

**Комитет по образованию
администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»
(МБОУДО ДДЮТ)**

ПРИНЯТА
на заседании
экспертно-методического совета
(протокол от 22.08.2025 № 1)

УТВЕРЖДЕНА
приказом МБОУДО ДДЮТ
от 22.08.2025 № 73

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ИГРАЕМ КЛАССИКУ»**

Автор (составитель): **Нестерова Анна Александровна,**
педагог дополнительного образования

Направленность программы: **художественная**

Уровень программы: **углублённый**

Возраст детей, осваивающих программу: **12-18 лет**

Срок реализации программы: **3 года (1-3 год обучения по 216 часов)**

г. Всеволожск
2025

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*Актера нельзя воспитать и обучить,
если не воспитать в нем человека.*

(Ермолова М.)

Воспитание подростка через постановку классической литературы развивает его личность, формирует нравственные ценности, расширяет кругозор и улучшает коммуникативные навыки.

Анализ классической драматургии («Метод действенного анализа» по системе Г.А. Товстоногова) позволяет подросткам понять развитие сценического действия через призму конфликта предлагаемых обстоятельств действующего лица и его мотивов, раскрывает идею пьесы, заставляет подростка размышлять о вечных нравственных темах, исследовать фундаментальные вопросы человеческого существования, которые остаются актуальными во все времена (жизнь и смерть, добро и зло, любовь, свобода, власть, смысл жизни, война и мир), помогает понять сложные человеческие отношения.

Актерская игра на сцене способствует формированию эмоционального интеллекта, который является основой саморегуляции; развивает память, внимание, воображение, чувство уверенности в себе; способствует творческому самовыражению.

Нормативно-правовая база.

Дополнительная общеразвивающая программа **художественной** направленности «Играем классику» (далее – программа) **углублённого** уровня разработана на основе следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (утв. Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809);
- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р);
- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 № 629);
- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);
- Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей);

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2);

- Устав МБОУДО ДДЮТ;

- Рабочая программа воспитания МБОУДО ДДЮТ;

- Положение о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в МБОУДО ДДЮТ;

- Положение о реализации программы (системы) наставничества в МБОУДО ДДЮТ.

Актуальность программы

Данная программа предназначена для учащихся, которые имеют определенную базу знаний и умений в области театральной деятельности. В данном случае речь идет об обучающихся детского объединения Театр «Виват», освоивших программу «Музыкальный театр». Это учащиеся, которые в течение 3-х лет посещали занятия, и пожелали продолжать обучение на базе Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района.

Программа направлена на раскрытие у детей следующих качеств: умение чувствовать литературный материал и быть способным на его глубокое проникновение через действенный анализ; умение концентрироваться на решении творческих задач и совершенствовать навыки актерского перевоплощения; владение высокой сценической культурой и навыками публичных выступлений. Программа предполагает участие детей в концертной и конкурсной деятельности.

В настоящее время возникла необходимость формирования творчески активной, самостоятельной личности, обладающей способностью нестандартно мыслить и решать новые жизненные проблемы, наращивать свой творческий потенциал.

Программа реализуется в МБОУДО ДДЮТ с 2025 года.

Отличительные особенности

Данная программа рассчитана на 3 года прохождения курса в режиме практических занятий и репетиций, т.е. непосредственного постановочного процесса спектаклей на основе драматургии или инсценированной прозы русской и зарубежной классической литературы. Репертуар подбирается таким образом, чтобы он соответствовал возрастному, эмоциональному и внутреннему состоянию учащегося. При реализации программы у учащихся повышаются требования к технике актерского мастерства и уровню воплощения сценического образа. В

процессе реализации программы предполагается не только более глубокое погружение в работу над анализом текста, над раскрытием образа персонажа и его воплощением, но и более умелое использование полученных знаний при создании самостоятельных творческих проектов обучающихся, в которых они выступают в роли авторов и режиссёров. Существующий опыт применения методики проектного обучения показал, что эффективность его использования в образовательном процессе в условиях детского объединения обусловлена тем, что она представляет собой многоаспектное явление, сочетающее в себе кроме проектной, учебную, исследовательскую, конструктивную, культурную, творческую, познавательную, организационную, коммуникативную, оценочную деятельность. При активном участии в различных видах деятельности, овладевая широким спектром знаний, умений, навыков, коммуникативных отношений, ценностных ориентаций ребенок получает определенный жизненный опыт, позволяющий ему в будущем рационально и эффективно организовывать свою жизнедеятельность.

Именно в театральной деятельности наиболее полно могут быть созданы условия для успешного освоения обучающимися социокультурного опыта. Подростки приобретают опыт взаимодействия с большими и малыми социальными группами, учатся согласовывать свои действия с действиями других в группе, то есть приобретают навыки совместной работы, учатся ответственности за порученное дело, взаимопомощи. Таким образом, в условиях работы детского театрального объединения необходимо создать интегрированную социокультурную среду как целостную систему влияний.

В основе педагогического взаимодействия в данных условиях лежит деятельность, сотрудничество, взаимопомощь, взаимное уважение, самоуправление, то есть мы рассматриваем освоение детьми социокультурного опыта как необходимый компонент социализации ребенка, его готовность к полноценной жизнедеятельности в современной социокультурной среде.

Возможные темы самостоятельных работ обучающихся:

- художественное прочтение отрывка из прозы, драматического монолога;
- постановка эстрадного и пластического номера;
- инсценировка небольшого рассказа и песни;
- постановка отрывка из пьесы со сменой ведущего обстоятельства и постановка отрывка из пьесы в стилистике известного театрального направления/режиссера;
- постановка танца в драматическом спектакле,
- создание макета к спектаклю, написание сценария и другие творческие проекты.

Кроме того, еще одной особенностью программы является то, что параллельно с подготовкой индивидуальных, групповых и подгрупповых проектов, на разных этапах обучения, программа предусматривает постановку общего спектакля, как творческого проекта всего коллектива. Обучающиеся также могут выступать в роли актеров, продюсеров, пиар-менеджеров, художников оформителей, сценаристов и помощников режиссера. Юные артисты могут самостоятельно готовить этюды по

материалам учебного спектакля, совместно с педагогом разрабатывать режиссерский прием спектакля, сценарный ход (в случае написания инсценировки/сценария театрализованного концерта/музыкально-литературной композиции), сценографии и музыкального оформления спектакля.

Воспитательный компонент программы

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №253-ФЗ), воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, формирование обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного уважения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

В соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания и реализацией модулей Рабочей программы воспитания МБОУДО ДДЮТ работа ведется в основных направлениях воспитания: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, экологического, ценности научного познания, трудового воспитания и профессионального самоопределения, физического воспитания (формирование здорового образа жизни), семейных ценностей и эстетического воспитания.

Формы и методы воспитания

Основной средой воспитания детей в детском объединении, являются учебные занятия, массовые мероприятия и работа с родителями. В ходе учебных занятий воспитательная деятельность проводится в следующих формах: беседы, практические занятия, участие в проектах, тематические беседы по ПДД, ППБ, ТБ и охране здоровья и т.п.)

Массовые мероприятия включают в себя: массовые мероприятия учебного характера (итоговые, отчетные, открытые занятия, концерты, участие в конкурсах и т.д.);

Массовые мероприятия воспитательно-развивающего характера (тематические праздники, календарные праздники, традиционные народные праздники, юбилейные мероприятия и др.);

Массовые мероприятия воспитательно-патриотического характера (патриотические праздники, патриотические акции, просмотр кинофильмов, беседы, участие в проектах, участие в театральных конкурсах, конкурсах художественного слова, посвященных победе в Великой отечественной войне, героизму военнослужащих, участников Специальной военной операции, участие в концертах для военнослужащих, находящихся на лечении).

Мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение учащихся (экскурсии, беседы, мастер-классы, встречи с интересными людьми и т.д.);

Мероприятия, направленные на социальное воспитание (беседы о здоровье, о взаимоотношениях с другими людьми, уважении к старшим, участие в волонтерской деятельности и т.д.).

Мероприятия, направленные на работу с родителями, включают в себя организацию системы индивидуальной и коллективной работы с родителями (тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации), содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в жизнедеятельность детского объединения (организация и проведение открытых занятий для родителей в течение года, совместные поездки и экскурсии и др.).

Планируемые результаты воспитания

- национальное, этнокультурное самосознание, принадлежность к российской культурной идентичности, чувство гордости за свою страну;
- уважение, ценностное отношение к историческому и культурному наследию народов России, подвигу предков, традициям, праздникам, памятникам, историческим местам, выдающимся деятелям отечественной науки, культуры;
- уважение к старшим, людям труда, педагогам, сверстникам;
- способность к командной деятельности, лидерские качества, готовность действовать в команде, брать на себя ответственность.
- способность к целенаправленному преодолению препятствий и негативных условий для достижения заявленных целей деятельности, соответствующие направленностям дополнительного образования.

Оценивание результатов воспитательной работы происходит в процессе педагогического наблюдения на протяжении всего периода обучения. Предполагается, что в результате проведения воспитательных мероприятий будет достигнут высокий уровень сплоченности коллектива, повышение интереса к творческим занятиям и уровня личностных достижений учащихся.

Цель и задачи программы

Цель – формирование активной, творческой личности способной реализовать свой потенциал через обогащение её духовного и эмоционального опыта средствами театрального искусства.

Задачи:

Обучающие:

- способствовать формированию интереса к различным видам театрального искусства, к литературе различного рода по театральному искусству, а также к русской и зарубежной классической литературе;
- продолжать формировать навыки актёрского мастерства;
- ознакомить с основами режиссерского мастерства;
- совершенствовать выразительность речи и пластическую выразительность;
- расширить знания и развить навыки создания художественного образа в работе актера над ролью;
- обучать на основе анализа литературного материала, определять событийный ряд, как источник сквозного действия;

- формировать умение пробуждать живое чувство на сцене, в психофизическом процессе актёрского действия;
- приобщить к творческой активности на всех этапах постановочной работы (от замысла к воплощению), научить определять идею и сверхзадачу спектакля.

Развивающие:

- развитие свободы движения и звучания;
- развитие пластической выразительности, координации движений;
- развивать художественный вкус;
- развивать выразительность и культуру речи;
- развивать мотивацию личности к познанию и творчеству;
- развитие творческого мышления, воображения, памяти, внимания;
- развивать способности к продуктивной индивидуальной и коллективной творческой деятельности.

Воспитательные:

- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, навыки коллективной творческой деятельности;
- формировать стремление к сотрудничеству, уважение к старшим; ответственность, волю и дисциплинированность в творческой деятельности;
- воспитывать зрительскую культуру, интерес к истории театрального искусства, достижениям и биографиям мастеров сцены;
- повышать личную и «профессиональную» ответственность при творческом прочтении литературного материала и в процессе воплощения роли, быть заинтересованным в презентации своего творческого продукта;
- укреплять ценностные ориентиры на созидание посредством театрального творчества, как социально значимой деятельности;
- побуждать к приобретению более глубокого опыта творческой деятельности и творческого самовыражения в искусстве, к созданию качественного сценического материала, основанного на российских традиционных духовно-нравственных ценностях;
- прививать чувство патриотизма, любви к Родине, ответственности за порученное дело, формировать социальную активность личности обучающегося.

Организационно-педагогические условия

Сроки реализации программы – 3 года.

Возраст учащихся, на которых рассчитана образовательная программа – 12-18 лет.

Наполняемость группы: 1 год обучения – 15 человек, 2 год обучения – 10-12 человек, 3 год обучения – до 10 чел.

Календарный учебный график

Год обуч	Период обучения		Период обучения	Количество учебных	Режим занятий	Вид и сроки проведения
	начало	оконча				

ения		ние		недель/часо в		аттестации
1	В соответствии с календарным учебным графиком учреждения на текущий учебный год			36/216	3 занятия в неделю по 2 академических часа (45 минут)	Промежуточная (май)
2				36/216		Промежуточная (май)
3				36/216		Итоговая (Май)

Форма обучения – очная.

Форма организации образовательной деятельности учащихся – групповая.

Формы занятий: теоретические и практические; игровой тренинг; репетиции; этюды; показ спектаклей; инсценировки; беседа; просмотр спектаклей; творческие показы, проектная деятельность.

Условия реализации программы:

1. Помещения для занятий – просторный, хорошо проветриваемый класс со свободной серединой и стульями по количеству учащихся вдоль стены для проведения различных тренингов; зал – театральный или актовый, оборудованный сценической площадкой, зрительскими местами, а также оснащенный специальным театральным освещением и звуковоспроизводящим оборудованием – для проведения спектаклей, репетиций, мероприятий и занятий объединения.

2. Музыкальные инструменты и технические средства: музыкальный центр, диски с записями фонограмм, музыки для занятий, диски и флэш-карты с видеозаписями концертов, эстрадных номеров и спектаклей; телевизор, ноутбук, микрофон, экран для просмотра презентаций.

3. Шкафы для хранения реквизита, кукол и материалов для занятий, театральная ширма и кубы.

4. Спортивный инвентарь: ковры для фитнеса, мячи и теннисные мячики, скакалки и гимнастические палки.

Планируемые результаты

Предметные:

- знание устройства театра, его происхождение и основных этапов развития;
- сформированность представлений о видах и жанрах театрального искусства, в том числе современных театральных направлений и школ;
- овладение навыками актерского мастерства, сценической речи, хорового и сольного пения, сценического движения;
- получение навыка разработки спектакля «Этюдным методом»;
- овладение сценической импровизацией;
- формирование «сценической культуры»;

Метапредметные:

- участие в совместной деятельности;
- сравнение полученных результатов с ожидаемыми результатами;
- самоорганизация, самооценка и оценка других учащихся;
- координация, музыкальность и артистичность.

Личностные:

- формирование эмоциональной культуры общения;
- развитие творческого воображения, фантазии, внимания и наблюдательности;
- воспитание художественного вкуса;
- развитие музыкального слуха и сценического голоса;
- формирование уважительного отношения к театральному искусству как составляющей отечественной и мировой культуры;
- формирование навыков организации совместной деятельности, умения договариваться;
- формирование нравственных ценностей;
- воспитание чувства ответственности, дружбы, уважения, товарищества.

К концу обучения дети научатся:

- ✓ самостоятельно проводить действенный анализ пьесы, определять событийный ряд, конфликт, сквозное действие и сверхзадачу режиссера;
- ✓ самостоятельно работать над изучением характера персонажа, большого и малого кругов предлагаемых обстоятельств и сквозного действия, над художественной целостностью образа, определение «зерна роли» (по системе М. Чехова);
- ✓ использовать разнообразные выразительные средства и приемы для создания сценического образа, воплощать речевую и пластическую характерность персонажа;
- ✓ самостоятельно создавать творческий продукт от замысла до воплощения, выступая в роли автора и режиссера; организовывать репетиционный процесс.

Система оценки результатов освоения программы

Данная программа предполагает следующие виды контроля:

Виды контроля и аттестации	Формы контроля	Оценочные материалы
Входной контроль (начало первого учебного года)	Актерский этюд «Паромщик»	Карта входного контроля
Текущий контроль	Педагогическое наблюдение за деятельностью в процессе занятий, открытые занятия, концертные выступления.	Критерии анализа творческих работ
Промежуточная аттестация, 1 раз в год (май)	Показ учебного спектакля	Тест Критерии анализа творческих работ Зачетная ведомость промежуточной аттестации
Итоговая аттестация проводится в конце 3-го года обучения (май)	Показ учебного спектакля	Тест Критерии анализа творческих работ Зачетная ведомость итоговой аттестации

Цель входного контроля: выявление уровня развития творческих способностей учащегося. Проходит в форме выполнения творческого задания – актерского этюда «Паромщик» (предлагаемые обстоятельства: подросток не успел на последний, отходящий с острова паром. Если исполнитель не сможет обратить на себя внимание паромщика, он останется один на необитаемом острове без еды и воды.)

Работы оцениваются по нескольким критериям: уровень развития воображения, способность верить в предлагаемые обстоятельства, отсутствие психологического зажима, дикция и сила голоса, творческая смелость. Результаты заносятся в «Карту входного контроля»

Текущий контроль

Цель текущего контроля: установление фактического уровня теоретических знаний по темам (разделам) программы; выявление уровня овладения детьми навыками театральной деятельности; фиксация результатов участия детей в конкурсах, фестивалях разного уровня; наблюдение за развитием каждого учащегося, раскрытием его творческих и духовных устремлений.

Текущий контроль осуществляется с помощью анализа выступлений и творческих заданий в течение всего учебного года. Творческие задания, вытекающие из содержания занятия или выступления (на мероприятиях внутри отдела, конкурсах и фестивалях), дают возможность осуществления текущего контроля.

Открытые занятия по разделу «Мастерство актера» и «Сценическое движение», «Сценическая речь», также являются одной из форм текущего контроля.

Промежуточный контроль и итоговая аттестация

Цель: анализ полноты освоения дополнительной общеразвивающей программы (ее части); соотнесение прогнозируемых результатов дополнительной общеразвивающей программы и реальных результатов образовательного процесса. Промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго года обучения (май), итоговая аттестация проводится в конце реализации программы. Конечным результатом занятий за год (три года), позволяющим контролировать развитие способностей каждого обучающегося, является спектакль или театральное представление. Результаты промежуточной/итоговой аттестации фиксируются в зачетной ведомости промежуточной/итоговой аттестации. Аттестация определяет уровень теоретических знаний, практические навыки и личностные качества. Проверка теоретических знаний учащихся осуществляется с помощью тестирования. Результат освоения практических навыков фиксируется оценкой творческих работ по следующим показателям: актёрское мастерство, сценическое движение, сценическая речь, основы режиссёрского мастерства.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Название учебного раздела	Количество часов по годам обучения		
		1	2	3
1.	Актерское мастерство	56	42	38
2.	Сценическое движение	28	34	30
3.	Сценическая речь	32	30	28
4.	Работа над спектаклем	56	62	60
5.	Основы режиссёрского мастерства	15	18	20
6.	Работа над самостоятельными проектами	18	20	28
7.	История театра	11	10	12
	ИТОГО:	216	216	216

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Разделы	Всего			Форма контроля, промежуточной аттестации
		<i>Всего</i>	<i>Теория</i>	<i>Практика</i>	
1.	Актерское мастерство	56	22	34	Педагогическое наблюдение Показ учебного спектакля
2.	Сценическое движение	28	4	24	
3.	Сценическая речь	32	12	20	
4.	Работа над спектаклем	56	-	56	
5.	Основы режиссёрского мастерства	15	9	6	
6.	Работа над самостоятельными проектами	18	-	18	
7.	История театра	11	11	-	Тест
	ИТОГО (общее количество часов за год)	216	58	158	

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Разделы	Всего			Форма контроля, промежуточной аттестации
		<i>Всего</i>	<i>Теория</i>	<i>Практика</i>	
1.	Актерское мастерство	42	12	30	Педагогическое наблюдение Показ учебного спектакля
2.	Сценическое движение	34	6	28	
3.	Сценическая речь	30	10	20	
4.	Работа над спектаклем	62	-	62	

5.	Основы режиссёрского мастерства	18	12	6	
6.	Работа над самостоятельными проектами	20	-	20	
7.	История театра	10	7	3	Тест
	ИТОГО (общее количество часов за год)	216	50	166	

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Разделы	Всего			Форма контроля, промежуточной аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Актерское мастерство	38	10	28	Педагогическое наблюдение Показ учебного спектакля
2.	Сценическое движение	30	4	26	
3.	Сценическая речь	28	6	22	
4.	Работа над спектаклем	60	-	60	
5.	Основы режиссёрского мастерства	20	12	8	
6.	Работа над самостоятельными проектами	28	-	28	Тест
7.	История театра	12	8	4	
	ИТОГО (общее количество часов за год)	216	44	172	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Актерское мастерство (56 часов)

Теория (22 ч.):

Инструктаж по охране жизни, здоровья, безопасности обучающихся. Теоретическое раскрытие тем: Взаимодействие с партнером. Контакт. Магическое «если бы» и предлагаемые обстоятельства. Наблюдения. Экран внутреннего видения. Мизансцена – расположение актёров на площадке. Разработка спектакля «Этюдным методом». Действенные задачи. Оценка факта. Этика актера. Работа актера над собой. Работа актера над ролью (большой круг предлагаемых обстоятельств, создание характера, сквозное действие персонажа). Событийный ряд. Ведущее предлагаемое обстоятельство. Идея пьесы и сверхзадача спектакля.

Практические занятия (34 ч.):

Игровой тренинг: игры и упражнения на развитие внимания и памяти. Игры на развитие фантазии и воображения. Игры, упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления. Игры и упражнения на развитие слуховых восприятий, чувство пространства и партнёра, темпоритм спектакля. Внутренний монолог. Сценическое «оправдание».

Тренинг (упражнения, воспитывающие навыки, являющиеся темой урока). Оправдание места действия, психологическое действия. Магическое «если бы» и предлагаемые обстоятельства. Наблюдения. Экран внутреннего видения. Перемена отношения к предмету. Логика действия. Внутренний монолог. Работа над ролью в учебном спектакле.

Этюды: Этюды на достижение цели. Этюды на событие, оценку факта. Этюды-наблюдения. Одиночные этюды на зону молчания. Заявка на роль. «Зерно роли». Этюды на конфликт.

2. Сценическое движение (28 часов)

Теория (4 ч.):

Беседа о пластике в жизни и на сцене. Установление характера музыки. Понятие «зажим». Контроль мышц. Работа пяти органов чувств у актёра на сцене. Атмосфера. Психологический жест. «Центры тела»

Практические занятия (24ч.):

Развитие ритмичности, движение под музыку. Тренинг (упражнения, воспитывающие навыки, являющиеся темой урока). Упражнения на эмоционально-психологическое расслабление. Устранение зажимов. Контроль мышц. Мышечная свобода. Упражнения на расслабление плечевого пояса и мышц лица. Упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног. Действия с воображаемым и реальным предметом. Пластическая характерность. Тренинг по атмосфере — актёры создают и поддерживают определённую атмосферу, используя все аспекты своего тела и воображения. Работа с психологическим жестом-актёры находят и отрабатывают жесты, которые выражают сущность персонажа, повторяя их, чтобы они стали частью их сценического языка. Походка. Пластическая подготовка к спектаклю.

3. Сценическая речь (32 часа)

Теория (12ч.):

Техника речи (дыхание, голосообразование, дикция);

Орфоэпия (воспитание навыков правильной литературной речи, освоение основных норм русского литературного произношения).

Логический анализ текста (изучение логических правил, грамотное прочтение с листа разнообразных прозаических и стихотворных текстов).

Культура речевого общения. Основные этапы работы актёра над словом в искусстве звучащего слова.

Практические занятия (20 ч.):

Некоторые упражнения, которые изучают в рамках дисциплины.

Упражнения для постановки дыхания (например, тренировка вдоха через нос вместо привычного «хватания» воздуха ртом).

Упражнения для артикуляции (проговаривание звуков, скороговорки).

Упражнения для звучания (тональность, диапазон, интонация). Например, чтение стиха таким образом: первая строчка громко, вторая - тихо.

Упражнения для дикции (скороговорки, чтение текста с закрытым ртом).

4. Работа над спектаклем (56 часов)

Выбор пьесы. Обсуждение актуальности. Действенный анализ пьесы. Чтение пьесы. Распределение ролей, читка пьесы по ролям. Определение режиссерского приема, способа существования и жанра спектакля. Разработка «этюдным методом». Работа над текстом роли. Определение ведущего обстоятельства и сквозного действия персонажа. Работа над воплощением художественного образа персонажа. Работа над отдельными эпизодами. Закрепление мизансцен. Прогонные и генеральные репетиции. Показ и обсуждение спектакля.

5. Основы режиссёрского мастерства (15 часов)

Теория (9 ч.):

Сквозное действие персонажа. Центральное событие (кульминация, открытый конфликт).

Практические занятия (6 ч.):

Проведение разминки. Проведение актёрского тренинга и тренинга по сценической речи. Уточнение и обострение предлагаемых обстоятельств в работе с актерами на материале самостоятельных отрывков. Определение конфликта (столкновение исходного и ведущего предлагаемого обстоятельства).

6. Работа над самостоятельными проектами (18 часов)

Художественное прочтение отрывка из прозы, драматического монолога; Постановка эстрадного и пластического номера;

7. История театра (11 часов)

Теория (11 ч.):

Театр в Древней Греции. Авторы трагедий, такие как Эсхил, Софокл и Еврипид. Театр Древнего Рима. Римский театр перенял греческие традиции, но добавил свои особенности. Жанры пантомимы и народной комедии. Средневековый театр. Эпоха Просвещения. Драматурги Бомарше и Дидро- критики социальных институтов, религиозного восприятия мира и традиций. XIX век. Народные театры, ориентированные на широкий круг зрителей. XX век. В XX веке режиссёрский театр стал таким, каким его знаем сегодня. МХАТ, Система К.С. Станиславского. Экспериментальные постановки Всеволода Мейерхольда, Бертольта Брехта, Товстоногова, Любимова, Эфроса и других режиссёров. История театра в России. Первые театральные постановки в Руси. Современный театр. Словарь театральных терминов.

Ожидаемые результаты

К концу первого года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

Знания:

- знать правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;
- различать виды и жанры театрального искусства, современные и классические театральные направления;
- знать этапы создания спектакля;

- знать основные театральные термины.
- Знать основные термины режиссуры

Умения:

- уметь в течение длительного времени (20-40 мин.) концентрироваться на просмотре спектакля, концерта, прослушивании музыки и т.д.;
- уметь построить связный рассказ о своих впечатлениях от увиденного;
- уметь самостоятельно выполнить разминку, подготовить свое тело к работе;
- уметь самостоятельно выполнить упражнения дыхательной и артикуляционной гимнастики;
- уметь самостоятельно продумать и сыграть этюд на заданную тему;
- уметь определять конфликт, идею и сверхзадачу спектакля.

Навыки:

- внимательно и продуктивно работать на протяжении всего времени занятий и репетиций;
- выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии зрителей;
- владеть приемами разминки и разогрева тела;
- владеть приемами техники безопасности при работе с партнером, предметами и сценической конструкцией, индивидуально и в группе;
- определять мышечный зажим и снимать его.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Актерское мастерство (42 часа):

Теория (12 ч.):

Упражнения на коллективную согласованность, актерский ансамбль. Развитие артистической смелости. Конфликт. Приспособления. Ведущее предлагаемые обстоятельства. Сквозное действие. Состояние публичного одиночества на сцене. Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга. Что такое характерность? Как найти «сценическую краску» своему герою. Овладение словесным действием. Атмосфера. Этюды на столкновение контрастных атмосфер. Импровизация с партнером на заданную тему.

Практические занятия (30 ч.):

Тренинг: Игровые упражнения на достижение эмоционального раскрепощения, открытости. Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга. Упражнения на «общение». Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений. Конфликт. Приспособления. Работа над ролью в учебном спектакле.

Этюды: Этюды на достижение цели. Столкновение разных задач в этюде. Воспитание чувства партнёрства. Импровизационные парные этюды. Этюды на сюжет небольшого рассказа.

2. Сценическое движение (34 часа)

Теория (6 ч.):

Музыка и композитор. Выразительность позы и жеста. Теоретические аспекты взаимодействия с партнером. Тренинг на развитие переключаемости и концентрации внимания. Азы акробатики. Пантомима.

Практические занятия (28 ч.):

Координация движений. Движение каждой части тела по отдельности и в разных плоскостях. Движение в пространстве. Слушание музыки и восприятие. Пластическая импровизация. Выразительность жеста и позы. Взаимодействие с партнером. Сценический бой. Органика и поиск собственных выразительных средств.

Пластические этюды на тему – «Явления природы», «Времена года», «Эмоции» (одиночные, парные, массовые). Оживление картины, скульптуры. Пластическая подготовка к спектаклю.

3. Сценическая речь (30 часов)

Теория (10 ч.):

Интонирование знаков препинания. Речевое действие, речевая характерность. Логическая, художественная и эмоциональная перспективы в работе над художественным словом.

Практические занятия (20 ч.)

Дыхательная гимнастика. Три вида выдыхания (Упражнения «Заколдованный цветок», «Насос и мяч», «Звезды с неба»). Артикуляционная гимнастика (упражнения для разогрева мышц лица). Артикуляция согласных. Согласные в начале слова. Согласные в конце слова. Артикуляция гласных (Упражнения на отработку у-о, и-ы, а). Сложные буквосочетания. Работа над дикцией. Резонаторное звучание. Свободный звук. Речь в движении. Упражнения на развитие силы и посыла звука. Работа с текстом.

4. Работа над спектаклем (62 часов)

Читка пьесы. Распределение ролей, читка пьесы по ролям. Работа над отдельными эпизодами, разработка «Этюдным методом», определение «Предлагаемых обстоятельств» и «Сквозного действия». Подготовка музыкальных номеров. Закрепление мизансцен. Работа над текстом роли. Прогонные и генеральные репетиции. Показ спектакля, просмотр видеозаписи спектакля и обсуждение.

5. Основы режиссёрского мастерства (18 часов)

Теория (12ч.):

«Действенный анализ» пьесы. Сверхзадача постановки. Финальное и главное событие.

Практические занятия (6ч.):

Самостоятельная организация читки пьесы и репетиции.

6. Работа над самостоятельными проектами (20 часов)

Постановка отрывка из пьесы со сменой ведущего обстоятельства и постановка отрывка из пьесы в стилистике известного театрального направления/режиссера; Защита проектов.

7. История театра (10 часов)

Теория (7 ч.):

Знаменитые театры мира. Устройство сцены и зала разных театров.

Профессии театра: оформительские – бутафор, художник-декоратор. Технические профессии - осветитель, звукорежиссер, техник сцены. Словарь театральных терминов.

Практические занятия (3 ч.):

Просмотр спектаклей. Обсуждения просмотренных спектаклей, творческие работы на основе полученных впечатлений (записи, рисунки, этюды и т.д.).

Ожидаемые результаты:

К концу второго года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

Знания:

- знать правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;
- знать основную театральную терминологию;
- различать компоненты актерской выразительности;
- иметь представление о строении своего тела, мышечного и голосового аппарата;
- знать и соблюдать правила поведения за кулисами во время выступления;
- знать основные правила работы с партнером, реквизитом, сценической установкой.

Умения:

- уметь построить связный рассказ о своих впечатлениях от увиденного, сравнить с предшествующими впечатлениями;
- уметь самостоятельно выполнить разминку, подготовить свое тело к работе;
- уметь самостоятельно выполнить упражнения дыхательной и артикуляционной гимнастики;
- уметь выполнять базовые упражнения на координацию, общую физическую подготовку и акробатику;
- уметь самостоятельно продумать и поставить групповой этюд на заданную тему;
- уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени репетиций;
- уметь самостоятельно устранять внутренние помехи и зажимы на пути к созданию и воплощению образа.

Навыки:

- внимательно и продуктивно работать на протяжении всего времени занятий и репетиций;
- выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии зрителей;
- владеть приемами разминки и разогрева тела;
- овладеть навыками правильного дыхания, четкой и громкой речи, основными логико-интонационными законами речи;
- определять мышечный зажим и снимать его;
- самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом;
- запоминать текст спектакля, пластические отрывки;

- фиксировать мизансценический рисунок роли;
- самостоятельно готовиться к выступлению;
- включать в работу весь психофизический аппарат.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Актерское мастерство (38 часов)

Теория (10 ч.):

Теоретическое раскрытие тем. Законы построения драматургического произведения. Сценический образ. Сценический персонаж как художественный образ. Представление о составляющих элементах сценического образа: биография персонажа, речевая и пластическая характеристика. Представление о перспективе актёра и перспективе роли. Поиски необходимых качеств характера, нюансов, действий. Что значит «развитие роли»? Выявление внешней и внутренней характеристики героя. Как создать образ своего героя? Рождение живого чувства. Импровизационный метод существования актёра. Что такое «импровизация?». Границы импровизации. Театр представления и театр переживания.

Практические занятия (28 ч.):

Тренинг (упражнения, воспитывающие навыки, являющиеся темой урока). Работа над ролью в учебном спектакле. Жанр спектакля (отношение артиста к предлагаемым обстоятельствам).

Этюды: Этюды на рождение слова. Этюды на оправдание мизансцены. Этюды на темы литературных произведений малых форм (басни, стихи). Работа над этюдами с несколькими персонажами. Этюды на обострение конфликта, на преодоление конфликта.

2. Сценическое движение (30 часов)

Теория (4 ч.):

Инстинкты в пластике артиста. «Психологический жест». История и значение танца. Виды танца.

Практические занятия (26 ч.):

Органика и поиск собственных выразительных средств. Пластическая импровизация (сольная, парная и групповая). Основы народного и современного танца. Пластическая подготовка к спектаклю.

3. Сценическая речь (28 часов)

Теория (6 ч.):

Интонация и рисунок речи. Темпоритм в речи. Жанровые и стилистические особенности драматургических произведений. Специальные методики и техники работы над ролью.

Практические занятия (22 часа):

Повторение тем прошлого года: Работа над дикцией (упражнения с использованием скороговорок). Резонаторное звучание. Упражнения на развитие речевого диапазона («Колокола», «Ступеньки»). Интонация и ударения (Упражнения «Играем с ударениями», «Выделяем главное слово»). Работа с текстом. Дыхательная гимнастика. Резонаторное звучание. Упражнения на развитие

силы и посылка звука. Развитие речевого диапазона. Речевая характерность персонажа.

4. Работа над спектаклем (60 часов)

Читка пьесы. Распределение ролей, читка пьесы по ролям. Работа над отдельными эпизодами. Закрепление мизансцен. Работа над текстом роли. Изготовление реквизита, декораций. Прогонные и генеральные репетиции. Показ и обсуждение спектакля.

5. Основы режиссёрского мастерства (20 часов)

Теория (12 ч.):

Действенный анализ произведения. Событийный ряд, Исходное и ведущее, предлагаемые обстоятельства. Развитие конфликта.

Практические занятия (8 ч.):

Идейное истолкование пьесы. Определение основных сторон драматического конфликта и режиссерского хода. Определение жанровых границ использования выразительных средств и стилистических особенностей формы реализации замысла. Определение характера и принципов декоративного и музыкального оформления спектакля.

6. Работа над самостоятельными проектами (28 часов)

Постановка танца в драматическом спектакле. Инсценировка небольшого рассказа и песни. Создание макета к спектаклю. Защита проекта.

7. История театра (12 часов)

Теория (8 ч.):

История театра в России. Школьный и придворный театр. Крепостной театр. Первый русский театр имени Волкова. Русская драматургия: от Фонвизина до Вампилова.

Практические занятия (4ч.):

Просмотр спектаклей. Обсуждения просмотренных спектаклей, творческие работы на основе полученных впечатлений (записи, рисунки, этюды и т.д.).

Ожидаемые результаты:

К концу третьего года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

Знания:

- знать правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;
- знать основную театральную терминологию, как современную, так и историческую, уметь ею пользоваться;
- различать виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.);
- различать компоненты актерской выразительности;
- иметь представление о строении своего тела, мышечного и голосового аппарата;
- знать примеры упражнений для тренировки внимания, памяти и воображения, упражнений по сценической речи.

Умения:

- уметь в течение длительного времени (20-40 мин.) концентрироваться на просмотре спектакля, концерта, прослушивании музыки и т.д.;
- уметь построить связный рассказ о своих впечатлениях от увиденного, сравнить с предшествующими впечатлениями;
- уметь организовывать и проводить разминку, подготовить артистов к работе;
- уметь самостоятельно проводить упражнения тренинг по сценической речи;
- уметь в течение 5-7 минут импровизировать на заданную тему;
- уметь устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне общих идей, художественных образов;
- уметь разработать и поставить самостоятельный режиссёрский проект.

Навыки:

- внимательно и продуктивно работать на протяжении всего времени занятий и репетиций;
- организация защиты режиссёрского плана и показа в присутствии зрителей;
- владеть приемами разминки и разогрева тела;
- овладеть навыками правильного дыхания, четкой и громкой речи, основными логико-интонационными законами речи;
- владеть приемами техники безопасности при работе с партнером, предметами и сценической конструкцией, индивидуально и в группе.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Разделы	Методы обучения	Формы обучения	Комплекс средств обучения
1.	Мастерство актера	словесные (рассказ, объяснение, беседа и т.д.); наглядные (показ, просмотр презентаций, видеороликов т.д.); практические (отработка упражнений, игры и т.д.)	учебное занятие, игра, репетиция, тренинг, проектная работа, беседы, открытые занятия	Сухоненков Е.В. Краткий конспект лекций по дисциплине: Методика преподавания театральных дисциплин. Методическое пособие. СПб.: ГОБУ СПО ЛОККиИ, 2011. – 35 с. Гуткина Э.И. Дети и стихи: Научно-методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2005. – 160 с. Белощенко С.Н.

				Работа над голосом и речью детей и подростков в самодеятельных театральных коллективах (практикум по сценической речи для руководителей театральных коллективов). – СПб.: ГОБУ СПО ЛОККиИ, 2006. – 33 с. Сухоненков Е.В. Путеводитель по системе К.С. Станиславского. Методическое пособие по дисциплинам: Режиссура и Актерское мастерство. / Выпуск 2 с исп. и доп. СПб.:
2.	Сценическое движение	практические (отработка упражнений, игры и т.д.)	учебное занятие, репетиция, тренинг, проектная работа, беседы, открытые занятия	Магнитофон Диски с музыкой Н. Збруева Ритмическое воспитание актера: Методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2003. – 144 с.: нот. Навигатор. Учебное пособие для начинающих руководителей театральных коллективов / ред. Белощенко С.Н. – СПб.: ГОБУ СПО ЛОККиИ, 2010. – 287 с. (Часть 4 - Сценическое движение.)
3.	Сценическая речь	словесные (рассказ, объяснение, беседа и т.д.); наглядные (показ, просмотр презентаций,	учебное занятие, игра, репетиция, тренинг, проектная работа, беседы, открытые	Запорожец Т.И. Логика сценической речи; А.Ю. Васильев «Ритмы и вариации», Е. Шестакова

		видеороликов т.д.); практические (отработка упражнений, игры и т.д.)	занятия	«Говори красиво и уверенно», Л.С. Казакова «Голосо- речевой тренинг и работа над литературным текстом»
4.	Основы режиссёрского мастерства	словесные (рассказ, объяснение, беседа и т.д.); наглядные (показ, просмотр презентаций, видеороликов т.д.); практические (отработка упражнений, игры и т.д.)	учебное занятие, репетиция, тренинг, проектная работа, беседы, открытые занятия	М.И. Туманишвили « Введение в режиссуру»; Б.Е. Захава «Мастерство актера и режиссёра»; М. Чехов «Путь актера»; К.С. Станиславский « работа актёра над ролью»
	Работа над спектаклем	словесные (рассказ, объяснение, беседа и т.д.); наглядные (показ, просмотр презентаций, видеороликов т.д.); практические (отработка упражнений, читка литературной основы, этюды)	репетиция, тренинг, беседы, открытые занятия	
6.	Работа над самостоятельным проектом.	словесные (рассказ, объяснение, беседа и т.д.); наглядные (показ, просмотр презентаций, видеороликов т.д.); практические (отработка упражнений, читка литературной основы, этюды)	репетиция, тренинг, беседы, открытые занятия	
6.	История театра	словесные (рассказ, объяснение, беседа и т.д.); наглядные (показ, просмотр презентаций, видеороликов т.д.); практические (отработка упражнений, игры и т.д.)	Экскурсия учебное занятие, игра, репетиция, тренинг, проектная работа, беседы, открытые занятия.	Записи спектаклей, иллюстрации, портреты актёров и режиссёров. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. Методическое

				пособие. - М.: Владос, 2003.- 160 с. Аудио энциклопедия "Знакомство с театром". Автор: Елена Качур. (Детское издательство "Елена"). МРЗ, 2004
--	--	--	--	--

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список рекомендуемой литературы для педагога:

1. Васильев, А.Ю. Сценическая речь. Ритмы и вариации: Учебное пособие. – СПб.: Издательство СПб ГАТИ, 2009. – 416 с. : ил.
2. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С.В. Гиппиус. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 377с.: ил.
3. Запорожец, Т.И. Логика сценической речи. – М. : «Просвещение», 1974. – 128 с.
4. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссёра: Учебное пособие для институтов культуры, театральных, и культ.-просвет. училищ. – М. : «Просвещение», 1973.
5. Збруева, Н. Ритмическое воспитание актера: Методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2003. – 144 с.: нот
6. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Путь к волшебству. Теория и практика сказкотерапии. – СПб.: «Златоуст», 1998. – 352 с.
7. Казакова, Л. С. Голосо-речевой тренинг и работа над литературным текстом: учеб.-метод. пособие / ЧГАКИ. - Челябинск, 2005. - 50 с.
8. Сарабян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации / Эльвира Сарабян. – М.: АСТ, 2011. – 190, (2) с.
9. Сарабян, Э. Научитесь говорить так, чтобы вас слышали. 245 простых упражнений по системе Станиславского / Эльвира Сарабян. – М.: Астрель, 2012. – 256 с.15.
10. Сухоненков Е.В. Путеводитель по системе К.С. Станиславского. Методическое пособие по дисциплинам: Режиссура и Актерское мастерство. / Выпуск 2 с исп. и доп. – СПб.: ГОБУ СПО ЛОККиИ, 2013. – 77 с.

- 11.Туманишвили, М.И. Введение в режиссуру (Пока не началась репетиция) / М. И. Туманишвили; Ред. и авт. примеч. Н. Казьмина. – Москва : Театр Школа драматического искусства, 2003.
- 12.Француаза Барб-Галль. Как говорить с детьми об искусстве. – СПб : ООО «Арка», 2007. – 192 с.
- 13.Чехов, М. Путь актера. – М. : Издательство АСТ, 2019.
- 14.Шестакова, Е. Говори красиво и уверенно. – СПб. : Питер, 2017. – 215 с.