройденным теоретическим темам, конкурсам чтецов. Возможно, не самым объективным, но немаловажным является мнение сторонних зрителей, а также коллег и профессионалов, если спектакль участвует в районных и областных конкурсах и фестивалях.

Критерии оценки эффективности реализации модуля

Для обучающихся 4-6 классов

- 15% – развили умение декламировать;
- 10% – приняли участие в профессиональных постановках;
- 60% – приняли участие в разработке и подготовке к реализации нового театрального продукта.

Для обучающихся 7-8 классов

- 35% – развили умение декламировать;
- 20% – приняли участие в профессиональных постановках;

70% – приняли участие в разработке и подготовке к реализации нового театрального продукта.

Для обучающихся 9-11 классов

50% – развили умение декламировать;

30% – приняли участие в профессиональных постановках;

80% – приняли участие в разработке и подготовке к реализации нового театрального продукта.

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»

Первый год обучения

1. Вводное занятие: знакомство с целями и задачами курса (4 часа).

На первом этапе знакомства необходимо мотивировать учащихся, объяснить им необходимость заниматься своей речью. Для этого можно использовать видео- и аудио-материалы с записями известных актеров, анализировать монологи театральных актеров, посетить театр. Тренинг «Знакомство».

2. Воспитание сознательно-бережного отношения к голосу как профессиональному инструменту (4 часа).

Педагог вместе с учащимися анализирует значение голоса для человека и актера. Проводится встреча с актерами «Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке» с целью обсуждения данной проблемы, профессиональных рисков актеров и способов их избежать. Творческие игры, беседы, тренинговые упражнения по воспитанию сознательно-бережного отношения к голосу.

3. Основные требования современной сцены к сценической речи (16 часов).

Ознакомление учащихся с орфоэпическими нормами русского языка, практическое освоение общепринятых норм русского произношения, закрепление их путем работы над тренировочными текстами, исправление всех имеющихся отклонений от норм произношения. Развитие умения логично и точно передать со сцены зрителям свою мысль, грамотно построить фразу, а также соблюдения литературных норм произношения. Упражнения на произношение скороговорок, игровые групповые занятия «Пойми меня», «Повторяй за мной».

4. Ознакомление с фонетическими нормами русского языка (12 часов).

Ознакомление с фонетическими нормами русского языка. На этом этапе необходимо добиться сознательного, бережного отношения к каждому звуку речи; работать над исправлением дикционных недостатков учащихся: дефектностью звуков, скороговоркой, «сквозьзубностью», вялостью речи, "проглатыванием" слогов и концов слов, манерностью речи.

5. Воспитание умения пользоваться смешанно-диафрагмическим типом дыхания (16 часов).

Воспитание умения пользоваться смешанно-диафрагмическим типом дыхания. Устройство речевого аппарата: язык, гортань, зубы, губы, резонаторы. Функции каждой части речевого аппарата. Воспитание подвижности частей речевого аппарата. Укрепление путем тренировочных упражнений дыхательных мышц: диафрагмы и межреберных мышц. Педагогу необходимо научить учащихся незаметно добирать дыхание при длинной фразе в местах логических пауз.

6. Ознакомление с понятиями диапазона, регистра и тембра (16 часов).

Рассмотрение данных теоретических понятий и работа с помощью практических упражнений над диапазоном, регистром и тембром речи учащихся.

7. Подведение итогов работы: презентация подготовленных монологов (4 часа).

В течение второго полугодия ребята самостоятельно готовят монолог. Итоговое занятие проводится как торжественное мероприятие с приглашением родителей учащихся, артистов «Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке» и других гостей. Лучшие выступления отмечаются призами и рекомендуются для представления на конкурсах и фестивалях.

Второй год обучения

1. Вводное занятие: повторение изученного материала (4 часа).

Учащиеся вместе с педагогом вспоминают материал прошлого года, еще раз проговаривают основные понятия, создают эмоциональный настрой для продолжения работы.

2. Координирование дыхания со звуком (16 часов).

Техника речи – неотъемлемая часть профессиональных качеств актера, база его общей речевой культуры. Разделы техники речи – дикция, дыхание и голос. Хорошая дикция – четкое и ясное произношение, чистота и безукоризненность звучания каждой гласной и согласной в отдельности, а также слов и фраз в целом. Отличие дикции от орфоэпии. Важность правильно поставленного, хорошо тренированного дыхания для речи.

3. Ознакомление с основными этапами работы над художественным произведением, с понятиями логического анализа произведения: тема, идея, конфликт, сквозное действие, сверхзадача и т. д. (16 часов).

Практическое освоение средствами логической выразительности, текстов для овладения общей культурой речи. Логическая выразительность – основа осмысленности речи. Средства логической выразительности. Чтение смысловых отрывков. Речевые такты. Логическая и грамматическая паузы. Знаки препинания, их воплощение в произношении. Случаи несовпадения пауз со знаками препинания. Логическое ударение. Определение логических ударений по смысловому и грамматическому признакам. Способы выделения наиболее значимого по смыслу слова. Правила расстановки логических ударений.

4. Презентация логического анализа художественного произведения, подготовленного самостоятельно (2 часа).

В течение 1 полугодия второго года обучения ребята самостоятельно выбирают художественное произведение для его полного логического, орфоэпического и лингвистического анализа и представляют его на итоговом занятии.

5. Работа над чтением текстов "с листа" (16 часов).

В свободном чтении заданных текстов учащиеся должны показать свободное владение произносительными нормами русского языка, умение свободно пользоваться приобретенными техническими навыками по дикции, дыханию и голосу.

6. Сценическое чтение в различных темпах и скоростях (12 часов).

Отработка сложных случаев сценической декламации. Работа над скоростью, ритмом и правильным дыханием.

7. Окончательное закрепление и совершенствование полученных на первом и втором годах обучения навыков по дикции, дыханию и голосу (6 часов).

Комплексные упражнения на закрепление изученного материала.

Третий год обучения

1. Вводное занятие: повторение изученного материала (4 часа).

Учащиеся вместе с педагогом вспоминают изученный материал, еще раз проговаривают основные понятия, создают эмоциональный настрой для продолжения работы.

2. Работа над текстом - законченный рассказ: развитие творческой индивидуальности учащихся в работе над произведениями разных жанров (30 часов).

Понимая, ради чего, с какой целью берется литературный материал, ребята самостоятельно выбирают небольшие отрывки из произведений различных жанров. Первым этапом в работе над текстом является логический анализ - "разведка умом". Разбираясь в тексте, нужно найти и определить основную мысль отрывка, выяснить отношение автора к героям и событиям рассказа, установить свое отношение к рассказываемым фактам, запомнить ход мысли, узнать что такое "перспектива речи", как взаимосвязаны отдельные фразы (мысли) и как они подчиняются главной мысли отрывка (контексту). На втором этапе ребята представляют свою интерпретацию отрывка в форме сценической речи.

3. Презентация любимого произведения (4 часа).

Учащиеся готовят законченное выступление по выбранному материалу. Все тексты, взятые для проверки дикции, орфоэпии и дыхания, должны быть первым материалом для работы над текстом. Каждая мысль в них должна быть выражена ясно, произнесена с четкой дикцией при орфоэпически правильном произношении.

4. Работа над басней и другими видами сатирических произведений (16 часов).

Работа над басней и другими видами сатирических произведений заключается в ознакомлении учащихся с принципами исполнения басен как жанра художественного чтения, допускающего театрализацию. К итоговому занятию по теме готовится законченный рассказ с возможным изображением действия, для чего следует развить творческую индивидуальность, стремиться к созданию в чтении законченного художественного образа.

5. Сценическое чтение в различных темпах и скоростях (12 часов).

Отработка сложных случаев сценической декламации. Работа над скоростью, ритмом и правильным дыханием.

6. Окончательное закрепление и совершенствование полученных на первом, втором и третьем годах обучения навыкам по дикции, дыханию и голосу (6 часов).

Подводятся итоги курса, намечаются перспективы дальнейшего совершенствования сценической речи учащихся. Работа заканчивается большим итоговым концертом.

МОДУЛЬ «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Пояснительная записка

Искусство движения вообще и на сцене, основывается на многих умениях и навыках, как общего, так и частного порядка. Одни из них способствуют развитию определённых психофизических качеств, другие оснащают практическими навыками. Отделить их друг от друга невозможно.

Модуль «Сценическое движение» призван заниматься воспитанием, совершенствованием сценических навыков, в том числе и пластической культуры ребёнка и относится к художественно-эстетической направленности его деятельности.

Модуль «Сценическое движение» разработан на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра», и адаптирована для школьников от 10 до 16 лет. Учебный предмет «Сценическое движение» направлен на формирование у детей необходимых знаний в области объективных законов сценического движения и умения их использовать.

Актуальность и новизна. Модуль помогает правильно и гармонично формировать как само тело ребёнка, так и отношение к сценической культуре. Сценическая культура, в свою очередь, позволяет совершить целенаправленный подход ребёнка к творческой деятельности: определяет рамки бытового существования и творческого. Творческая деятельность ребёнка в учреждениях дополнительного образования обеспечивает его интеграцию в мировую и отечественную культуру.

Модуль направлен на воспитание общих и частных пластических навыков, восприятия тела как инструмента, позволяющего раскрыть пластические способности ребёнка, формирование в исполнителе потребности и возможности выразительного движения, а также воспитание и совершенствование пластического воображения, духовной пластичности.

Целью данного модуля является развитие театрально-исполнительских способностей детей и подростков, воспитание их пластической культуры, а также формирование у обучающихся комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в процессе подготовки учебных спектаклей.

Задачи:

Обучающие

- Учить извлекать пластические образы из жизни и собственной фантазии.
- Изменить ранее обретенные телесные стереотипы.

Воспитательные

- Воспитывать телесную культуру, развивать внутренний мир ребенка.

Развивающие

- Развивать и совершенствовать у детей ряд основных психических и двигательных качеств, которые необходимы в их будущей жизненной деятельности, такие как: внимание, память, воля, сила, гибкость, быстрота, ловкость и выносливость.
 - Свободно владеть собственным телом (снятие физических зажимов, свободное перевоплощение в образ).
 - Развивать гибкость и пластичность не только тела, но и мышления.
 - Развивать координацию и внимание.

Ожидаемые результаты

После **первого года** обучения дети будут:

знать:

- технику безопасности в трюковой пластике.

уметь:

- применить выразительный жест.
- управлять своим телом и вычленять главное в пластической схеме.
- поставить простейший пластический этюд.
- применять более широкий выразительный жест.
- работать в ансамбле в общем темпо-ритме.
- управлять системой мышечного напряжения.
- представлять движения в воображении и мыслить образами;

владеть:

- техникой снятия мышечных и психологических комплексов «зажатости».
- всеми частями тела;
- приемами аутотренинга и релаксации.

После **второго года** обучения воспитанники должны:

уметь:

- представлять движения в воображении и мыслить образами; всеми частями тела;
- трюковой техникой;
- техникой жонглирования;
- сценической пластикой.

знать:

- приемы сценического боя.
- уметь:
- осуществлять сценические падения;
- самостоятельно выполнять трюковые этюды и композиции;
- самостоятельно ставить этюды сценического боя без оружия, с палкой, шпагой.

владеть:

- всеми частями тела;
- приемами аутотренинга и релаксации

приобретут **навыки**:

- органично существовать на сцене.
- привести начальный импульс к законченной художественной форме.
- передавать внутреннее состояние при помощи пластических средств.
- найти наиболее точное отображение художественного произведения средствами пластики.
- реализовать стихотворный текст в движении.
- создать полный, законченный образ.
- чувствовать партнера.

Способы определения результативности:

- процесс наблюдения,
- готовые работы,
- итоговые занятия по темам,
- отчетные концерты,
- конкурсы.

Критерии оценки эффективности реализации модуля

Обучающиеся 4-6 классов

- 15% - развили навыки владения сценическим движением;
- 10% - приняли участие в профессиональных постановках;
- 60% - приняли участие в разработке и подготовке к реализации нового театрального продукта.

Обучающиеся 7-8 классов

- 35% - развили навыки владения сценическим движением;
- 20% - приняли участие в профессиональных постановках;
- 70% - приняли участие в разработке и подготовке к реализации нового театрального продукта.

Обучающиеся 9-11 классов

- 50% - развили навыки владения сценическим движением;
- 30% - приняли участие в профессиональных постановках;
- 80% - приняли участие в разработке и подготовке к реализации нового театрального продукта.

Особенности организация деятельности учащихся

Основной и самой необходимой формой занятий являются групповые **занятия-тренинги**. Группы могут быть как разновозрастные, так и одновозрастные, формирование групп, как правило, происходит исходя из репертуарного плана на год, в зависимости от того, в каких мероприятиях планируется участие ребенка. Утверждение детей на роль в спектакле, сцене, номере, песне, пластическом этюде зависит от способностей и возможностей ребенка, его подготовки, желания.

Для каждого воспитанника предлагается индивидуальный образовательный маршрут, который определяет переход с этапа на этап обучения. Программой предусмотрены индивидуальные занятия, для закрепления материала у воспитанников, для занятий с отстающими от программы детьми, для работы с одаренными детьми, с детьми,

исполняющими главные роли в спектаклях. Индивидуальные часы помогают раскрыть каждую личность более красочно и полно, так как внутренний мир каждого человека уникален и способы его отображения в пластике индивидуальны.

Разнообразные формы проведения занятий: традиционное занятие, практическое занятие, игра, праздник, путешествие, экскурсия, репетиции, конкурс, творческая встреча, позволяют детям усвоить разделы программы в полном объеме.

Экскурсии имеют большую познавательную ценность, пробуждают наблюдательность, способность мыслить аналитически, т.е. анализировать каждую показанную работу, извлекать из нее что-то новое и нужное для дальнейшего применения в своих творческих постановках.

Учитывая психолого-физиологические особенности детей, используется игровая деятельность. При этом игры связаны с тем материалом, который изучается в процессе занятий. Игры, как подвижные, так и интеллектуальные.

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Первый год обучения

1. Введение в предмет (20 часов)

1.1. Развитие психических и психофизических качеств (6 часов)

Теория: Введение в предмет «Сценическое движение». Объяснение темы.

Практика: Общие двигательные навыки. Вводные упражнения. Вводная композиция. Упражнения на внимание, память, силу, выносливость, скорость, ловкость и др.

1.2. Общее развитие мышечно-двигательного аппарата ребенка с помощью развивающих упражнений (14 часов)

Теория: Понятие мышечно-двигательный аппарат. Объяснение темы.

Практика: Комплексные упражнения для развития мышечных групп спины, живота и ног: упражнения одиночные в статике; упражнения одиночные в динамике; парные упражнения.

2. Упражнения в равновесии (22 часа)

2.1. Различные виды одиночного балансирования (11 часов)

Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах одиночного балансирования.

Практика: Упражнения: «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату» и др.

2.2. Парные и групповые упражнения (11 часов)

Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах парных и групповых упражнениях.

Практика: Упражнения: «Качели», «Лодочка», «Мостик», «Паром» и др.

3. Тренинги (30 часов)

3.1. Развивающий тренинг (6 часов)

Теория: Объяснение темы. Подготовка костно-мышечного аппарата актера и определение степени готовности к активной работе на уроке.

Практика: Тренинги: развивающие (упражнения на гибкость и растяжку; координацию и реакцию и др.).

3.2. Пластический тренинг (14 часов)

Теория: Объяснение темы. Понятие «пластика».

Практика: Упражнения на расслабление и напряжение; подвижность и выразительность.

3.3. Специальный тренинг (10 часов)

Теория: Объяснение понятия «психофизические качества актера».

Практика: Упражнения на развитие чувства пространства, формы, чувство партнёра, инерции движений.

Второй год обучения

1. Акробатические упражнения (61 час)

Второй этап обучения помогает воспитанникам стать более пластичными, мягкими, «думающими» телом и творящими как в ансамбле, так и

индивидуально. Помогает подготовить тело к спектаклю с включением боевых сцен.

1.1. Одиночные упражнения (23 часа)

Теория: Понятие «акробатика».

Практика: кувырки, кувырки назад и вперед, стойка «свечкой», мост, каскад; упражнения на взаимодействия с мячом, скакалкой, плащом, стулом, столом и др. Одиночные упражнения. Упражнения на парное равновесие. Взаимодействие с партнером (упражнения акробатические, гимнастические, импровизация борьбы).

1.2. Упражнения на парное равновесие (19 часов)

Теория: Объяснение темы.

Практика: Упражнения: «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату» и др., парные и групповые упражнения.

1.3. Игровые упражнения (выполнение упражнений в процессе игры) (19 часов)

Теория: Объяснение правил выполнения упражнений.

Практика: упражнения в выпадах, в приседе, на развитие внимания, тренировочный бег и др.

2. Трюковая пластика (54 часа)

2.1. Приемы падений (18 часов)

Теория: Объяснение темы. Объяснение правил выполнения падений.

Практика: Прыжки с приземлением на 1 и 2 ноги, прыжки с падением на бок, прыжки с препятствиями, падения вперед, набок, назад; падение сверху и др.

2.2. Пощечина (сценическая) (18 часов)

Теория: Понятие сценическая пощечина. Техники нанесения сценической пощечины

Практика: Отработка пощечины.

2.3. Жонглирование (18 часов)

Теория: Объяснение темы. Техника жонглирования.

Практика: Упражнения на тренировку ритмичности, ловкости, координации движения. Жонглирование двумя, а по мере овладения, тремя мячами размером с теннисный шарик, бросание 2х мячей каскадом, одной рукой, перебрасывание 3х мячей из руки в руку и др.

3. Историческая пластика (29 часов)

3.1. Этикет и манеры поведения в разные эпохи (11 часов)

Теория: Изучение особенностей стилевого поведения и правила этикета (обхождения, принятые в европейском и русском обществе в XVI – XIX и начале XX столетия.

Практика: Походки. Обращения с плащом, тростью, веерами, зонтами, шляпами и др.

3.2. Поклоны (8 часов)

Теория: Объяснение темы поклоны и виды поклонов.

Практика: Отработка поклонов, принятых в европейском и русском обществе в XVI – XIX и начале XX столетия.

3.3. Сценический бой (10 часов)

Теория: Объяснение темы. Освоение навыков сценической борьбы и драки. Практика: Изучение техники боевой стойки. Передвижения в боевой стойке. Прямые удары разными руками. Удары сбоку. Защита телом. Захват за горло. Бросок через себя и др.

МОДУЛЬ «ТАЙНЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Пояснительная записка

Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу. «Значение произведений искусств заключается в том, что позволяют «пережить кусочек жизни» через осознание и переживание определенного мировоззрения, чем создают определенные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» (Б.В.Теплов).

Совершенствование «аппарата переживания» (К.Станиславский) и «аппарата осмысления» через развитие театральных способностей, творческого мышления и творческой активности на основе классической театральной культуры способствует духовному, социальному и профессиональному становлению личности ребенка.

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

Реализация модуля позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации, предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается практической и гуманитарной направленностью.

Цель – развитие творчески активной личности воспитанника средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи:

Обучающие

- обучить воспитанников основам театральной деятельности;
- сформировать навыки актёрского мастерства;

Воспитательные

- сформировать художественно- эстетический вкус;
- воспитывать социальную активность личности воспитанника.

Развивающие

- развивать творческие артистические способности детей;

- развить коммуникативные и организаторские способности воспитанника;

Ожидаемые результаты

В результате реализации модуля каждый воспитанник должен:

знать:

- историю театра и театрального искусства;
- теоретические основы актёрского мастерства;
- этапы работы над спектаклем;
- законы сценического действия;
- историю и виды грима;
- основные приёмы гримирования;
- принципы построения литературной композиции;

уметь:

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;
- самостоятельно анализировать постановочный план;
- создавать точные и убедительные образы;
- самостоятельно накладывать грим согласно образа;

владеть:

- элементами внутренней и внешней техники актёра;
- приёмами аутотренинга и релаксации;
- словесным действием в спектакле;
- скульптурно – объёмными приёмами гримирования.

Способы проверки

- тестирование;
- фронтальный опрос;
- участие воспитанников театра-студии в театральных конкурсах, смотрах, фестивалях местного, регионального, российского уровня.

Критерии оценки эффективности реализации модуля

Обучающиеся 4-6 класс

- 15% - развили умение свободно держаться на публике;
- 10% - приняли участие в профессиональных постановках;
- 60% - приняли участие в разработке и подготовке к реализации нового театрального продукта.

Обучающиеся 7-8 класс

- 35% - развили умение свободно держаться на публике;
- 20% - приняли участие в профессиональных постановках;
- 70% - приняли участие в разработке и подготовке к реализации нового театрального продукта.

Обучающиеся 9-11 класс

- 50% - развили умение свободно держаться на публике;
- 30% - приняли участие в профессиональных постановках;
- 80% - приняли участие в разработке и подготовке к реализации нового

театрального продукта.

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ТАЙНЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Первый год обучения

1. Введение в предмет (2 часа)

1.1. Специфика театрального (актерского) искусства (2 часа)

Дать представление о театре. Возникновение и значение театра. Театр как искусство коллективное, объединяющее ряд искусств. Спектакль как объединение, синтез творческой деятельности многих работников искусства. Актер. Его роль в театре.

2. Работа актера над собой. Тренинг (68 часов)

2.1. Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания (9 часов)

Теория: Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического внимания. Значение дыхания в актерской работе.

Практика: Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические упражнения на развитие сценического внимания. Практические занятия по работе над дыханием. **Упражнения:** «Сосулька», «Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла – солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», «Зернышко», «Пишущая машинка» и др.

2.2. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов (9 часов)

Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как целесообразное распределение и расходование мышечной энергии. Законы внутренней техники актерского искусства. Явление «Зажим».

Практика: Практические упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов. Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до10», «Расслабление и зажим», «Расслабление тела кроме одной части тела», «Выполнить определенные действия по счету» и др.

2.3. Творческое оправдание и фантазия (8 часов)

Теория: Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание как мотивировка сценического поведения актера. Понятие о прилагаемых обстоятельствах (обстоятельствах, которые создает сам актер для оправдания намеченных действий). Путь к оправданию через творческую фантазию актера. Значение фантазии в работе актера.

Практика: Упражнения: «Рассказ по фотографии», «Путешествие», «Сочинить сказку», «Фантастическое существо» и др.

2.4. Сценическое отношение и оценка факта (8 часов)

Теория: Объяснение темы. Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – основа действия. 2 вида сценического отношения. Зарождение сценического действия. Сценическая вера как серьезное отношение к сценической неправде, заданной ролью.

Практика: Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – животное», «Мячи и слова», «Семафор» и др.

2.5. Оценка и ритм (7 часов)

Теория: Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, возникшее на сцене. Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и скорости.

Практика: Упражнения: «Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные движения по хлопкам», «Находка», «Сидит, читает, а кто-то мешает» др.

2.6. Чувство правды и контроль (7 часов)

Теория: Объяснение темы. Чувство правды как способность актера сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой.

Практика: Упражнения: «Ждать», «Распилить бревно», «Пианист», «Парикмахер», «Войти в дверь», «Художник», «Зеркало» и др.

2.7. Сценическая задача и чувство. Действие (9 часов)

Теория: Объяснение темы: Сценическая задача как ряд действий образа, направленных к одной определенной цели. Три элемента сценической задачи. Чувства и формы их выражения, возникающие в результате столкновения задачи и противодействия.

Практика: Упражнения с разными задачами: «Пишу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер», «Дорога», «Это не книга» и др.

2.8. Мысль и подтекст (4 часа)

Теория: Объяснение темы. Понятие о подтексте (том смысле, который хочет вложить в ту или иную фразу актер).

Практика: Упражнения: «Слова, фразы в разных интонациях», «Читать стихотворение (грустно, радостно, удивленно, обиженно, торжественно и др.) и др.

2.9. Сценический образ как «комплекс отношений» (7 часов)

Теория: Объяснение темы. Три момента общения: оценка намерения и действия партнера; пристройка к партнеру» самовоздействие на партнера в желаемом направлении.

Практика: Упражнения: «Подарок», «Дирижирование чувством», «Качели», «Тень», «Сиамские близнецы», «Оправдание позы», «Догадайся», «Пристройка» и др.

3. Работа актера над образом. Логика действия (38 часов)

3.1. Я – предмет (6 часов)

Теория: Объяснение темы «Я – предмет». Понятие сценический образ. Создание сценического образа. Действенная партитура роли. Понятие психотехника переживания. Психотехника переживания, позволяющая освоить разнообразные формы воплощения театрального образа.

Практика: Этюды на тему: «Я – предмет» (изобразить торшер, холодильник, пылесос, чайник, стиральную машину).

3.2. Я – стихия (3 часа)

Теория: Объяснение темы Я – стихия.

Практика: Упражнения: «Земля, воздух, вода». Этюды на тему «Я – стихия» (изобразить море, ветер, огонь, вулкан и др.).

3.3. Я – животное (6 часов)

Теория: Объяснение темы Я – животное.

Практика: Этюды на тему: «Я - животное» (изобразить любое животное на выбор).

3.4. Я – фантастическое животное (3 часа)

Теория: Объяснение темы Я – фантастическое животное.

Практика: Этюды на тему «Я – фантастическое животное». (изобразить не существующее животное.)

3.5. Станиславский об этюдах (20 часов)

Теория: Понятие этюд. Виды этюдов.

Практика: Этюды на память физических действий (убираю комнату, ловлю рыбу, стираю и т.д.), этюды на внимание, этюды на фантазию, этюды на отношение предметов (обыгрывание предметов), этюды на движение, этюды на публичное одиночество. Парные этюды.

4. Репетиционно-постановочная работа (36 часов)

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.

Практика: Репетиции отчетно-показательной программы (показательное занятие, игровая программа, инсценировка стихотворений, этюдов и др.).

Второй год обучения

1. Работа актера над образом. Логика действий (40 часов)

1.1. Р.И.Рождественский « 210 шагов». Инсценировка (3 часа)

Теория: Первое впечатление. Знакомство с литературным произведением. Общие сведения об авторе. Творческая манера драматурга.

1.2. Компоновка, репетиция и показ сценической версии «210 шагов» (37 часов)

Практика: Эскизная работа над ролью в пространстве с элементами бутафории, декорации и сценического костюма. Поиск мизансцен. Репетиции в выгородке.

2. Я в предлагаемых обстоятельствах (4 часа)

2.1. Работа над образом по методу физических действий (4 часа)

Теория: Объяснение темы. Этапы процесса оценки: собирание признаков, момент установки нового отношения, проявление характера персонажа.

Практика: Этюдные импровизации (я в лесу, на острове, под водой, в незнакомом городе, в пустыне и т.д.).

3. Работа над ролью (17 часов)

3.1. Изучение жизни (3 часа)

Теория: Объяснение темы. К.С.Станиславский о работе актера над ролью.

Практика: Накопление запасов творческой пищи для последующей работы актерской фантазии. Наблюдение жизни, обобщение своих наблюдений. Изучение жизни персонажа. Ознакомление с эпохой, в которой жил персонаж.

3.2. Фантазирование о роли (3 часа)

Теория: Объяснение темы.

Практика: Актер сочиняет жизненные обстоятельства, не предусмотренные фабулой пьесы, мысленно ставит в эти обстоятельства себя в качестве данного персонажа и старается найти убедительный ответ на вопросы. Фантазирование о прошлом героя.

3.3. Вскрытие подтекста (3 часа)

Теория: Объяснение термина подтекст.

Практика: Анализ текста с целью вскрытия глубинного смысла его подтекста.

3.4. Работа над внешней характерностью (4 часа)

Теория: Объяснение темы.

Практика: Подбор костюма персонажа. Внешний вид. Отработка повадок, профессиональных привычек предлагаемого персонажа. Разработка элементов высшей характеристики.

3.5. Домашние этюды «на образ» (4 часа)

Теория: Объяснение понятия образ.

Практика: Поиск убедительного варианта сценического образа для духовного и физического перевоплощения.

4. Репетиционно-постановочная работа (83 часа).

Выпуск спектакля. «Людвиг и Тутта. Нечеловеческая история любви».

Теория: Читка пьесы. Распределение ролей.

Практика: Эскизная работа над ролью в пространстве с элементами бутафории, декорации и сценического костюма. Поиск мизансцен. Репетиции в выгородке. Выпуск спектакля.

Третий год обучения

1. Я и мир (36 часов)

1.1. Я наблюдаю мир (11 часов)

Теория: Объяснение темы «Я наблюдаю мир». Понятие игра. Возникновение игры. Актуальность игры.

Практика: Упражнения: «Сказка», «Ассоциация», «Борьба стихий», «Ладонь», «Фотография», «Три точки» и др.

1.2. Я слышу мир (7 часов)

Теория: Объяснение темы «Я слышу мир». Значение в театральном искусстве игры.

Практика: Упражнения: «Круги внимания», «Угадать шумы», «Искусственные шумы», «радио», «Слышать одного» и др.

1.3. Я осязаю и обоняю мир (7 часов)

Теория: Объяснение темы «Я осязаю и обоняю мир». Понятие театральная игра. Значение театральной игры.

Практика: Упражнения: «Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые ощущения», «Фотография» и др.

1.3. Язык жестов, движений и чувств (эмоции) (11 часов)

Теория: Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве.

Практика: Упражнения: «Информация через стекло. Дальнее расстояние», упражнения на предлагаемые обстоятельства, «Эмоциональная память», «Цветение и увядание», «А я – чайник», «Лес» и др.

2. Я и мир предметов (21 час)

2.1. Предметы, принадлежащие мне (7 часов)

Теория: Объяснение темы «Я и мир предметов».

Практика: Упражнения: «Изучение комнаты», «Первая буква», «Любимое место в мире», «Я – предмет» и др.

2.2. Предметы в моем доме (7 часов)

Теория: Беседа о предметах в моём доме.

Практика: Упражнения: «Изображения предметов», «Внутренний монолог» и др.

2.3. Предметы улиц, городов (7 часов)

Теория: Беседа о предметах городов, улиц.

Практика: Упражнения: «Изображение предметов улиц, городов», «Внутренний монолог», «Этюды на предлагаемые обстоятельства» и др.

3. Техника театрального грима (36 часов)

3.1. Об искусстве грима. Гигиена грима и технические средства в гриме (4 часа)

Теория: К.С.Станиславский о значении грима в театре. Влияние на грим расстояния и глубины зрительного зала, а также сценического освещения. Происхождение грима. Образы религиозные празднества первобытного человека «магическая» раскраска тела. Условные маски и древнейшие театры (малайский, сиамский, индийский). Китайский классический театр и японский театр «Кабуки». Органическая связь грима с характером представления, жанром, стилем. Безвредность красок, их состав. Контроль Министерства здравоохранения за всей продукцией, выпускаемой в нашей стране для гримирования.

Практика: Подготовка лица к занятиям гримом. Гигиена рабочего места. Последовательность нанесения грима на лицо. Технические правила при гримировании лица. Свойства и качество гримировальных принадлежностей, их производственная характеристика.

3.2. Анатомические основы в гриме. Грим черепа (4 часа)

Теория: Знание анатомии лица. Строение черепа. Основные выпуклости: лобные бугры, надбровные дуги, скуловые кости, носовая выпуклость, подбородочный бугор и два заovalных угла нижней челюсти. Основные впадины: лобная, височные, глазные, носовая, скуловые, подчелюстные и подбородочное углубление.

Практика: Грим черепа.

3.3. Светотень. Тёплые и холодные тона (3 часа)

Теория: Понятие светотень. Понятие полутень.

Практика: Нанесение общего тона и подчеркивание впадин, нанесение бликов на выпуклые места. Растушевывание границ.

3.4. Костюм и грим (4 часа)

Теория: Объяснение темы. История создания костюмов: старославянские, русские костюмы регионов России; эпох: Античности, Средневековья, Возрождения, Просвещения.

Практика: Подбор костюма по характеру сказочного персонажа. Подбор костюма к гриму и подбор грима к костюму.

3.5. Характерный грим (4 часа)

Теория: Определение понятия «характерный грим». Лицо и его характер. Основные факторы, определяющие характерный грим: возраст, климат, расовые особенности, влияние условий труда, состояние здоровья, характерное мимическое выражения лица, влияние условий исторической среды, капризы моды и т.д. Ведущая черта характера. Сохранение мимическое подвижности лица.

Практика: Нанесение характерного грима по эскизу. Характерный грим молодого человека, старого человека.

3.6. Расовый, национальный грим (4 часа)

Теория: Объяснение темы. Грим, подчеркивающий расовые и национальные признаки. Типы. Особенности национального грима.

Практика: Грим европейского лица. Грим монголоидного типа. Грим негроидного типа.

3.7. Сказочные гримы (5 часов)

Теория: Объяснение темы. Специфика сказочного грима. Преувеличенность форм и яркость красок. Необычность и фантастичность внешности сказочных персонажей. Фантазия в работе над сказочным гримом и разнообразие средств гримирования.

Практика: Грим Бабы-Яги, Кикиморы, Лешего, Домового, Кощея Бессмертного, Вампира.

3.8. Гримы зверей (лиса, собака, кот) (4 часа)

Теория: Объяснение темы. Специфика грима зверей. Изученные ранее приемы гримирования, фантазия, чувство меры и вкус помогут создать гримы зверей без применения полумасок и волосяных изделий.

Практика: Для выполнения практических заданий помогут эскизы, художественные репродукции, иллюстрации из детских книг; карикатуры, маржи. Грим Лисы, Собаки, Зайца, Кота, Обезьяны.

3.9. Концертный грим (4 часа)

Теория: Объяснение темы. Средства и приемы театрального грима и декоративной косметики. Нахождение стиля, образа. Достоинства и недостатки лица. Умение подчеркнуть первые и замаскировать последние. Продумывание прически и весь внешний облик. Соответствие грима жанру концерта.

Практика: Концертный грим в соответствии с жанром концерта. Грим клоуна.

4. Посещение театров и просмотр фильмов (21 час)

Посещение театральных постановок в театрах и театральных коллективах с целью пополнения практических знаний. Просмотр фильмов мировой и российской классики кино с целью расширения кругозора.

5. Репетиционно-постановочная работа (30 часов).

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.

Практика: Репетиция программы дня знаний, дня учителя, новогодней программы. Компоновочные, прогоночные и генеральные репетиции спектакля. Показ спектакля.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДУЛЮ «ИСТОРИЯ ТЕАТРА»

№ П/П	Раздел модуля	Формы обучения	Методы обучения	Комплекс средств обучения	Форма контроля
1	Вводное занятие	Групповая	Словесные методы (рассказ педагога, объяснение), практические методы (упражнения, тренинг)	Тетрадь, компьютер	Устный опрос, собеседование, тест
2	Основы театральной культуры	Групповая, активные формы познавательной деятельности	Словесные методы (рассказ педагога, беседа), практические методы (упражнения, тренинг), наглядные методы, работа с текстами, аудирование	Видеозаписи отрывков спектаклей, компьютер, тетрадь, хрестоматии по зарубежной и русской драматургии	Фронтальный опрос, викторины, игры, тесты, беседы, конкурсы
3	Актёрское мастерство	Групповая, активные формы познавательной деятельности (семинар, диспут, тренинг, игры)	Словесные методы (рассказ педагога, беседа), дидактические и развивающие игры, практические упражнения, тренинговые упражнения, наглядные методы, наблюдение	Видеозаписи отрывков спектаклей, книги, тетрадь	Фронтальный опрос, представление самостоятельных этюдов, творческие показы
4	Киношкола	Групповая формы познавательной деятельности (викторина, час вопросов и ответов, конкурс,	Словесные методы (рассказ педагога, беседа), игра, викторина, просмотр отрывков из	Видеозаписи отрывков фильмов	Диагностика внимания и памяти, викторина, конкурсы, беседы

		заочное путешествие)	фильмов, практические упражнения		
--	--	----------------------	----------------------------------	--	--

ПО МОДУЛЮ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»

Методы отслеживания и диагностики результатов:

- Контрольные тесты,
- Контрольные задания,
- Контрольный опрос,
- Диагностическая беседа,
- Наблюдение,
- Конкурс,
- Фестиваль,
- Викторина,
- Практические упражнения,
- Конкурс чтецов.

Первый год обучения

№ П/П	Раздел модуля	Формы обучения	Методы обучения	Комплекс средств обучения	Форма контроля
1	Вводное занятие: знакомство с целями и задачами курса	Групповая	Словесные методы (рассказ педагога, объяснение), практические методы (упражнения, тренинг)	Тетрадь, компьютер	Устный опрос
2	Воспитание сознательно-бережного отношения к голосу как профессиональному инструменту	Групповая, активные формы познавательной деятельности (встреча со специалистами)	Словесные методы (рассказ педагога, встреча с артистами «Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке», беседа), наблюдение	Видеозаписи отрывков спектаклей, компьютер	Фронтальный опрос

3	Основные требования современной сцены к сценической речи	Групповая, активные формы познавательной деятельности (семинар, диспут)	Словесные методы (рассказ педагога, беседа, работа с печатным словом), дидактические и развивающие игры, практические упражнения, тренинговые упражнения, наглядные методы, аудирование, наблюдение	Видеозаписи отрывков спектаклей, книги	Фронтальный опрос, компьютерный диктант, работа с аудиозаписью
4	Ознакомление с фонетическими нормами русского языка	Групповая и индивидуальная, активные формы познавательной деятельности (викторина, час вопросов и ответов, конкурс, заочное путешествие)	Словесные методы (рассказ педагога, беседа), игра, викторина, практические упражнения	Видеозаписи отрывков спектаклей	Диагностика внимания и памяти, викторина
5	Воспитание умения пользоваться смешанно-диафрагмическим типом дыхания	Групповая и индивидуальная, активные формы познавательной деятельности (викторина, час вопросов и ответов, конкурс,	Словесные методы (рассказ педагога, беседа, работа с книгой), наглядный метод, практические	Видеозаписи отрывков спектаклей, тесты, индивидуальные карточки с упражнениями, иллюстрации, фотографии	Контрольная работа на компьютере

		заочное путешествие)	упражнения, тренинговые упражнения, аудирование, метод ступенчатого повышения нагрузок, репетиции		
6	Ознакомление с понятиями диапазона, регистра тембра и	Групповая и индивидуальная, активные формы познавательной деятельности (викторина, час вопросов и ответов, конкурс, заочное путешествие)	Словесные методы (рассказ педагога, беседа, работа с книгой), игровой метод, метод упражнения (практические упражнения, тренинговые упражнения, репетиция), аудирование, метод импровизации	Компьютерные, видео-, аудио-дидактические материалы, индивидуальные карточки с упражнениями	Работа с тетрадью, на компьютере
7	Подведение итогов работы: презентация подготовленных монологов	Групповая и индивидуальная	Метод импровизации, словесный метод (рассказ, диалог), зачет	Презентации,	Зачет

Второй год обучения

№ П/П	Раздел модуля	Формы обучения	Методы обучения	Комплекс средств обучения	Форма контроля
1	Вводное занятие: повторение	Групповая	Словесные методы (рассказ	Тетрадь, компьютер, видеоматериал	Беседа

	изученного материала		педагога, объяснение), практические методы (упражнения, тренинг)	лы	
2	Координированное дыхание со звуком	Групповая и индивидуальная, активные формы познавательной деятельности (викторина, час вопросов и ответов, конкурс, заочное путешествие)	Словесные методы (рассказ педагога, беседа, работа с книгой), игровой метод, метод упражнения (практические упражнения, тренинговые упражнения, репетиция), аудирование, метод импровизации	Компьютерные, видео-, аудио-дидактические материалы, индивидуальные карточки с упражнениями	Работа с тетрадью, на компьютере
3	Ознакомление с основными этапами работы над художественным произведением, с понятиями логического анализа произведения: тема, идея, конфликт, сквозное действие, сверхзадача и т. д.	Групповая и индивидуальная, активные формы познавательной деятельности (викторина, час вопросов и ответов, конкурс, заочное путешествие)	Словесные методы (рассказ педагога, беседа), игра, викторина, практические упражнения, исследовательский метод	Видеозаписи отрывков спектаклей, книги, аудиозаписи, таблицы, схемы	Диагностика внимания и памяти, викторина
4	Презентация логического анализа художественного произведения,	Групповая и индивидуальная, активные формы познавательной	Игра-конкурс, использование демонстрационных материалов	Компьютер, проектор	Презентации

	подготовленног о Самостоятельн о	ой деятельности (презентация)			
5	Работа над чтением текстов листа"	Групповая, активные формы познавательн ой деятельности (семинар, диспут)	Словесные методы (лекция, беседа, работа с книгой), проектный метод обучения, исследовательс кий метод	Тексты, аудио- и видеозаписи	Конкурс чтецов
6	Сценическое чтение в различных темпах и скоростях	Групповая, активные формы познавательн ой деятельности (семинар, диспут)	Словесные методы (лекция, беседа, работа с книгой), проектный метод обучения, исследовательс кий метод	Тексты, аудио- и видеозаписи	Конкурс чтецов
7	Окончательное закрепление и совершенствован ие полученных на первом и втором годах обучения навыков по дикции, дыханию и голосу	Групповая и индивидуаль ная	Метод импровизации, словесный метод (рассказ, диалог), зачет	Компьютер, проектор	Зачет

Третий год обучения

№ П/ П	Раздел модуля	Формы обучения	Методы обучения	Комплекс средств обучения	Форма контроля
1	Вводное занятие: повторение изученного материала	Групповая	Словесные методы (рассказ педагога, объяснение),	Тетрадь, компьютер, видеоматери алы	Беседа

			практические методы (упражнения, тренинг)		
2	Работа над текстом - законченный рассказ: развитие творческой индивидуальности учащихся в работе над произведениями и разных жанров	Групповая и индивидуальная, активные формы познавательной деятельности (семинар, диспут), самостоятельная	Словесные методы (лекция, беседа, работа с книгой), проектный метод обучения, исследовательский метод	Тексты, аудио- и видеозаписи	Конкурс чтецов
3	Презентация любимого произведения	Групповая и индивидуальная, активные формы познавательной деятельности (презентация)	Игра-конкурс, использование демонстрационных материалов	Компьютер, проектор, тексты произведений	Презентации
4	Работа над басней и другими видами сатирических произведений	Групповая и индивидуальная, активные формы познавательной деятельности (семинар, диспут), самостоятельная	Словесные методы (лекция, беседа, работа с книгой), проектный метод обучения, исследовательский метод	Тексты, аудио- и видеозаписи, тексты произведений	Конкурс чтецов
5	Сценическое чтение различных темпах и скоростях	Групповая, активные формы познавательной деятельности (семинар, диспут)	Словесные методы (лекция, беседа, работа с книгой), проектный метод обучения, исследовательский метод	Тексты, аудио- и видеозаписи, тексты произведений	Конкурс чтецов

			кий метод		
6	Окончательное закрепление и совершенствование полученных на первом, втором и третьем годах обучения навыкам по дикции, дыханию и голосу	Групповая и индивидуальная	Метод импровизации, словесный метод (рассказ, диалог), зачет	Презентации, тексты произведений	Зачет

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО МОДУЛЮ «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Методы отслеживания и диагностики результатов:

- Контрольные тесты,
- Контрольные задания,
- Контрольный опрос,
- Диагностическая беседа,
- Наблюдение,
- Конкурс,
- Фестиваль,
- Исследовательский метод,
- Практические упражнения.

Необходимым условием подготовки актера всегда было всестороннее пластическое развитие.

В современной актерской школе недостаточно только физической подготовленности учащегося. Скованность движения, мышечный зажим, неверная осанка или походка – это только малая часть физических недостатков, с которыми педагог сталкивается на первом этапе обучения.

На занятиях педагог должен учитывать характерные особенности каждой группы. Это опорно-двигательная и суставно-связочная система. Возрастное развитие учащихся зависит от многих внутренних и внешних факторов. И уровень физических нагрузок может повлиять как на физическое естественное развитие учащегося, так и на задержку. Развитие костно-мышечной системы тесно связано с индивидуальностью учащихся. И педагог должен иметь индивидуальный подход к каждому обучающемуся.

В отличие от спорта здесь нет задачи достижения тех или иных результатов. Задача педагога по сценическому движению научить чувствовать свое тело и движения, развивать психофизические качества. Особое внимание надо уделять правильной осанке учащихся.

Главная причина плохой осанки – искривление позвоночника. Осанка неразрывно связана со здоровьем человека. Нормальный позвоночник выдерживает физические нагрузки, сохраняет гибкость и подвижность.

Выразительным средством актерского искусства является действие – психофизический процесс, в котором оба начала – психическое и физическое – существуют в неразрывной связи. Очевидно, что совершенствование возможностей актерского аппарата не может быть ограничено только задачами физического развития.

Акробатический раздел предусматривает значительное повышение требований дисциплины, ответственности педагога и обучающегося. Поэтому первое и необходимое требование – техника безопасности. Многие сложные упражнения выполняются на мате под контролем преподавателя.

Особое внимание необходимо уделять подготовительным упражнениям. На каждом занятии повторять и закреплять пройденные элементы.

Требование точности объяснением выполнения целесообразности движения выполнения задачи. сопровождается Учебные схемы, предлагаемые педагогом, должны исполняться точно и осмысленно. Процесс освоения акробатических элементов должен происходить постепенно. При работе над этим разделом следует сконцентрировать внимание на соблюдение надежной страховки, создание верного психологического настроя у обучающихся.

Обучающиеся, только поступившие в детское объединение, находятся на разных уровнях физической и психологической подготовки. На этом этапе особенно важно помочь им поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Это возможно только при индивидуальном подходе к каждому ученику. С первых занятий на самых простых упражнениях необходимо добиваться точности исполнения заданий, не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала. Каждый элемент упражнения, выполняемый обучающимися, должен носить творческий характер, актерское игровое начало. Например, прыжки с одной ноги на другую. Здесь задание может быть следующим: «Перебраться на другой берег реки по небольшим камням». В этом упражнении, кроме развития прыгучести, прорабатывается такое качество, как способность управлять центром тяжести и инерцией своего тела.

Одной из главных задач, выполняемых педагогом в процессе обучения, является выявление и развитие фантазии обучающихся. Помимо умения точно выполнять заданный педагогом пластический рисунок, обучающиеся должны постепенно подойти к созданию пластического образа. С этой целью упражнение на пластическую фантазию проводятся уже в первый год обучения.

Общий уровень подготовленности, а значит, и способность к восприятию в каждом классе могут быть неравноценными. Для более эффективного построения учебного процесса возможен вариативный подход к разделам модуля. В одном классе прорабатывается более подробно определенный раздел, который позволит органично перейти к следующему этапу.

В другом классе, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, работа может начаться с другого раздела. Это не относится к тренинговым разделам, которые проводятся на протяжении всего периода обучения.

Важно, чтобы все разделы модуля не оставались на ознакомительном уровне, а были бы освоены обучающимися в полном объеме.

О назначении и значимости сценического движения К.С.Станиславский писал: «...артист нашего толка должен гораздо больше, чем в других направлениях искусства позаботиться не только о внутреннем аппарате, создающем процесс переживания, но и о внешнем телесном аппарате, верно передающем результаты творческой работы чувства, - его внешнюю форму воплощения».

Заключительный этап обучения включает в себя этюдно-постановочную работу на конкретном драматургическом материале.

Особо следует выделить сценическое фехтование. Сценическое фехтование – это сложный вид сценического движения, который подразумевает уже определенную подготовленность учащихся, требует высокой степени координированности, развитого чувства партнера и высокой степени концентрации внимания. Так как данный вид сценического движения безусловно травмоопасен, нецелесообразно обучать сценическому фехтованию. Для спектакля, отрывка, этюда педагог в рамках предмета «Сценическое движение» может подготовить учащихся к сценепоединку. При этом отнестись к этой сложной сцене, как к движущейся. Любую фехтовальную сцену возможно решить условно пластическими средствами.

Музыка и движение

Музыка играет очень важную роль в воспитании актера, ей необходимо уделить особое внимание. Следует строго подходить к качеству музыкального сопровождения, воспитывая вкус учащихся.

Музыка должна помогать находить органичный ритм движения. Характер ее должен соответствовать характеру движения, а не подчинять его себе, за исключением специальных задач, где музыка способна направлять, окрашивать, иногда и диктовать движение. Но в некоторых упражнениях музыка может помешать ему, навязывая свой ритм и динамику. При освоении техники подобных упражнений музыка должна быть изъята. При овладении их техникой она вводится снова, уже как равноценный фактор, помогая организовать движение в законченную форму.

Исходя из своего опыта педагог, при необходимости, может работать с концертмейстером. Живая музыка на занятиях – это важный компонент в процессе обучения. Здесь нужно учитывать, что музыкальное сопровождение является не просто музыкальным фоном, музыка – равноправный партнер.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа осуществляется при условии обеспечения полной безопасности для здоровья. Педагог строго запрещает выполнять вне занятия некоторые разделы модуля. Это такие разделы, как сценическая акробатика, сценический бой, специальные сценические навыки.

В самостоятельную работу обучающихся входит составление индивидуального тренинга, отработка элементов жонглирования и работа с предметами (например, с тростью). Полезен и, подчас, необходим просмотр

видеозаписей по рекомендации педагога. Это могут быть записи пластических и танцевальных спектаклей.

Индивидуальный тренинг может состоять из:

- растягивающих и вытягивающих упражнений
- упражнений вращательных
- упражнений на развитие координации
- упражнений на чувство баланса
- упражнений на развитие прыгучести.

ПО МОДУЛЮ «ТАЙНЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

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

- репродуктивный (воспроизводящий),
- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет пути ее решения),
- эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения).
- Методы обучения в театре-студии осуществляют четыре основные функции:
- функцию сообщения информации;
- функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам;
- функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников;
- функцию руководства познавательной деятельностью учащихся.

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в театре-студии позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей.

Основные формы проведения занятий первого года обучения:

- игра;
- диалог;
- различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.)
- слушание;
- созерцание;
- импровизация.

Занятия второго года обучения проходят в самых разнообразных формах:

- лекции;
- тренинги;
- репетиции;
- индивидуальные занятия;
- занятия малыми группами (по 3-5 человек).

Вся работа **третьего года обучения** строится вокруг целостного художественного произведения:

- спектакля;
- шоу;
- творческого вечера;
- праздника.

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают участие в театральных постановках. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется. В старших группах ребята сами выбирают роли. Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью помогает ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает детей добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Именно игра является непременным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые упражнения выступают способом приспособления ребенка к окружающей среде.

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве. Большую роль в формировании творческих способностей учащихся отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей детей. Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель.

Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр.

Педагогический мониторинг.

Методами мониторинга являются:

- анкетирование,
- интервьюирование,
- тестирование,
- наблюдение,
- социометрия.

Модулем предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности воспитанников, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и диагностики. Результаты диагностики, анкетные данные позволяют педагогам театра-студии лучше узнать детей, проанализировать межличностные отношения в группе, выбрать эффективные направления деятельности по сплочению коллектива воспитанников, пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу.

На начальном этапе обучения предусмотрено обязательное выявление интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень мотивации, а также уровень творческой активности.

В конце каждого учебного года проводится повторная диагностика с целью отслеживания динамики развития личности воспитанников.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ ТЕАТРА»

Для педагогов:

1. Брагинская Н.В. «Театр изображений» (о неклассических зрелищных формах в античности)». – М., 2001.
2. Булак Т.Г. «Из истории комедии «Петрушка» // Русский фольклор. В поисках жанра: Сб. статей о театре». – 2009, №3.
3. Букатов В. М. «Педагогические таинства дидактических игр» из серии Библиотека педагога-практика. – М., 2009.
4. Голдовский Б. «История драматургии театра». - СПб., 2008.
5. Голдовский Б. «Энциклопедия куклы». – СПб., 2010.
6. Ганелин Е. Р. Методическое пособие «Школьный театр». – СПб., 2011.
7. Деммени Е. «Призвание — кукольник». – М., 1987.
8. Дмитриевская М. «Театр Резо Габриадзе. История тбилисских театров и беседы с Резо Габриадзе». – М., 1979.
9. Ершова А.П., Букатов В.М. «Актерская грамота». – СПб., 1996.
10. Калмановский Е. «Театр, день сегодняшний: Из записок критика». – СПб., 2003.
11. Карская Т. «Французский ярмарочный театр». – М., 2009.
12. Клейст Г. «О театре». – М., 2004.
13. Коренберг Е. «Виды представлений театра абсурда: Краткий обзор истории театра». – СПб., 2007.
14. Коренберг Е. «Истоки театра и его основных жанров // Что же такое театр?». – Минск, 2001.
15. Кужель Ю. Л. «Театр Дзерури: История развития и драматургия». – СПб., 2001.
16. Кулиш А. П. «Петрушка — «лицо неразгаданное, мифическое» (К вопросу о генезисе героя народной уличной кукольной комедии)». – М., 1998.
17. Мейерхольд В. Э. «Балаган // Мейерхольд В. Э. Статьи, речи, письма, беседы». – М., 1984.
18. Некрылова А. Ф. «Из истории формирования русской народной комедии». – СПб., 2002.
19. Некрылова А. Ф. «От наших дней до Рождества Христова: Вертепный театр». – СПб., 2004.
20. Некрылова А. Ф. «Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища». – СПб., 2004.
21. Образцов С. В. «Режиссер условного театра». – М., 2000.
22. Перетц В. «Театр на Руси: Исторический очерк // Ежегодник императорских театров». – СПб., 1997.
23. Рубина Ю. И., Завадская Т.Ф. «Театральная самодеятельность школьников». – М., 2007.
24. Станиславский К.С. «Работа актера над собой». – М., 1997.
25. Станиславский К.С. «Работа актера над ролью». – М., 2000.
26. Симонович-Ефимова Н. Я. «Записки». – СПб., 1974.

27. Фоминцев А.И. Методическое пособие «Уроки основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы». – СПб., 2007.

28. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников. – СПб., 2005.

29. Йорик. «История масок». – М., 2004.

Для обучающихся и их родителей:

1. Генералова И.А. «Мастерская чувств». – М., 2003.

2. Невский Л. А. «Ступени мастерства». – СПб., 2007.

3. Рубина Ю. «Театральная самодеятельность школьников». – Минск, 2006.

4. Шильгави В.П. «Начнем с игры». – СПб., 2010.

5. Эфрос А.В. «Репетиция-Любовь моя». – М., 2009.

МОДУЛЬ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»

Для педагогов:

1. Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение. – М.: Просвещение, 1979. С. 101-135.

2. Аксенов В.Л. Искусство художественного слова. – М.: Просвещение, 1954, С. 64-125.

3. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. - Книга для учителя и руководителей худож. самодеятельности. - М.: Просвещение, 1978. С. 192-211.

4. Баранова С.П., Слостенин В.А. Педагогика - М.: Просвещение, 1976. С. 256 – 277.

5. Блинов И.Я. Выразительное чтение и культура устной речи. – М.: Просвещение, 1946. С. 153 – 165.

6. Воскресенская А.И., Закожурникова М.Л. Практическое руководство к преподаванию русского языка в начальной школе. – М.: Учпедгиз, 1950. С. 245-368.

7. Галкина – Федорук Е.М. Современный русский язык. Синтаксис. – М.: 1958. С. 113-121.

8. Голованова М.В., Горецкий В.Г. Родная речь – Учебн. по чтению для учащихся нач.шк. В 3 кн. – М.: Просвещение, 1996. – 208 С.

9. Головенченко Ф.М. Введение в литературоведение. - М.: Просвещение, 1979. С. 67-118.

10. Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание. – Учебн. пособие для студентов пед. училищ. Изд. 3-е, перераб. – М.: «Просвещение», 1975. 135 С.

11. Гринберг И.Л. Лирическая поэзия. - М.: Просвещение, 1955. С. 12 -228.

12. Жинкин Н.И. Психологические основы развития речи. – М.: Просвещение, 1966. С. 23 -60.

13. Исаковский М.В. О поэтическом мастерстве. – М.: Сов. писатель, Изд. 3-е, доп., 1960. С. 28 – 43.

14. Завадская Т.Ф. Методика выразительного чтения. – М.: Просвещение, 1985. С. 57-59.
15. Кононыкин Н.П., Щербакова Н.А. Методика русского языка в начальной школе. – Л.: Учпедгиз, 1950. С. 356-518.
16. Карсалова Е.В. Стихи живые сами говорят... - М.: Просвещение, 1991. С. 29-173.
17. Общая психология. - М: Просвещение, 1973. С. 243 – 264.
18. Кузнецова Е.Г. Урок поэзии в III классе // Нач.шк. - 1994. - №3. - С. 81-85
19. Лисовский А.М. Изучение лирики в школе - Киев: Рад. шк., 1987. С. 123- 190.
20. Педагогика. Курс лекций: Учебное пособие для студентов пед. учебных заведений и слушателей ИПК и ФПК. – М.: Прометей, Юрайт, 1998. С.398- 464.
21. Теория эстетического воспитания школьников – М.: Просвещение, 1995. С. 45-55.
22. Михайлов А.А. Азбука стиха. – М.: Мол. гвардия, 1982. С. 135-219.
23. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – Л.: Учпедгиз, 1967. С. 40 – 41.
24. Найденов Б. С., Завадская Т. Ф., Соловьева Н.М. Выразительное чтение. – Пособие для студентов пед.институтов – М.: Просвещение, 1972. – С. 34 -190.
25. Рождественский Н.С. Основы методики начального обучения русскому языку. - М.: Просвещение, 1965. С. 345-534.
26. Пospelов Г. Н. Введение в литературоведение. - М.: Просвещение, 1975 С. 156 – 164.
27. Рамзаева Т. Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах. – М.: Просвещение, 1979. – С.153-163.
28. Редозубов С. П. Методика русского языка в начальной школе. – М.: Учпедгиз, 1954. С. 200-288.
29. Сальникова Т.П. Методика обучения чтению - М.: Просвещение, 1996. С. 111-154.
30. Тимофеев Л.И. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М.: Просвещение, 1973. С. 65-66.
31. Шварц А.И. В лаборатории чтеца. – М.: Просвещение, 1968, с. 113 – 132.

Для обучающихся и их родителей:

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. – М. 1987.
2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2006.
3. Григорьев Д.В. Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. - М.2010.
4. Генералова И.А. Театр (Методические рекомендации для учителя). – М., 2005.
5. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. – М. 1967.
6. Дж.Родари. Грамматика фантазии. – М. 1978
7. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. – М. 1974.
8. Казанский О.А. Игры в самих себя. – М. 1995.
9. Макарова Л.П. Театрализованные праздники для детей. – Воронеж. 2003.
10. Михайлова А.Я. Театр в эстетическом воспитании младших школьников. – М. 1875.

11. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. – М. 2003.

МОДУЛЬ «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Для обучающихся и их родителей:

1. Бамес, Г. Изображение фигуры человека. - М.: Сварог и К, 1999. - 195 с.
2. Брук, П. Пустое пространство. - М.: Искусство, 1976. - 217 с.
3. Васильев, Ю. А. Голосоречевой тренинг. - СПб.: Питер, 1996. - 169 с.
4. Гиппиус, С.В. Гимнастика чувств. - Л.; М.: Искусство, 1967. - 301 с.
5. Голубовский, Б. Г. Пластика в искусстве актёра. – М.: Искусство, 1986. - 147 с.
6. Григорьянц, Т.А. Сценическое движение. Пластический тренинг.- Кем.: Искусство, 2004.- 96 с.
7. Захава, Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. - М.: Просвещение, 1978. - 342 с.
8. Карпов, Н. В. Уроки сценического движения. - М.: ГИТИС, 1999. - 96 с.
9. Кох И.Э. Основы сценического движения. – М.: ЛГИТМиК, 1948. – 182 с.
10. Кудашева, Т. Н. Руки актёра. - М.: Просвещение, 1970. -159 с.
11. Морозова, Г. В. Пластическое воспитание актёра. - М.: Terra Спорт, 1998. - 253 с.
12. Морозова, Г. В. Понятие темпоритма сценического действия. - М.: Профессия, 1968. - 248 с.
13. Станиславский К. С. Работа актёра над собой. - М.: Искусство, 1985. - 373 с.

МОДУЛЬ «ТАЙНЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Для педагогов:

1. Андрачников С.Г. «Теория и практика сценической школы». – М., 2004.
2. Аникеева Н.П. «Воспитание игрой. Книга для учителя». – СПб., 2009.
3. Бондарева В. «Записки помрежа». – М., 2000.
4. Брянцев А.А. «Воспоминания/ Статьи». – М., 1998.
5. Горчаков Н.М. «Режиссерские уроки Станиславского». – СПб., 2009.
6. Гиппиус С.В. «Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники». – СПб., 1985.
7. Захава Б. Е. «Мастерство актера и режиссера». – М., 1998.
8. Когтев Г. В. «Грим и сценический образ». – СПб, 2001.
9. Корогодский З.Я. «Начало». – СПб., 2003.
10. Курбатов М. «Несколько слов о психотехнике актера». – М., 2009.
11. Логинова В. «Заметки художника-гримера». – СПб., 1991.
12. Новицкая Л.П. «Тренинг и муштра». – СПб., 2011.
13. Поламишев А. М. «Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы». – М., 1997.
14. Станиславский К. С. «Собрание сочинений (I – II том)». – СПб., 1975.
15. Станиславский К. «Работа актера над собой». – СПб., 1981.
16. Смирнов Н. В. «Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога». – СПб., 1984.

17. Суркова М. Ю. «Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка». – М., 2011.
18. Товстоногов Т.А. «Зеркало сцены». – СПб., 1993.
19. Щуркова Н. Е. «Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры». – СПб., 2008.
20. Чистякова М.И. «Психогимнастика». – М., 2012.
21. Эфрос А.В. «Профессия: режиссер». – СПб., 1999.

Для обучающихся и их родителей:

1. Вархолов Ф. М. «Грим». – М., 2009.
2. Генералова И.А. «Мастерская чувств». – М., 2003.
- Невский Л. А. «Ступени мастерства». – М., 2003.
3. Рубина Ю. «Театральная самодеятельность школьников». – Минск, 2006.
4. Шильгави В.П. «Начнем с игры». – М., 2003.
5. Школьников С. «Основы сценического грима». – СПб., 2001.
6. Эфрос А.В. «Репетиция-Любовь моя». - М., 2009.

В данном документе пронумеровано, прошнуровано
И скреплено печатью

63 (шестьдесят три) листа

Директор

Е.И. Майоров

