

Управление образования администрации города Нижнего Новгорода

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
лицей №180**

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Театральная студия «Овация»

Возраст обучающихся – с 11 лет

Срок реализации –3 года

Автор составитель:
Калинина Елена Аркадьевна,
педагог дополнительного
образования

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	3
2. Учебный план	6
3. Содержание программы.	7
4. Методическое обеспечение	25
5. Прогнозируемые результаты	30
6. Оценочные материалы	32
7. Список литературы	33

Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Театральная студия «Овация»

имеет *художественную направленность*, которая обладает целым рядом уникальных возможностей для развития общих и творческих способностей, для обогащения внутреннего мира обучающихся, разработана в соответствии с:
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

- "Примерным требованиям к программам дополнительного образования детей" (Приложение к Письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844);

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.2.4.4.3172-14"

Новизна дополнительной образовательной программы состоит в том, что учащиеся лицея, родители, выпускники лицея и учителя плодотворно приобщаются к театральному искусству, самосовершенствуются, развивают навыки работы в коллективе.

Театр традиционно воспринимается как храм искусства, где соединяются усилия актёров, режиссёра, художников, музыкантов, мастеров костюма и света, а также усилия зрителей. Театр как школа общения, как школа жизни необходима для воспитания нового поколения, так как в процессе театрального действия происходит не только коллективное восприятие искусства, но и коллективное сопереживание, сочувствие, развивается именно та сфера духовного общения, которая столь необходима, столь и сложна. Трудно найти ребенка, который бы не любил кино и театр. Искусство театра привлекает детей своей зрелищностью, наглядными, легко воспринимаемыми образами. Оно дает им и героев для подражания, и темы для игр.

Подростковый и юношеский возраст диктует потребность в проигрывании, «проживании» социальных ролей. Дети в процессе театральных занятий оказываются в различных жизненных ситуациях, действуют от лица разных персонажей и в результате этого получают неоценимый жизненный опыт, тренируют и развивают способности к общению.

Для детей, занимающихся театральным искусством, очень хочется много двигаться, выполнять определенные ритмичные движения под музыку, поэтому в данной программе существует в каждый год обучения большой раздел программы по сценическому движению.

Предлагаю обратить внимание прежде всего на возрастные интересы учеников. Например, для работы с детьми младшего подросткового возраста рекомендуем обще-развивающие упражнения и подвижные народные игры, направленные на коррекцию телосложения, постановку осанки, походки, различные спортивно-соревновательные командные игры. С большим удовольствием мальчики-подростки занимаются фехтованием, а девочки — историческим этикетом.

Освоение искусства театра происходит более эффективно, если дети включаются в творческую деятельность. Именно поэтому формирование театральной культуры предполагает не только просмотры и обсуждения спектаклей, но и выполнение разнообразных творческих заданий, помогающих освоить язык театра. Второй год занятий направлен на приобщение детей к написанию сценария, режиссерской работы, подбор музыки.

Театральная деятельность всегда носит коллективный характер. В процессе занятий у подростков воспитывается чувство коллективизма, способность к продуктивному творческому общению.

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитать зрительскую культуру.

В каждой теме программы существует раздел практической работы, основанный на просмотре спектакля и разнообразных формах творческих заданий. В программе содержится как теоретический, так и практический материал, дополняется историческими сведениями. Данная программа позволяет обобщить теоретические и практические знания на материале исторического развития театрального искусства.

Основная цель программы: содействовать укреплению у школьников интереса к театральному творчеству, формирование у них специальных навыков, необходимых для творческого самовыражения и творческой импровизации, а также дать возможность развивать творческие индивидуальные способности учащихся.

В ходе реализации программы предусматривается решение общих педагогических задач и частных – в предметном обучении.

К общим задачам можно отнести:

- Мотивацию детей на длительные занятия театральным творчеством,
- Развитие коммуникативных способностей у детей младшего, среднего и старшего возраста.
- Воспитание общих двигательных навыков: точности движения, правильного распределения мышечных усилий, развитие пластического воображения детей.

- Формирование партнерских отношений в группе. Направление усилий на создание добросердечной атмосферы в коллективе.

Программа курса рассчитана на 3 года обучения, 324 часа в каждый год обучения. В кружке занимаются учащиеся 5-11 классов.

1 год обучения – 5-6 классы (1 группа), занимаются 3 раза в неделю по 1 часу.

2 год обучения – 7-8 классы (2 группа), занимаются 3 раза в неделю по 1 часу.

3 год обучения – 9-11 классы (3 группа), занимаются 3 раза в неделю по 1 часу.

Основные направления и содержания деятельности.

Занятия организованы следующим образом:

РАЗМИНКА- выполнение музыкально- ритмических движений, развивающих фантазию, воображение, пантомимические навыки.

УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕХНИКИ РЕЧИ - обучение способностям подготовки речевого аппарата к его использованию в действии (дыхание, артикуляция), чёткому произношению слов, чистоговорок, скороговорок с различной интонацией.

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ- работа с воображаемыми предметами, показ поведения людей различных профессий в ходе их работы, моделирование образа через подражание (походка, речь).

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ – подбор материала и создание презентаций и видеороликов по истории развития театра, основных направлений театрального искусства в разных странах.

Учебный план
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Театральная студия «Овация».

1 год обучения				
	Разделы	1 полугодие	2 полугодие	Всего часов
1	«Введение в мир театра».	14		14
2	«Спектакль, как художественная целостность».	26		26
3	«Драматургия».	11	13	24
	«Драматургия».			
4	«Сценическое движение».		24	24
5	«По страницам истории театра».		20	20
	Итого	51	57	108
2 год обучения				
6	«Театральные профессии»	30		30
7	«Драматургические жанры».	20		20
8	«Развитие пластичности и музыкальности»	1	22	23
9	«Развитие техники речи»		14	14
10	«История театра»		21	21
	Итого	51	57	108
3 год обучения				
11	«Страницы истории театра»	34		34
12	«Стилистика движений»	17		17
	«Стилистика движений»		17	17
13	«Основы пантомимы»		40	40
	Итого	51	57	108

**Учебно-тематическое планирование.
Первый год обучения.**

№	Тема раздела, занятия	Теор.	Практ.	Всего
1.	Раздел 1. « Введение в мир театра». « Мы зрители».			6 ч.
2.	« Театр как вид искусства».			8 ч.
3.	Раздел 2. « Спектакль». « Спектакль, как художественная целостность. Образ спектакля ».	2	6	8 ч.
4.	« Понятие « действие»»	1	7	8 ч.
5.	« Мизансцена – язык режиссера»	3	7	10 ч.
6.	Раздел 3. « Драматургия». «Пьеса – основа спектакля ».	1	5	6 ч.
7.	«Структурные элементы пьесы».	1	7	8 ч.
8.	Сопоставление текста и спектакля. Понятие интерпретации	2	8	10 ч.
9.	Раздел 4. « Развитие и воспитание психофизических качеств. Общие двигательные навыки». «Сценическое движение».	2	3	5 ч.
10.	Общее развитие мышечно– двигательного аппарата. Тренировка скорости, темпа и контрастности движений.		5	5 ч.
11.	Упражнения в равновесии (тренировка вестибулярного аппарата). Развитие координации движений.		6	6 ч.
12.	Развитие музыкальности и ритмичности.		5	5 ч.
13.	Исправление дефектов осанки и походки.		3	3 ч.
14.	Раздел 5. « По страницам истории театра». « Возникновение западноевропейского театра и его развитие от Античности до 20 века»	10	2	12 ч.
15.	«Аплодисменты, аплодисменты...»			7 ч.
	Итого			108 ч.

Содержание учебных тем.

Первый год обучения.

Раздел 1. « Введение в мир театра».

1. « Мы - зрители» (6 ч.)

Зрители – главные партнеры сценического искусства.

« Публика образует драматические таланты...» (А.С. Пушкин).

Качества, которые необходимы зрителю: воспитанность, знания об искусстве, интерес к театральному искусству, уважение к творчеству мастеров, наличие собственной точки зрения, объективность, эмоциональность, наблюдательность.

Зачем люди ходят в театр? Общение с театром: что театр дает зрителю? Этюды на тему «Портрет современного зрителя». Просмотр спектакля.

2. « Театр вид искусства» (8 ч.)

Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Театр — искусство синтетическое. Театральное произведение — спектакль — складывается из текста пьесы, работы режиссера, актера, художника и композитора. Театр — искусство коллективное. Спектакль как результат деятельности многих людей (и творчество, и производство).

Игра — один из главных элементов театрального искусства. Место театра в обществе. Долгая жизнь искусства, которое творится на глазах у зрителей. Конкуренция театра с кинематографом, телевидением, компьютером.

Работа с терминологическим словарем. Просмотр спектаклей.

Раздел 2. « Спектакль».

3. «Спектакль как художественная целостность. Образ спектакля». (8 ч.)

Спектакль – особое действие, разыгранное в пространстве сцены, и особое образное мышление. Перенесение драматургического текста на сцену — это «перевод» с одного языка (литературного) на другой (сценический).

Спектакль — театральное произведение, подтверждающее единство замысла режиссера и актерской игры. Образ спектакля, который складывается из актерской игры, а также ритма, темпа, построения сценического пространства.

Просмотр спектакля и работа над письменным отзывом по спектаклю.

4. «Понятие «действие» (8ч.)

Действие фабулы или представленное действие: все, что происходит в рамках вымысла, и все, что делают персонажи пьесы.

Действие драматурга и режиссера через мизансцену (постановку).

Словесное действие персонажей, произносящих текст, посредством которого передается вымысел.

Творческие задания и этюды на освоение бессловесных и словесных действий.

5. «Мизансцена — язык режиссера». (10 ч.)

Понятие «мизансцена», которое возникло в театре во второй половине XIX в. Умение зрителя «прочитывать» спектакль. Через расположение персонажей на сцене (мизансцену) режиссер передает определенную мысль и вызывает у зрителя определенное чувство (эмоцию). Представление о развитии взаимоотношений персонажей через расположение их в пространстве сцены. Сложность понятия метафоры в сценическом искусстве. Постигание сути какого-либо явления или события через сценическую метафору, сочиненную режиссером. Пространственные сценические метафоры, созданные постановщиком спектакля совместно с художником-сценографом. Обобщение зрительского опыта на материале просмотренных спектаклей.

Раздел 3. «Драматургия».

6. «Пьеса – основа спектакля». (6 ч.)

Драма – особый род литературы, предназначенный для сцены. Происхождение терминов «драма» и «пьеса». Драматическое в искусстве как образное воплощение противоречий действительности.

Непосредственное изображение межчеловеческих отношений, раскрытие характеров и конфликтов в процессе действенного, диалогического общения героев.

Время в пьесе, связанное с прошлым героем, — это настоящее, разрастающееся на глазах зрителя.

Персонажи драмы — действующие лица спектакля. Полноценное раскрытие пьесы только в пространстве сцены.

Знакомство детей с текстами пьес разных драматургов (обзор по выбору педагога). Чтение и обсуждение вечных сюжетов в драме. Работа в группах с пьесами С.Маршака «Горе бояться – счастья не видать» и Н. Шестаков «Финист Ясный сокол»

7. «Структурные элементы пьесы». (8 ч.)

Строение пьесы. Список действующих лиц. Ремарки. Диалог в пьесе.

Монологи. Реплики.

Особенности построения драматического сюжета. Понятие конфликта как действующей силы драмы.

Практическая работа с текстами разных драматургов.

8. «Сопоставление текста и спектакля. Понятие интерпретации». (10 ч.)

Роль режиссера в интерпретации пьесы. Свободен ли режиссер современного театра в истолковании литературного текста?

Выражение идей, заложенных в пьесе, переосмысление их, искажение замысла драматурга. Границы свободы интерпретации в режиссерском искусстве.

Изменение жанра пьесы, положенной в основу спектакля. Черты трагедии в комедийном тексте. Трактовка трагического сюжета как сатирического. Комические черты в характере драматических персонажей. Практическая работа по сопоставлению драматургических текстов (пьесы) и сценического материала (спектакля).

Раздел 4. « Развитие и воспитание психофизических качеств. Общие двигательные навыки».

9. «Сценическое движение». (5 ч.).

Данный цикл занятий начинается со вступительной беседы, в которой раскрываются цели и задачи предмета « Сценическое движение» в его единстве с предметом «Актерское мастерство». Определяются основные правила этики, безопасности и гигиены.

Вводные упражнения даются в начале урока и нацелены на подготовку двигательного аппарата к физическим нагрузкам, на разогревание мышц, активизацию их восприимчивости. Начинать надо с крупных движений, а затем переходить к более детальной проработке мышц. Другая задача этих упражнений — активизация дыхания. Педагог должен с самого первого занятия обращать внимание учеников на правильность дыхания при выполнении физических упражнений: вдох — на расслаблении, выдох — на моменте напряжения.

Простая ходьба под музыку (маршировка), пробежки; ходьба на носках и пятках с выпрямленным коленом; ходьба с высоко поднимаемым коленом, с выпадами; подскоки; передвижение прыжками на сомкнутых ногах; ходьба в положении приседа, на четвереньках и другие разновидности передвижений со сменой темпа и ритма. Различные движения, включающие в работу плечевой пояс, руки, шею, спину, тазобедренный сустав.

10.«Общее развитие мышечно– двигательного аппарата. Тренировка скорости, темпа и контрастности движений» (5 ч.).

Укрепление мышц туловища, развитие подвижности суставов, коррекция недостатков телосложения, развитие двигательной памяти. Тренировка дыхания, навыков его распределения во время движения. Комплексы гимнастических упражнений на полу (стоя, сидя, на коленях, лежа), с применением гимнастических снарядов (станки, скамейки), на стуле и со стулом; «пьяная» гимнастика (на полу, у гимнастической стенки, с применением скамейки и стула). Эффективно использование подвижных обще-развивающих детских игр.

Примечание. Независимо от выбранного комплекса для каждого урока подбираются группы упражнений для разных частей тела (для рук, ног, мышечных групп живота, спины) — приседания, наклоны, перегибания, подтягивания, выжимания, вращательные движения (для отдельных суставов и частей тела). Очень важна правильная последовательность включения в работу новых мышечных групп. Начинать необходимо с крупных мышц и постепенно переходить к более детальной проработке. Важно начинать с

общеразогревающих упражнений. Специальные упражнения для исправления дефектов телосложения даются каждому индивидуально.

11. «Упражнения в равновесии (тренировка вестибулярного аппарата). Развитие координации движений». (6 ч.)

Развитие и тренировка вестибулярного аппарата, выработка навыка произвольного управления инерцией тела и регулирования мышечного напряжения. Совершенствование координации движений. Тренировка воли и сосредоточенного внимания. Воспитание смелости и решительности. Подготовка техники падения с высоты. Ходьба по уменьшенной опоре (узкой доске, буму) на некоторой высоте над уровнем пола. Ходьба на носках с приседаниями, остановками и поворотами, вперед и назад, боком, по восходящей и нисходящей, в сочетании с определенными движениями рук, чтением текста, пением в разных темпах. Гимнастические и акробатические комплексы упражнений на уменьшенной опоре (начинать с простых). Баланс на неустойчивой опоре (начинать на минимальной высоте). Парные упражнения в балансе. Техника соскока. Соскок с последующим расслаблением — первый этап освоения техники падения с высоты. Эффективно использование игр на развитие равновесия.

Примечание. На этом этапе органично использовать дополнительные предлагаемые обстоятельства, связанные с умениями,! полученными на уроке по актерскому мастерству: «вес тела», «оценка», «пристройка», «мобилизации» в зависимости от времени их освоения на основном предмете. Использовать задания, связанные с направленностью внимания.

12. «Развитие музыкальности и ритмичности». (5 ч.).

Совершенствование ритмичности (умения создавать. Выявлять и воспринимать ритм), тренировка ритмической памяти.

Освоение элементов музыкальной грамоты. Навык устойчивого сохранения темпа. Тренировка двигательной и музыкальной памяти.

Навык быстрого и точного перехода к новому темпу и ритму.

Воспроизведение простейшими движениями тела (хлопками, прыжками, шагами) музыкального темпа и ритма. Тренировка навыка сохранения установленного темпа перехода к новому темпу и ритму.

Изучение понятия «метр»: выявление метра в движении, развитие навыка сохранения устойчивого метра. Практическое освоение

понятия «длительность» (воспроизведение музыкальных длительностей при движении рук и ног). Воспроизведение ритмических рисунков под музыку и по памяти в упражнениях типа «эхо», «капля» с некоторыми элементами рисунка — паузами, пунктирными длительностями, синкопами, триолями. Упражнения в ритмическом контрапункте, полиритмии. Возможно развитие ритмичности с одновременным чтением стихотворений С. Михалкова, С. Маршака. Создание циркового номера клоунады с ритмизированным текстом и трюками.

Примечание. Эффективно использование на этом этапе переплясов с пением частушек.

13. «Исправление дефектов осанки и походки». (3 ч.)

К. Станиславский, по его собственному утверждению, тренировал свою походку всю жизнь. И как говорит практика, этот элемент внешней техники настолько сложен, что поддается коррекции только в связи с поэтапным освоением всего комплекса двигательных навыков (поэтому тренировка походки включается практически во все разделы обучения сценическому движению). Здесь важно обратить внимание на правильную постановку ног. Импульс шага основан на движении от точки солнечного сплетения и падении тела вперед (за счет волнообразного движения ноги от бедра). Этапами обучения становятся занятия у станка с опорой на одну из ног и отработкой волны противоположной ноги. На первых этапах тренировки шаг должен быть замедленным и стилизованным. Так недостатки движений нагляднее и легче поддаются фиксации и исправлению.

Выполнение этюдов на проверку развития психофизических качеств обучаемых.

Раздел 5. « По страницам истории театра».

14. « Возникновение западноевропейского театра и его развитие от Античности до 20 века» (12 ч.)

Возникновение древнегреческого театра из культа Диониса. Мифы — основа древнегреческой драматургии.

Расцвет античного театра в V в. до н.э. Поэты-драматурги Эсхил, Софокл и Еврипид. Творчество Аристофана. Герои античных трагедий — вечные образы мирового сценического искусства. Обращение драматургов последующих эпох к сюжетам античных пьес.

Средневековый театр Западной Европы. Профессиональные «развлекатели»-жонглеры.

Жанры религиозного театра: литургическая драма, миракль, мистерия.

Светский театр: моралите, фарс.

Театральное искусство эпохи Возрождения. Комедия дель арте в Италии.

Театр Шекспира. Испанская комедия плаща и шпаги.

Театральное искусство классицизма. Мольер.

Между разумом и чувством: театр эпохи Просвещения. Возникновение нового жанра — драмы. «Парадокс об актере» Д. Дидро — настольная книга практиков и теоретиков театра.

Порыв духа и страсти души в театре романтизма.

Европейский театр XIX в.: движение Свободных сцен и появление новой драмы.

Просмотр спектаклей, поставленных по классической западноевропейской драматургии. Творческая работа по ним (создание макета кульминационной сцены заданного спектакля. Работа по группам).

Раздел 6. « Азбука театра».

15. « Аплодисменты, аплодисменты...» (8 ч.)

Спектакль - особое действие, разыгранное в пространстве сцены, и особое образное мышление. Перенесение драматургического текста на сцену – это «переворот» с одного языка (литературного) на другой (сценический).

Спектакль - театральное произведение, подтверждающее единство замысла режиссёра и актёрской игры. Образ спектакля, который складывается из актёрской игры, а также ритма, темпа, построение сценического пространства. Умение «прочитывать» спектакль через расположение персонажей на сцене (мизансцену) режиссёр передаёт определённую мысль и вызывает у зрителя определённое чувство (эмоцию). Представление о развитии взаимоотношений персонажей через расположение их в пространстве сцены.

Искусство создания на сцене образа человека (действующего лица пьесы). Что значит «играть роль»? Для зрителя актёр на сцене – живой человек, действующий, думающий, страдающий и радующийся.

Знакомство с искусством перевоплощения.« Чем крупнее артист, тем больше он интересуется техникой своего искусства»
(К. Станиславский).

Цель: раскрытие индивидуальных творческих способностей, раскрытие эмоционально – образовательного восприятия окружающего мира, развитие наблюдательности, фантазии, воображения, смелости, навыков публичного самовыражения, умение согласовывать свои действия с действиями партнёра.

Тематическое планирование.
Второй год обучения.

№	Тема раздела, занятия	Теор.	Практ.	
17.	Раздел 7. «Театральные профессии». «Театр – искусство коллективное».	3ч	3ч	6 ч.
18.	«Актер – главное чудо театра».	4ч	8ч	12 ч.
19.	«Режиссер»			6 ч.
20.	« Художник в театре»	4 ч.	2 ч.	6 ч.
21.	Раздел 8. «Жанры в театре». « Драматургические жанры».	2 ч.	8 ч.	10 ч.
23.	Раздел 9. « Специальные двигательные навыки». « Развитие навыков речедвигательной и вокально – двигательной координации. Развитие пластичности и музыкальности»	-	8 ч.	8 ч.
24.	« Беседа о знаковой системе тела»	1 ч.		1 ч.
25.	« Скульптурность тела в движении и статике».		7 ч.	7 ч.
26.	«Развитие пластичности рук».		7 ч.	7 ч.
27.	Раздел 10. « Сценическая речь» «Развитие техники речи».		14 ч.	14 ч.
28.	Раздел 11. « По страницам истории театра» « Особенности развития русского	17 ч.	3 ч.	20 ч.

	театра».			
29.	Подведение итогов года. Викторина.		1 ч.	
				108 ч.

Раздел 7. «Театральные профессии».

17. «Театр – искусство коллективное». (6 ч.)

«Фабулу излагает, выражает и представляет весь театр как целое весь коллектив актеров, режиссеров, художников, костюмеров, музыкантов и хореографов. Все они объединяют свои усилия в одном общем деле, не теряя, однако, при этом своей самостоятельности» (Б. Брехт).

Одновременная самостоятельность и подчиненность актеров, художника-сценографа воле режиссера-постановщика.

Понятие «работники театрального цеха». Знакомство с профессиями костюмеров, бутафоров, реквизиторов, осветителей, монтировщиков.

Экскурсия по театральным цехам. Творческие встречи с представителями театральных профессий.

18. «Актер – главное чудо театра» (12 ч.)

Обрядовое происхождение актерского искусства. «Родословная» актерской профессии.

Искусство создания на сцене образа человека (действующего лица пьесы). Что значит «играть роль»? Для зрителя актер на сцене — живой человек, действующий, думающий, страдающий и радующийся.

Искусство перевоплощения. «Чем крупнее артист, тем больше он интересуется техникой своего искусства» (К. Станиславский). Система Станиславского. Знакомство с основными положениями.

Амплуа в театре: герои, злодеи, простаки, влюбленные, резонеры и т. д. Борьба с амплуа в современном театре. Актеры — наши современники.

Просмотры спектаклей. Творческие задания по спектаклям: создание рисунков-портретов героев.

Творческие встречи с актерами.

19. «Режиссер» (6 ч.)

Понятие режиссуры как особой формы театрального мышления.

Возникновение профессии режиссера в конце XIX в. в связи с появлением драматургии, требовавшей сложного построения сценического действия.

Режиссер — организатор, педагог, толкователь текста.

Режиссер — творец спектакля. Язык сцены — язык театрального искусства.

Освоение режиссером форм художественного мышления, создание собственного образа мира.

Режиссерские образы мира в истории сценического искусства: Г. Крэг, В. Мейерхольд, Дж. Стреллер, Ю. Любимов, Г. Товстоногов.

Просмотры спектаклей и творческие работы по ним (рецензии, эссе, рисунки, создание макетов).

20. «Художник в театре» (6 ч.)

Театрально-декорационное искусство: оформление сцены, обозначение места действия, создание костюмов персонажей, реквизита.

Сценография — выстраивание театрального пространства с учетом взаимодействия сцены и зрительного зала.

Понятие индивидуальной творческой манеры художника-сценографа.

Творческий союз художника с режиссером в современном театре.

Творчество Д. Боровского, В. Левенталя, С. Бархина, Т. Сельвинской.

Взаимодействие в современном театре приемов и методов разных видов искусства: живопись, свет, подлинные фактуры и вещи, новые аудио-, видео- и компьютерные технологии.

Осознание зрителем условности театрального действия. Восприятие спектакля в пространстве театральной игры.

Экскурсия в музей театрального искусства, на выставку театральных художников.

Раздел 8. «Жанры в театре».

21. «Драматургические жанры» (10 ч.)

Основные драматургические жанры: комедия, трагедия, драма. История возникновения жанров в театре Древней Греции. Расширение жанрового диапазона в истории западноевропейского театра.

Знакомство с примерами текстов из разных жанров. Творческие задания. Просмотр спектаклей (трагедии и комедии) на материале классической драматургии.

Трансформация жанра в современном театре. Трагикомедия, трагифарс.

Разновидности комедий на современной сцене: лирическая, сатирическая, комедия абсурда.

Творческая работа по просмотренным спектаклям (написание отзыва о спектакле).

22. «Жанровое решение спектакля» (10 ч.).

Реализация жанра в конкретном спектакле. Режиссерское решение жанра спектакля и актерское исполнение.

Театральные штампы. Комическое и комикование. Трагическое и наигрыш.

Псевдопсихологизм. Сознательное изменение режиссером жанровой природы пьесы при постановке спектакля.

Просмотр спектаклей с разной жанровой природой.

Раздел 9. «Специальные двигательные навыки».

23. «Развитие навыков речедвигательной и

вокально – двигательной координации.

Развитие пластичности и музыкальности» (8 ч.)

Тренировка внимания, двигательной памяти, ритмичности. Регулирование мышечных напряжений (преодоление зажима). Развитие навыка координации движений с работой речевого аппарата, а также навыка сознательного построения движений по заданной схеме. Тренировка быстроты реакции в упражнениях, исполняемых по внезапному сигналу.

В этом цикле упражнений опять целесообразно вернуться к дополнительным заданиям на множественное внимание.

Целесообразно вводить работу со скороговоркой в заданном словесном воздействии.

Сочетание движений рук и ног (цепочки движений) в разных направлениях и темпах с чтением текстов разной трудности (таблица умножения, стихи С. Михалкова, К. Чуковского, А. Барто). Сочетания ритмизированной (стихотворной) речи с аритмичными движениями, со сменой скоростей. Координация движения с пением: сочетание разных ритмических рисунков и разных темпов в движении и пении. Сочетание пения с танцевальными аритмичными движениями. Упражнения на развитие навыков сочетания речи с движением при условии прекращения и возобновления исполнения по внезапному сигналу преподавателя.

На этом этапе рекомендуется использовать дополнительные предлагаемые обстоятельства т. е. телесную и психологическую мобилизацию. С этим понятием дети постоянно сталкиваются на практике, выполняя сложные физические упражнения. Необходимо совместить в сознании учеников понятие телесно выраженной нужды и телесной готовности перед сложным физическим упражнением. Мобилизация как психофизическая готовность должна войти в качестве предлагаемого обстоятельства в различные физические упражнения.

24. «Беседа о знаковой системе тела» (1 ч.).

Этой беседой о законах семиотики тела предваряется тема «Скульптурность тела в движении и статике». Необходимо раскрыть основные законы направления движения и расположения частей тела относительно друг друга в статике (см.: Волконский С. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста по Дельсарту. — СПб., 1913. Знаки мимики лица, поворота головы относительно зрительного зала, направления носа; значения плеч, центра груди, локтей рук, кистей и пальцев. Значение бедер и их движений, значение коленей и направления стоп. Значение центральной оси тела и отклонений от нее.

25. «Скульптурность тела в движении и статике» (7 ч.).

Устранение недостатков осанки и походки; навыки правильной бытовой походки, прерывности движения, замедленного и ускоренного движения, сознательного прекращения движения, фиксации его отдельного момента в позе; навык локального движения одной части тела на фоне его общей статики. Выработка навыка выразительности микромигрансцены тела и ее знаковой выразительности.

Техника правильной ходьбы и осанки. Тренировка в ходьбе вверх и вниз по лестнице с остановками и поворотами, со сменой направлений и темпа. Специальные упражнения, развивающие навыки непрерывности и прерывности: движения в медленном и очень медленном, быстром и очень быстром темпе; резкие и постепенные переходы от движения к статике и обратно, что органично сочетается с элементом актерской техники «оценка факта». Сюда входят упражнения, способствующие развитию навыков выполнения движений отдельными частями тела (рукой, ногой, шеей,

глазами, пальцами и т. п.) при полной неподвижности остальных. Развитие навыков локализации движения в определенных группах мышц и переключения его с одной мышечной группы на другую.

Примечание. Этот цикл упражнений органически связан с такими бессловесными элементами действия, как «оценка факта», «пристройка», «мобилизация». Освоение этих элементов на уроке актерского мастерства (программа «Актерская грамота — подросткам») позволяет органично вводить их в дополнительные задания на команду «Стоп! — Оправдай!» во время выполнения физических упражнений. Так происходит поступательное освоение актерского мастерства в единстве физики и психики, т. е. действительно.

26. «Развитие пластичности рук» (7 ч.).

Развитие гибкости и подвижности плечевых, локтевых, лучезапястных суставов, а также пальцев; преодоление неравномерной развитости рук (левой и правой); воспитание навыка смысловой и эмоциональной характеристики жеста. Тренировка координации движений.

Упражнения моторного типа для развития подвижности пальцев, кисти, локтя, плеча по отдельности и всей руки в целом. Развитие подвижности суставов во всех направлениях. Сочетание симметричных и асимметричных движений правой и левой руки (моторного, танцевального или стилизованного характера).

Упражнения, построенные на взаимодействии или противодействии обеих рук: сжатие или растяжение, прижимание или отталкивание обеими руками, затем те же движения одной рукой. Упражнения на смену направления, силы, скорости одних и тех же движений.

Примечание. На этом этапе в занятия по внешней технике введены практически все элементы бессловесных действий, осваиваемых на уроке по актерскому мастерству: «оценка», «пристройка», «мобилизация», «вес тела». Это позволяет конструировать более сложные комбинации таких заданий, которые выводят на освоение пластической характерности образа. Удобно этот этап осуществлять в форме театра кукол, когда кукла — это рука или кисти рук. Педагог и ученики используют бессловесные элементы действий в зависимости от их необходимости и художественной целесообразности.

Раздел 10. «Сценическая речь»

27. «Развитие техники речи» (14 ч.)

Данный раздел программы способствует формированию свойств речевого голоса драматического актера. Для этого следует серия упражнений по звучности. Плавности. Мелодичности, способности длительное время выдерживать профессиональную нагрузку без усталости речевого аппарата.

В данной теме происходит обучение технике подготовки речевого аппарата к заучиванию, формирование и тренировке навыков активной артикуляции, формирование навыков действия словом.

Раздел 11. « По страницам истории театра»

28. « Особенности развития русского театра» (21 ч.).

Игровая стихия скоморохов — первых профессиональных артистов на Руси (X—XI вв.).

Создание русского профессионального театра 30 августа 1756 г. Театр Федора Волкова. Крепостной театр XVIII в.

Три гения русской сцены XIX в.: М. Щепкин, П. Мочалов, В. Каратыгин. А. Островский и другие драматурги. Малый театр.

Создание Московского художественного театра. Роль К. Станиславского и В. Немировича-Данченко в истории русского театра.

Камерный театр А. Таирова. Судьба В. Мейерхольда. Театральный роман: МХАТ и М. Булгаков.

Новые времена и новые театральные формы: от 50-х к 90-м гг.

«Современник». Большой драматический театр, Театр на Таганке. Театры-студии.

Знакомство с современными театрами своего города.

Тематическое планирование.

Третий год обучения.

№	Тема раздела, занятия	Теор.	Практ.	
30.	Раздел 12. « Страницы истории театра». « Театр 20 века».	11 ч.	10 ч.	21 ч.
31.	« Отечественная литература и экранизация литературных произведений».	6 ч.	7 ч.	13 ч.
32.	Раздел 13. « Обобщение и практическое применение всех умений и навыков сценического движения ». « Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи ».	2 ч.	4 ч.	6 ч.
33.	«Сценические трюки: падения, прыжки, переноски партнера»		5 ч.	5 ч.
34.	« Приемы сценического боя без оружия. Этюды»		4 ч.	4 ч.
35.	« Сценическое фехтование»		4 ч.	4 ч.
36.	« Организация движений во времени и пространстве. Пластическая импровизация».	1 ч.	6 ч.	7 ч.
37.	«Основы пантомимы»	1 ч.	8 ч.	9 ч.
38.	« Развитие музыкального мышления»	4 ч.	3 ч.	7 ч.
39.	« Обобщение практических навыков в результате творческих заданий»	2 ч.	30 ч.	32 ч.
				108 ч.

Раздел 12. « Страницы истории театра».
30. « Театр 20 века» (21 ч.).

Поиски новых форм в драматургии рубежа веков. Психологический театр — изображение на сцене «жизни в формах самой жизни». Система К. Станиславского.

Создание современной театральной системы к середине 20-х гг. XX в.

Идея «дематериализации» сценического пространства. Использование новой сценической техники. Технология использования света на сцене.

Театр отчуждения Б. Брехта: эпический показ жизни.

Возникновение театра абсурда (50-е гг.).

Ежи Гротовский и «бедный театр» (70-е гг.).

Активность и непредсказуемость развития мирового театра в последней четверти XX в. Сочетание авангардных форм с классическими приемами.

Проведение круглого стола: обсуждение учениками проблем современного театра.

Блиц-спектакль. Создание и проигрывание спектакля на злободневную тему на основе сказки, поговорки, стихов и т. п.

32. « Отечественная литература и экранизация литературных произведений» (13 ч.).

Отличие русской культуры от культур других народов. Русская идея есть идея сердца». Стремление решать проблемы смысла. Целей, идеалов бытия на высшем, духовном, религиозном уровне – основная особенность русской культуры. Патриотизм истинный и ложный. Недопустимость национализма и шовинизма.

Различие принципов изображения в литературном произведении и кино.

Несходства авторских индивидуальностей писателя и режиссера.

Раздел 13. « Обобщение и практическое применение всех умений и навыков сценического движения ».

32. « Стилистика движений манеры и этикет в различные исторические эпохи » (6 ч.)

Вводная беседа, предваряющая следующий содержательный блок, должна раскрыть цели и задачи изучения различных телесно выразительных манер поведения в различные исторические эпохи для прикладных целей актерского искусства. Теоретический материал данного раздела огромен, поэтому он должен частично вкрапляться в каждое занятие данного этапа обучения.

Эффективно это можно сделать, например, после просмотра фильма на исторический сюжет. Важно отметить характерные особенности отношения общества к телесной выразительности в Древней Греции, в Средние века, в эпоху Возрождения, в период буржуазного становления общества, а также сегодня. Можно широко использовать иллюстративный материал: альбомы по живописи, фотоальбомы, диафильмы, а также посетить музеи и выставки.

Развитие навыков поведения в предлагаемых обстоятельствах спектакля на историческую тему, воспитание вкуса к точной пластической характеристике образа, освоение способов использования деталей костюма и бытовых аксессуаров.

Освоение стилевых признаков бытовой пластики испанского дворянства XVI—XVII вв. (осанка; походка; обращение с оружием, плащом, широкополой шляпой, веером; характерные позы и жесты).

Мужские и женские поклоны. Сочетание ходьбы с поклонами, позами, жестами. Движение в парах (кавалер с дамой) и без партнера. Движения рук с плащом, шляпой, веером в сочетании с ходьбой и позами сидя и стоя.

Освоение стилевых признаков бытовой пластики русского боярства XVI—XVII вв. (осанка, походка, поклоны, характерные позы и жесты). Сочетание ходьбы с поклонами, позами, жестами, с применением аксессуаров. Органично использование в этих заданиях дополнительного предлагаемого обстоятельства «вес тела с достоинством». Использование детских игр определенных исторических эпох.

Освоение стилевых признаков бытовой пластики французского дворянства XVIII в. (осанка, походка, обращение со шляпой-треуголкой, тростью, веером). Поклоны и приветственные жесты.

Сочетание ходьбы с поклонами и позами. Сочетание жестов с ходьбой, движение в парах (кавалер с дамой) и без партнера.

Использование дополнительного предлагаемого обстоятельства «вес тела с достоинством». Упражнения с аксессуарами.

Освоение стилевых признаков бытовой пластики различных слоев общества России XIX в. Особенности пластики светского человека, чиновника, военного, священника (осанка, походка, жесты, способы приветствия). Особенности женской пластики (осанка, походка, жесты, поклоны). Сочетание ходьбы с поклонами, рукопожатиями, различными позами. Движение в парах (кавалер с дамой) в различных условиях: на балу, на прогулке, в гостиной.

Использование во время движения и общения с партнером различных аксессуаров: головного убора, трости, веера, перчаток и пр.

Подготовка сцены из исторической пьесы с использованием стилизованной пластики и воплощение партитуры бессловесных элементов действия («оценка», «пристройки», «мобилизация», «вес тела»).

33. «Сценические трюки: падения, прыжки, переноски партнера» (5 ч.)

Овладение техническими приемами безопасного выполнения пластических трюков, способами создания зрительной иллюзии, трансформации боевого, спортивного, бытового действия в пластический трюк. Навык самостраховки и взаимной страховки партнеров. Навык точного распределения мышечных усилий и мышечного расслабления в необходимый момент.

Выработка навыков падения на пол: назад на спину (от удара в лицо и при обмороке), вперед, согнувшись от удара в живот; вперед и назад через голову (от подножки, от сильного удара); на бок, скручиваясь (на месте и после нескольких шагов, пройденных после получения удара); с поворотом кругом на месте от удара в лицо (приземление лицом вниз, на ладони выставленных вперед рук); из положения сидя на стуле (вперед, на бок, назад вместе со стулом); через препятствие (вперед и назад); сверху вниз из положения стоя и лежа; падения с высоты в несколько этапов (например, со шведской стенки на стол, со стола на стул, со стула на пол и т. п.). Прыжки через препятствия: опираясь о препятствие одной или двумя руками, с разбега и с места, отталкиваясь двумя ногами, наступая на препятствие с последующим соскоком. Переноски партнера на груди, подъем с пола, ходьба с тяжестью на руках, укладывание перенесенного на пол, на стул, на диван. Переноски партнера на плече, подъем с пола на плечо, укладывание или сбрасывание партнера после переноски; переноски вдвоем одного партнера, сидящего на сложенных стульчиком руках, лежащего (за плечи и ноги); групповые переноски лежащего партнера, ритуальные переноски на вытянутых вперед руках. Подготовка пластического этюда с использованием бессловесных элементов действия.

34. « Приемы сценического боя без оружия. Этюды» (4 ч.)

Овладение приемами условного боя без реального физического ущерба для партнера. Приобретение навыков быстрой реакции на условный удар, навыков взаимной страховки партнеров, техники безопасности (ограничение мышечных усилий, управление инерциями движений), навыков озвучивания ударов. Умение самостоятельно использовать полученные навыки в актерском этюде. Подготовительные упражнения (группировки, поддержки, страховка); навыки сценической пощечины (техника удара, реакции, способы озвучивания); удары кулаком прямо, сбоку, снизу (в лицо, в корпус); защита от ударов кулаком (заслоном, отбивом, уклонение); удары ребром ладони (по корпусу, по шее) и локтем (в солнечное сплетение, в подбородок снизу); удары ногами — коленом, стопой (в живот, в спину, в лицо лежащему на земле, снизу в подбородок стоящему на коленях); удары головой о пол, стену и т. п.; навыки захватов и бросков, освобождения от захвата за горло броском через себя и броском через колено; освобождение от захвата руки нападающего и бросок через бедро, освобождение от захвата сзади; захват руки нападающего и бросок вперед через плечо и т. п.; навыки подножки, захвата ногой противника и т. п.; защиты от ударов бытовыми предметами; навыки боевых действий с ножом (удары ножом сверху, снизу, справа, слева); защита ножом и невооруженной рукой; обезоруживание (захват и выкручивание руки); бросание ножа в противника, находящегося на расстоянии (иллюзия броска). Подготовка поединка с использованием партитуры бессловесных элементов действия.

35. « Сценическое фехтование» (4 ч.)

Освоение специфики фехтовальной пластики. Овладение навыками сценического боя с холодным оружием. Использование полученных навыков в самостоятельном актерском этюде.

Развитие навыков боевой стойки правой ногой вперед, шагов вперед и назад, вправо, влево, двойных шагов вперед и назад, скачка назад и подскока вперед, поворота кругом, перемены стойки спереди назад, выпада. Изучение положения боевой руки, т. е. позиции, боевой дистанции (ближней, средней, дальней); тренировка навыка сохранения дистанции и передвижения с переменной соединений.

Бытовые и этикетные действия шпагой. Освоение разных способов обнажения шпаги и вызова на бой, приветствия обнаженной шпагой, вбирания шпаги в ножны, отказа от боя, передачи шпаги при сдаче в плен и аресте, клятвы на оружии.

Освоение навыков укола в ногу, грудь, плечо, кругового укола после защиты, укола из стойки левым плечом вперед, удара сверху по голове (простого и кругового после защиты), удара справа по ногам и шее, удара слева по ногам и шее, круговых ударов по правому и левому боку. Навыки защиты шпагой (простые и круговые) движением (уклонением вниз и в стороны, подскоком), без оружия (левой рукой, при помощи плаща и т. п.). Освоение действий на оружии (батман, толчок гардой, завязывание), навыков ответных атак, повторной атаки в различных темпах.

Освоение приемов обезоруживания после защиты шпагой-батманом, скользящим толчком, с захватом клинка или боевой руки противника, после уклонений и после защиты невооруженной рукой (или двумя руками), при помощи плаща.

Освоение приемов боя безоружного против вооруженного.

Подготовка этюда-поединка с партитурой бессловесных элементов действия.

Освоение приемов боя на мечах со щитами, на двуручных мечах, на двойном оружии (шпаге и даге, шпаге и кинжале). Навыки левосторонней стойки, двойных атак в бою на двойном оружии, защиты двумя клинками, выпадов правой и левой ногой, повторной атаки двойным оружием. Подготовка номера-поединка с использованием партитуры бессловесных элементов действия.

36. « Организация движений во времени и пространстве.

Пластическая импровизация» (7 ч.)

Основные законы сценического пространства и его знаковой системы: диагонали Н. Тарабукина; сценический треугольник, семиотика трехмерного пространства по С. Волконскому; композиция сценического пространства, азбука молчания или топономика сценического пространства (см. перечень литературы).

Практическое освоение законов мизансцены в этюдах по пластической импровизации.

Освоение законов пластической импровизации в мизансценическом треугольнике, лидерство и дополнение в мизансценическом рисунке во время импровизации, работа на дополнение в различной высоте пространства. Диктанты на дополнительные предлагаемые обстоятельства по бессловесным элементам действия.

37. «Основы пантомимы» (9 ч.)

Практическое знакомство с основными приемами техники пантомимы. Приобретение навыков стилизованного движения. Отработка стилизованных движений классической пантомимы (стена, неподвижная точка, борьба с воображаемым препятствием, шаг на месте, бег на месте, перетягивание каната, ползание по канату, движение вверх и вниз по ступеням лестницы, всадник и лошадь, лыжник, конькобежец, стрелок из лука, копьеметатель и т. д.). Создание номера пантомимы.

38. « Развитие музыкального мышления» (7 ч.)

Развитие музыкальных способностей необходимая часть развития мастерства актеров. В этюдах и спектаклях существует попытка применения музыкальных фрагментов, песен, танцевальных сюжетов.

39 . « Обобщение практических навыков в результате творческих заданий» (32 ч.)

В рамках этой темы дети имеют возможность для самовыражения при выборе драматургического материала, работе в группе или самостоятельно.

Именно в самостоятельной творческой работе применяются полученные на занятиях знания и навыки для создания сценического образа и поиска и выбора того или иного средства выразительности, для выражения своего творческого «Я».

Дети учатся анализировать свою работу и работу своих товарищей. Не боятся логичного и доказательного изложения своей точки зрения.

Изучение раздела «Актерское мастерство» взаимосвязано с изучением других разделов программы. Усваивая материал на практике, получая теоретические сведения по мере возникновения в них необходимости, участники театрального коллектива учатся действию и взаимодействию в сценических условиях.

Степень творческого развития детей определяется по их активности, умению выстроить логику поведения на сценической площадке, органичности поведения в условиях вымысла, развитости фантазии и воображения.

Для оценки результатов обучения используются: творческие показы, конкурсы, открытые занятия, участие в спектаклях.

Данный раздел программы завершает учебный процесс и является своеобразным итогом в применении полученных умений и навыков в работе над спектаклем.

Основной источник для постановок – произведения художественной литературы отечественных и зарубежных авторов, пьесы для детей и подростков. Для выбора постановочного материала важно привить детям хороший художественный вкус.

Постановка спектакля является итогом творческой работы коллектива. От текста – к действию на сценической площадке, от действия к последующему, более глубокому анализу пьесы, к наблюдениям, анализу аналогичных жизненных явлений и возвращение к творческим пробам – путь работы над сценическим воплощением пьесы. Основная форма работы - репетиционная. Главная цель этого раздела – ввести детей в атмосферу пьесы, пробуждая фантазию и воображение, научить определять событийный ряд и выстраивать логику поведения персонажа.

Работая над спектаклем, дети пробуют себя в самых различных видах деятельности: изготавливают декорации, костюмы, учатся работать с музыкальной аппаратурой.

Участие детей в показах спектакля, театральных фестивалях позволяет показать не только результат работы коллектива, но и познакомиться с работой и творчеством других творческих коллективов.

Методическое обеспечение.

Гармоничное развитие личности тесно связано с процессом формирования ее духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с другой.

Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в диалектическом единстве.

Любой ребенок, желающий получить представление о театральном искусстве во всех его проявлениях и практически проверить на себе эти знания, получает реальную возможность сделать это, обучаясь по данной программе в детском театральном коллективе.

Данная программа обучения основам театрального искусства направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в каждом ребенке, на выражение его личного «Я».

Весь процесс обучения строится на использовании театральной педагогики – технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс специальных упражнений, театральных игр, адаптированных для занятий с детьми. В основе адаптации лежит принцип действенного освоения материала через постановку увлекательных творческих задач.

При подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого-возрастные особенности детей.

В процессе обучения должны быть решены следующие проблемы:

Раскрепощение детей. Снятие зажимов, комплексов.

Раскрытие возможностей, способностей и талантов самого ребенка.

Обеспечение детей всевозможными средствами для раскрытия способностей.

Это значит, что все занятия должны быть направлены на развитие следующих качеств: наблюдательности, творческой фантазии и воображения, внимания и памяти, ассоциативного и образного мышления, чувства ритма, партнерских отношений в коллективе, умение формулировать свои мысли, умение донести свои идеи и ощущения до зрителя.

В программе используются развивающие методики. Все занятия строятся по принципу игрового существования, от элементарного фантазирования к созданию образа. Чтобы развивать способности детей, создается ситуация, где эти способности обнаруживаются, возникает необходимость в использовании этих способностей.

На протяжении всего учебного процесса при подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого–возрастные особенности детей. Каждый ребенок проходит путь от упражнения к спектаклю. Дети и педагог – участники совместного творческого процесса.

Обучение ведется согласно основным принципам педагогики искусства:

- ✓ От постановки творческой задачи до достижения творческого результата.
- ✓ Вовлечение в творческий процесс всех учеников.
- ✓ Смена типа и ритма работы.
- ✓ От простого к сложному.
- ✓ Создание высокой и устойчивой мотивации к обучению.

Основной формой занятий 1 года обучения являются театральные игры, позволяющие учитывать возрастные особенности детей и формировать важнейшие умения и навыки актерского мастерства. Наряду с играми вводятся специальные упражнения актерского тренинга.

На 2 и 3 год обучения игровые и диалоговые формы уравниваются. На занятиях используются тренинги: речевой, пластический, актерский. Используются этюдные и репетиционные формы работы, созерцание, активное слушание, импровизация. Применяются групповые и индивидуальные формы обучения.

Полученные в процессе обучения навыки реализуются детьми в конкретной творческой работе.

Программа обучения театральному искусству по данной программе представляет целостную систему взаимосвязанных между собою предметов: «Основы театральной культуры», «Техника и культура речи», «Ритмопластика», «Актерское мастерство», «Работа над пьесой и спектаклем».

Все тематические блоки вводятся в программу одновременно и сопровождают учащихся на протяжении всего курса обучения. От занятия к занятию, от года к году меняется уровень постановки задач и отчасти преобладающая методика (от игры к выполнению осознанной творческой задачи).

Раздел «Техника и культура речи» – включает в себя работу над техникой речи в виде речевого тренинга и работу над литературно-художественным текстом.

В работу над техникой речи входит освоение приемов снятия мышечных зажимов голосового аппарата, постановка правильного дыхания, работа над дикцией, выстраивание логико-интонационной структуры речи. Для этого используются специальные упражнения и тренинги. Занятия проводятся в групповой форме.

Речевой тренинг включает в себя:

Игры и упражнения на речевое дыхание «Поклонение солнцу», «Игра со свечой», «Мяч и насос» и др.

Артикуляционная гимнастика: для губ, языка, челюсти.

Речевая гимнастика (Тон, тембр, высота звучания, интонация, диапазон) Скороговорки.

При работе над литературным текстом проводятся индивидуальные занятия. На занятиях используются произведения фольклора, стихотворения, произведения русских и зарубежных авторов. Форма контроля – конкурсы, творческие показы.

Раздел «Ритмопластика» – направлен на обучение навыкам освобождения мышц, снятия зажимов, развития пластичности.

Используются специальные упражнения («Я – мир», «Замороженный», «Звезда», «Мокрые котята», «Деревянные куклы», «Зеркало», «Кактус и Ива», «Релаксация» и др.), пластические импровизации (на заданную тему).

Упражнения тренинга направлены на максимальное развитие возможностей человеческого тела, учат саморегуляции, концентрации и расслаблению. Обучающиеся должны уметь передать пластическую форму живой природы и неживого мира, коллективно и индивидуально передавать заданный ритм.

Упражнения тренинга построены по индивидуально-групповому методу обучения. На занятиях используются музыкальные произведения, которые помогают погрузиться в собственный мир воображения, освободить свое тело от зажимов и перейти к рождению движения.

Последовательность распределения материала заключается в том, чтобы в течение первого года обучения помочь детям направить свое внимание в творческое русло, снять зажимы и комплексы, подготовить детей для работы в творческом коллективе. Открыть для детей и подростков поведение (действие) как основной материал актерского поведения. В течение второго года – выразительность и яркость поведения как основу выступления актера перед зрителями, а на третьем году познакомить с технологией создания характера на сцене.

В процессе всего обучения используются общеразвивающие игры, Специальные театральные игры и упражнения, направленные на развитие внимания, воображения, памяти, логики действия и поведения актера. Большинство упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Упражнения от занятия к занятию варьируются, вводятся новые.

Упражнения и игры, применяемые на занятиях: «Знакомство – дразнилка», «На слуховое восприятие», «Снежный ком», «Поймай хлопок», «Невидимая нить», «Большое зеркало», «Суета», «Зернышко», « Чудо – юдо из яйца», «Поводырь», «Диспетчер», «Тень», «Профессионалы», «Картина», «Скульптура», «Стеклянный шар», «Рецепты», «На действия с воображаемыми предметами», «Оправдай позу» и др.

От упражнений на развитие внимания, воображения обучающиеся переходят к освоению законов сценического действия на примере этюдов. Этюд считается азбукой искусства. Это небольшой отрезок сценической жизни, созданный воображением «Если бы».

Этюды делятся на: одиночные, дуэтные, массовые. Начинается обучение с этюдов «Я в предлагаемых обстоятельствах». Этюды бывают: на смену психофизического состояния, на вынужденное молчание, на вынужденное общение, на органическое молчание, этюд- импровизация.

Именно на этюдах и в специальных упражнениях отрабатываются логика словесных и бессловесных действий, логика общения и взаимодействия.

Задача педагога сделать эти упражнения приемлемыми для данного возраста детей и вложить в эти этюды мысль о необходимости самостоятельного детского анализа. Тогда этюд принимает еще и статус социальной игры. Эта игра имеет огромное значение в социальном созревании детей, так как она является главным источником социального опыта.

В программе отдельно выделена тема «Творческая мастерская», где обучающиеся имеют

Тема «Обобщение практических навыков в результате творческих заданий» вводится в программу на 3 год обучения. В рамках этой темы дети имеют возможность для самовыражения при выборе драматургического материала, работе в группе или самостоятельно.

Именно в самостоятельной творческой работе применяются полученные на занятиях знания и навыки для создания сценического образа и поиска и выбора того или иного средства выразительности, для выражения своего творческого «Я».

Дети учатся анализировать свою работу и работу своих товарищей. Не боятся логичного и доказательного изложения своей точки зрения.

Усваивая материал на практике, получая теоретические сведения по мере возникновения в них необходимости, участники театрального коллектива учатся действию и взаимодействию в сценических условиях.

Степень творческого развития детей определяется по их активности, умению выстроить логику поведения на сценической площадке, органичности поведения в условиях вымысла, развитости фантазии и воображения.

Для оценки результатов обучения используются: творческие показы, конкурсы, открытые занятия, участие в спектаклях.

Основной источник для постановок – произведения художественной литературы отечественных и зарубежных авторов, пьесы для детей и подростков. Для выбора постановочного материала важно привить детям хороший художественный вкус.

Постановка спектакля является итогом творческой работы коллектива. От текста – к действию на сценической площадке, от действия к последующему, более глубокому анализу пьесы, к наблюдениям, анализу аналогичных жизненных явлений и возвращение к творческим пробам – путь работы над сценическим воплощением пьесы. Основная форма работы - репетиционная.

Главная цель этого раздела – ввести детей в атмосферу пьесы, пробуждая фантазию и воображение, научить определять событийный ряд и выстраивать логику поведения персонажа.

Работая над спектаклем, дети пробуют себя в самых различных видах деятельности: изготавливают декорации, костюмы, учатся работать с музыкальной аппаратурой.

Участие детей в показах спектакля, театральных фестивалях позволяет показать не только результат работы коллектива, но и познакомиться с работой и творчеством других творческих коллективов.

№ п/п	Тема	Форма занятий	Приемы и методы	Дидактические материалы	Техническое оснащение, оборудование	Форма подведения итогов
1	Введение в мир театра	Групповое занятие	Беседа	Презентация	ПК, проектор	Беседа по вопросам
2	Театра как вид искусства	Занятие обсуждения	Дискуссия	Презентация	ПК, проектор	Наблюдение
3	Спектакль, как художественная целостность	Практическое занятие	Этюды индивидуальные	Презентация	ПК, проектор	Наблюдения
4	Мизансцена- язык режиссера	Практическое занятие	Этюды в группах	Карточки с упражнениями	ПК, проектор	Самооценка
5	Пьеса- основа спектакля	Групповое занятие	Беседа	Презентация	ПК, проектор	Беседа по вопросам
6	Сопоставление текста и спектакля	Практическое занятие	Этюды в группах и индивидуальные	Карточки с упражнениями	ПК, проектор	Самооценка
7	Сценическое движение	Групповое занятие	Практическое занятие	Индивидуальные задания	-----	Самооценка
8	Развитие координации движений	Групповое занятие	Практическое занятие	Карточки с упражнениями	-----	Самооценка
9	Развитие музыкальности и ритмичности	Практическое занятие	Этюды в группах и индивидуальные	Карточки с упражнениями	ПК, проектор	Самооценка
10	По страницам истории театра	Занятие обсуждения	Дискуссия, беседа	Карточки с упражнениями	ПК, проектор	Беседа по вопросам
11	Итоговая работа.	Диагностика	Защита проекта	Задания для проекта	ПК, проектор	Проект
12	Театральные профессии	Групповое занятие	Беседа	Презентация	ПК, проектор	Беседа по вопросам
13	Драматургические жанры	Групповое занятие	Этюды в группах и индивидуальные	Карточки с упражнениями	ПК, проектор	Самооценка
14	Развитие пластичности и музыкальности	Групповое занятие	Этюды в группах и индивидуальные	Карточки с упражнениями	ПК, проектор	Самооценка

15	Развитие пластичности рук	Практическое занятие	Этюды в группах и индивидуальные	Карточки с упражнениями	ПК, проектор	Самооценка
16	Развитие техники речи	Практическое занятие	Этюды в группах и индивидуальные	Карточки с упражнениями	ПК, проектор	Самооценка
17	Итоговая работа.	Викторина	Работа с компьютером	Карточки с упражнениями	ПК, проектор	Самооценка
18	Страницы истории театра	Занятие обсуждение	Презентации	Карточки с упражнениями	ПК, проектор	Самооценка
19	Стилистика движений в различные исторические эпохи	Занятие обсуждение, групповое занятие	Этюды в группах и индивидуальные	Карточки с упражнениями	ПК, проектор	Самооценка
20	Пластическая импровизация	Практическое занятие	Этюды в группах и индивидуальные	Карточки с упражнениями	ПК, проектор	Самооценка
21	Основы пантомимы.	Практическое занятие	Этюды индивидуальные	Карточки с упражнениями	ПК, проектор	Самооценка
22	Развитие музыкального мышления	Практическое занятие	Этюды индивидуальные	Карточки с упражнениями	ПК, проектор	Самооценка
23	Обобщение практических навыков в результате творческих заданий	Практическое занятие	Этюды в группах и индивидуальные	Карточки с упражнениями	ПК, проектор	Самооценка

Прогнозируемые результаты.

О состоятельности данной программы можно судить по результатам, которые наблюдаются в ходе образовательного процесса и демонстрируются детьми в итоговый период на показах для родителей и учащихся школы, а также участия в районных и городских конкурсах « Любовь, моя, театр».

К концу первого года обучения учащиеся должны знать:

Историю возникновения театрального искусства.

Профессиональную терминологию: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «этюды», «вес», «оценка», «пристройка».

Правила зрительского этикета.

Наизусть пять скороговорок.

Наизусть 3-5 произведений русского фольклора.

Учащиеся должны уметь:

Владеть навыками работы над голосом (речевой тренинг).

Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля внимания помехи внешнего мира.

Выполнять простейшие физические действия.

Действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах».

Видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах.

Видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявления определенной индивидуальности человека.

Определять замысел, сценическую задачу этюда.

Показать индивидуальный этюд на предложенную тему.

Анализировать свою работу на сценической площадке и работу своих товарищей.

Коллективно выполнять задания.

К концу второго года обучения учащиеся должны знать:

Виды театрального искусства.

Устройство театра.

Театральную терминологию «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «конфликт», «мизансцена», «образ», «темпоритм», «простые словесные действия», «задача персонажа», «замысел отрывка, роли», «образ как логика действий».

7-10 скороговорок.

3-5 стихотворений отечественных и зарубежных авторов.

Учащиеся должны уметь:

Поддерживать свое дыхание и голос в рабочей форме самостоятельно.

Выполнять словесное действие, заданное педагогом на знакомом литературном материале.

Выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы из внешнего мира.

Выполнять упражнения по памяти физических действий по выбору учащихся.

Передать пластическую форму живой природы, предмета через пластику собственного тела.

Использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память.

Оправдывать установленные мизансцены.

Точно соблюдать авторский текст.

Анализировать работу свою и товарищей с точки зрения реализации замысла

К концу третьего года обучения учащиеся должны знать:

Историю развития театрального искусства.

Специфику театральных жанров.

Театральную терминологию: «амплуа», «образ спектакля», «сверхзадача», «идея спектакля», «сквозное действие», «характер», «характерность».

Законы логического построения речи.

Правила орфоэпии, применять их в работе с текстом.

Наизусть 10-15 скороговорок.

Наизусть 2-3 стихотворения, отрывок из драматического произведения, прозы.

Учащиеся должны уметь:

Самостоятельно работать над голосовым аппаратом.

Производить анализ и воплощение поэтического, прозаического и драматического текста.

Владеть пластическим тренингом.

Настраивать на работу весь психофизический аппарат.

Действовать в «предлагаемых обстоятельствах».

Различать компоненты актерской выразительности.

Раскладывать сквозное действие на простые физические действия.

Определять событийный ряд, выстраивать линию поведения персонажа и реально осуществлять ее на сцене.

Выстраивать мизансцены.

Применять полученные навыки в работе над образом.

Свободно общаться с партнером на сцене и зрителем в зале.

Ожидаемый конечный результат:

1. Умение использовать полученные знания в области театрального искусства.
2. Владение навыками актерского мастерства: взаимодействие с партнерами, действие в предлагаемых обстоятельствах, импровизация и общение со зрителем.
3. Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, литературой.
4. Учащиеся чувствуют себя раскованно.
5. Правильно ориентируются в этических вопросах.
6. Умеют ценить труд коллектива.
7. Ощущают потребность в творчестве и самовыражении.

Дидактическое обеспечение:

Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, фонограммы, карточки для заданий).

Музыкальная фонотека.

Методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.)

Средства общения:

Участие в детских театральных фестивалях, мероприятиях Центра внешкольной работы.

Посещение профессиональных и самодеятельных театров, встречи с членами других детских театральных коллективов.

Взаимное общение детей из различных творческих объединений.

Воспитательная работа.

Для сплочения коллектива, создания комфортной творческой атмосферы, активизации познавательных интересов в детском театральном коллективе проводятся самые различные мероприятия.

Тематика и формы таких мероприятий должны отвечать интересам и запросам детей. Это не только всевозможные конкурсы, игровые программы, культпоходы, но и беседы на этические и нравственные темы. Так же это и творческие показы для родителей и других детских объединений. Смелый, уверенный вход в будущее, развитие эмоциональной сферы, умение владеть своим вниманием, фантазией, четко выражать свои мысли, доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми – вот к чему должны прийти дети, прошедшие курс обучения в театральной студии.

Оценочные материалы.

Оценочные и методические материалы театрального кружка.

- постановки театральных пьесок, пьес, спектаклей;
- участие в конкурсах чтецов, в конкурсах инсценирования военной песни;
- изготовление декораций к постановкам;
- итоговые выставки творческих работ;
- выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра.

Применение на занятиях как коллективной так и индивидуальной формы работы, организация индивидуальных, коллективных выступлений, возможность импровизации помогают сделать занятия яркими, запоминающимися и максимально реализовать поставленные задачи.

Основными показателями выполнения программных требований по уровню подготовленности учащихся является; овладение теоретическими и практическими знаниями, участие в концертах, в школьных мероприятиях, выступление на тематических праздниках, родительских собраниях, классных часах, театрализованных представлениях, сценок из жизни школы.

В конце учебного года проводится диагностика учащихся, где они отвечают на теоретические вопросы в игровой форме, выполняют анкеты, тесты, практическую работу по основам театрального искусства. Для сопоставимости результатов используется единая 10 – бальная система оценивания для всех видов подготовки. Оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия: уровень творческой деятельности, уровень актёрского мастерства. Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого ребёнка на занятиях.

Критерии оценивания.

№	Ф	Показатели					Итогов ый балл
		Теоретическая подготовка (теоретические знания, владение терминологией)	Практическая подготовка(импровизация ,творческий проект, спектакль)	Выразительность речи	Умение выступать перед аудиторией	Правила безопасности	

Литература.

1. «Театр, где играют дети» (под ред. А. А. Никитина) М., «Владос», 2001 г.
2. Э.Г. Чурилова Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников. М., «Владос» 2003 г.
3. Театр – студия «Дали». Программы. Уроки. Репертуар ч. 1 – 2 М., ВЦХТ, 2001 г.
4. Дом, который построили «Мы». Авторская модель образовательного учреждения М., 2000 г.
5. Репертуарно-методическая библиотечка, серия «Я вхожу в мир искусств».
6. К. С. Станиславский «Работа актера над собой» М., 1985 г.
7. Ю. И. Рубина, Т.Ф. Завадская «Театральная самодеятельность школьников» М., Просвещение 1983 г.
8. А. Н. Петрова «Сценическая речь» М., Искусство 1981г.
9. В. М. Букатов « Педагогические таинства дидактических игр» из серии Библиотека педагога-практика, Москва, «Флинта»,1997г.
- 10.Е. Р. Ганелин Методическое пособие «Школьный театр» Санкт – Петербург, СПГАТИ, кафедра основ актерского мастерства, 2002г.
11. А.И.Фоминцев Методическое пособие «Уроки основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы», К., 2003г.
12. А.П.Ершова, В.М.Букатов «Актерская грамота» Программа 4-х летнего курса обучения в театральных школах, студиях