

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 24»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Театральная студия «Виват, Талант!»»**

Направленность: художественная
Уровень: ознакомительный
Возраст обучающихся: 11-16 лет
Срок реализации: 4 года (136 часов)

Программа разработана: педагогом дополнительного образования
Ярковой Н.М.

г. Озёрск

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка	3-7
• <i>Актуальность программы</i>	
• <i>Новизна программы</i>	
• <i>Педагогическая целесообразность</i>	
• <i>Цель и задачи программы</i>	
• <i>Педагогические принципы</i>	
• <i>Организационные условия реализации программы</i>	
• <i>Формы подведения итогов и контроля</i>	
• <i>Условия реализации программы</i>	
II. Структура театральной студии	8
III. Учебный план театральной студии	9
IV. Программа группы «Дебют»:	10-15
• <i>цели и задачи</i>	
• <i>учебно-тематический план</i>	
• <i>содержание программы</i>	
V. Программа группы «Перспектива»:	16-22
• <i>цели и задачи</i>	
• <i>учебно-тематический план</i>	
• <i>содержание программы</i>	
VI. Программа группы «Вдохновение»:	23-36
• <i>цели и задачи</i>	
• <i>учебно-тематический план</i>	
• <i>содержание программы</i>	
VII. Календарно-тематический план	37
VIII. Методическое обеспечение	38-40
Литература	41

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа составлена на основе программы дополнительного образования творческого объединения «Театральная студия» Е.А. Ивановой, методического пособия в помощь начинающим руководителям театральной студии Г.Н. Токарева, С.П. Батосской и с учетом рекомендаций программ по общему и специальному театральному образованию: «Программа воспитания школьника» (культурологическое направление в воспитательной деятельности педагога) Щурковой Н.Е.; «Основные принципы и направления работы с театральным коллективом» Луценко А.В., Никитиной А.Б., Клубкова С.В., Зиновьевой М.А.; «Театральные технологии, обеспечивающие интеграцию воспитания и образования на уроке и во внеурочной деятельности» Козловой И.С.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

Нормативно-правовой и документальной базой, обеспечивающей реализацию программы дополнительного образования театральной студии «Виват, Талант!» являются:

- ✓ Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.
- ✓ № 273-ФЗ.
- ✓ Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р
- ✓ Закон Челябинской области от 29 августа 2013 г. N 513-30 "Об образовании в Челябинской области»
- ✓ Государственная программа Челябинской области, «Развитие образования в Челябинской области» на 2014-2015 годы», утверждена постановлением Правительства Челябинской области, от 22.11.2013 г. № 328-П
- ✓ Положение об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории Озёрского городского округа, утверждённое собранием депутатов ОГО №150 от 18.09.2013г.
- ✓ Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
- ✓ Письмо Минобрнауки РФ «Требований к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей». (18.06.2003 № 28-02-484/16).
- ✓ Письмо Минобрнауки РФ № 09-3242 от 18.11.15. - М., 2015 г. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы).
- ✓ Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утверждён министерством труда и социальной защиты от 8.09.2015г. №613н.
- ✓ Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №24».
- ✓ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 года, рег.№19993.

Дополнительная образовательная программа относится к программам **художественно-эстетической направленности**, так как ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.

Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу. «Значение произведений искусств заключается в том, что

позволяют «пережить кусочек жизни» через осознание и переживание определенного мировоззрения, чем «создают определенные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» (Б.В. Теплов).

Программа театральной студии – результат многолетней практической работы с детским коллективом. В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.

Учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения.

Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет в себе различные аспекты театрально - творческой деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для практического применения в жизни.

Новизна данной программы состоит в том, что в рамках модернизации российского образования (в частности, дополнительного) изменены концептуальные подходы и методологические установки к образовательному процессу по причине ограниченности, схоластики и неэффективности:

- смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию и профессионализацию личности средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности;
- изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса с учетом интеграции общего и дополнительного образования;
- усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения комплекса интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, грим;
- изменены подходы к реализации долгосрочной программы (поэтапно с учетом возрастных особенностей).

Педагогическая целесообразность программы заключена в реализации механизма воспитания каждого члена коллектива и достижении комфортных условий для творческой самореализации. Театр становится способом самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей по программе театральной студии - это не подготовка к вступлению на профессиональную театральную стезю, но проверка действием множества межличностных отношений.

Несомненная польза театра, в котором играют дети, заключается, прежде всего, в развитии личности ребенка:

- театр способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной средой;
- театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности ребёнка, он начинает свободно фантазировать и в области текста, и в области компоновки пространства, и в области музыкального оформления;
- театр побуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более осмысленно, чем раньше;

- при использовании метода драматизации на занятиях по любым предметам, дети усваивают материал неоспоримо лучше по нескольким причинам: он становится для них лично значимым, а, кроме того, пропускается через моторику, через тело, которое гораздо лучше воспринимает информацию, чем слух в отдельности.

Исходя из этих, несомненно, важных факторов, была создана данная программа театра-студии «Виват, Талант!»

Программа построена, прежде всего, на обучении воспитанников саморегуляции и налаживанию межличностных процессов. Деятельность педагога направлена на выработку произвольного внимания, рабочей мобилизации, умения распределять ответственность, умения читать поведение другого человека и правильно выбирать свой тип поведения для решения жизненных задач.

Театр – искусство коллективное. Это прописная истина. И вместе с тем, театр – искусство индивидуальностей, ансамбль, объединённый одной общей целью. Этой целью обычно является постановка спектакля. Именно к достижению этой цели направлены все усилия, все компоненты творческого обучающего процесса. Именно в этом направлении бурно развивается фантазия и воображение воспитанников, как в области создания образа, так и в сфере создания костюмов, декораций, реквизита и т.д.

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий:

- дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания;
- демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и учащегося;
- достижение заданных результатов на разных уровнях позволяет получить качественные результаты юных актёров.

Цель программы - развитие творчески активной личности обучающихся средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи программы:

- обучить обучающихся основам театральной деятельности;
- формировать навыки актёрского мастерства;
- развивать творческие артистические способности детей;
- развить коммуникативные и организаторские способности каждого обучающегося;
- формировать художественно - эстетический вкус;
- воспитывать социальную активность личности обучающегося.

Программа строится на следующих концептуальных принципах:

Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира.

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравится.

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный год.

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок.

Принцип наглядности. В образовательной деятельности используются разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной

работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов.

Специфичность программы заключается:

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

Содержание программы театральной студии соответствует цели и задачам основной образовательной программы, реализуемой в образовательном учреждении.

В программе театральной студии осуществляются тесные межпредметные связи

- с литературой - развиваются навыки выразительного чтения, чтения по ролям, работы с репликой;
- с уроками *русского языка* - первые опыты пробы пера (составление сценария, устные рассказы по прочитанным книгам, сочинение сказок, рассказов, забавных историй);
- с уроками *музыки, изобразительного искусства, технологии* - создание эскизов декораций и костюмов при оформлении спектакля, праздника, определение нужного музыкального фона.

Организационные условия реализации программы

Программа рассчитана на один год обучения для каждой группы коллектива и предназначена для обучающихся 7-16 лет.

Следует отметить, что при поступлении в театральное отделение театра-студии «Виват, Талант!» дети не отбираются по каким-либо данным или же конкурсу. Для приёма ребёнка в группу необходим, прежде всего, его интерес к театральному искусству и желание развиваться в этом направлении, познавать многогранный, необъятный мир театра. Приём производится на основе заявления родителей ребёнка.

Занятия строятся на основе развивающих методик и представляют собой систему творческих упражнений, тренингов, зарисовок, этюдов, игр, направляемых на развитие способностей детей. Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих активного поиска в занимательной и интересной форме.

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом. На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во время занятий происходит доброжелательная коррекция.

Количество детей в группе – 12-15 человек. На индивидуальных занятиях работа проводится с детьми в количестве от 1 до 3 человек.

Программа предполагает быструю адаптацию вновь прибывших детей в группах с постоянным контингентом, в любой временной период учебного года.

Основной **формой** организации образовательного процесса является **групповое занятие**. Программой предусмотрено вариативное использование других форм организации: занятия малокомплектными группами для работы над ролью, репетиции и театральные выступления.

В группах «Арлекино», «Дебют», «Перспектива» индивидуальные занятия составляют 1 час в неделю. На последнем этапе обучения требуется более тщательная индивидуальная работа, поэтому количество часов увеличивается до 2 часов в неделю.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы

Личностные результаты:

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий.

Регулятивные:

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные:

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.

Коммуникативные:

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность, работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- обращаться за помощью;
- формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- слушать собеседника;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты:

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
- различать произведения по жанру; виды театрального искусства,
- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;

Формы подведения итогов и контроля

Контроль знаний и умений учащихся проводится в форме *отчётного спектакля, тестирования, рефератов, творческих конкурсов, экзамена.*

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

- ✓ **текущий**— осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий;

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность текущего контроля.

- ✓ **промежуточный** – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали.

Содержание занятия-зачета: открытое занятие, включающее: упражнения на память физических действий и исполнение воспитанниками текста (короткого), демонстрирующего владение «лепкой» фразы.

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются промежуточным контролем за развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих и духовных устремлений.

- ✓ **Итоговый контроль** - *открытые занятия* по актерскому мастерству и сценической речи.

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие способностей каждого ребенка, является *спектакль или театральное представление*.

Условия реализации программы:

1. Дидактико-методическое обеспечение:

иллюстративный и демонстрационный материал:

- иллюстрации, репродукции к темам по истории театра;
- иллюстрации по темам «Сценический костюм», «Театральный грим», «Сценография»;
- таблицы, схемы «Изготовление декораций»;
- сборники пьес и другого постановочного материала;
- записи классической музыки;
- видеоматериалы школьных спектаклей.

раздаточный материал:

- карточки с упражнениями по теме «Практическая работа над голосом»;
- вспомогательные таблицы;

материалы для проверки освоения программы:

- карточки с заданиями для занятий-зачётов, экзамена-выступления по разделам программы;
- творческие задания;
- тесты по темам изучения программы за полугодие.

2. Материально-техническое обеспечение:

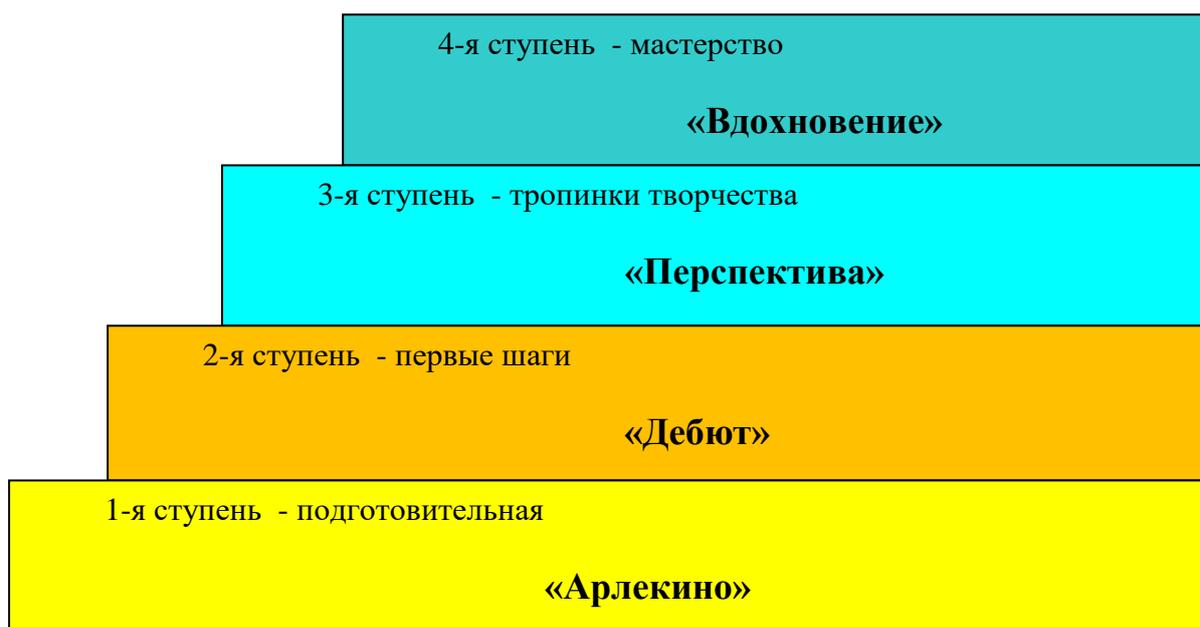
- наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения репетиционных занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат);
- музыкальный центр, музыкальная фонотека, CD–диски, магнитофон, видеокамера, фотоаппарат;
- костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок, элементы костюмов для создания образов, сценический грим.

II. СТРУКТУРА ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «ВИВАТ, ТАЛАНТ»

В составе студии работают четыре группы:

1. Подготовительная младшая группа «Арлекино»
2. Ранняя подростковая средняя группа «Дебют»
3. Подростковая старшая группа «Перспектива»
4. Юношеская основная группа «Вдохновение»

Каждая из театральных групп имеет свое лицо, свою специфику и свою программу реализации. Объединяющим началом для них является общая программа студии. Образовательный процесс построен как последовательный переход воспитанника от одной ступени мастерства к другой.

Каждая ступень представляет собой определённый уровень образования, отличается особенностью содержания, применяемых педагогических технологий, технических средств обучения, использованием на занятиях дидактического и наглядного материала.

Первый этап знакомства детей с театральным искусством начинается в подготовительной младшей группе «Арлекино». В программе этой группы используются игровые упражнения, направленные на развитие памяти, внимания, творческого воображения детей, работа над словом в стихотворных произведениях, небольших сказочных произведениях. Сказка-спектакль создает благоприятные условия для проявления творческих способностей детей. Игра в сказку является стимулом к мышлению и средством удовлетворения потребностей детей к сопереживанию, к самовыражению, к перевоплощению, вызывает интерес ко всему необычному. Программа подготовительной группы является самостоятельной программой.

Реализация основной программы осуществляется на трех уровнях образовательного процесса.

Основная цель ступени «*Первые шаги*» - выявление и развитие общих исполнительских способностей детей, формирование интереса к актерскому творчеству. В течение этого года воспитанники получают первоначальные знания и умения в области театрального искусства, открывают для себя поведение (действие) как основной материал актерского мастерства, закладывается фундамент для углубленного представления о

театре как виде искусства. Основной формой работы на этом этапе являются театральные игры и упражнения-импровизации, мини-спектакли.

На ступени *«Тропинками творчества»* происходит углубленное изучение и овладение актерским мастерством с ориентацией на исполнительскую деятельность. В течение этого этапа обучения происходит закрепление и расширение полученных знаний, продолжают совершенствоваться выразительность и яркость поведения в выступлении актера перед зрителем. Формы работы - тренинги, репетиции.

Целью этапа «Мастерство» – закрепление и развитие стремления к творческой деятельности, полная самостоятельность в работе. Этот этап направлен на ориентацию детей на исполнительскую работу и создания «характера» на сцене. Основной формой работы является постановка спектаклей и репетиции.

Особенности реализации программы

Программа включает следующие разделы:

1. Основы театральной культуры
2. Актерская грамота
3. Актёрское мастерство: работа актера над образом
4. Сценическая речь
5. Художественное чтение
6. Сценическое движение
7. Театральный грим и костюм
8. Работа над спектаклем, праздником, показ спектакля, проведение праздника

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ

	Название дисциплин	Арлекино		Дебют	Перспек- тива	Вдохнове- ние
		первая	вторая			
1.	Основы театральной культуры	3	7	2	-	2
2	Актерская грамота.	4				23
3	Актёрское мастерство: работа актера над образом			62	30	
4	Работа над ролью			16	44	18
5	Работа над пьесой					8
6	Сценическая речь	6	14		10	16
7	Художественное чтение					8
8	Сценическое движение	3	10		10	14
9	Театральный грим				4	4
10	Театральный костюм					5
11	Репетиционно-постановочная работа	16	35	54	36	36
12	Итоговое занятие	2	2	2	2	2
	ВСЕГО	34 часа	68 часов	136 часов	136 часов	136 часов

IV. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ В ГРУППЕ «ДЕБЮТ»

Основной закон художественного творчества гласит: искусство – отражение и познание жизни; не зная жизни, творить нельзя. Как известно, познание – процесс двусторонний. Начинается он с чувственного восприятия конкретных фактов, с живого созерцания. Главным средством накопления служит непосредственное наблюдение. Если же личных впечатлений оказывается недостаточно, привлекается в помощь аналогичный опыт других людей, литература, кино, живопись и др. источники. Однако, очень скоро к процессу накопления фактов присоединяется и другой – процесс их внутреннего осмысления, анализа и обобщения. Они оба, взаимодействуя, постепенно образуют единый двусторонний процесс познания, состоящий, с одной стороны, из накопления материала, с другой – из его творческого осмысления. Процесс этот находит своё выражение в форме художественных образов, возникающих сначала в творческом сознании актёра (в его фантазии, воображении), а потом воплощающихся на сцене. Прежде всего, на начальной стадии обучения эти художественные образы обретают свою жизнь в простейших одиночных этюдах и этюдных упражнениях.

Одним из самых важных критериев оценки педагогом работы воспитанников на этом этапе является естественное и раскованное самочувствие юных актёров на сценической площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в воспитанниках их природной органики.

Итогом творческой работы группы являются небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера, которые могут быть использованы в мероприятиях, посвящённых самым различным событиям, либо эпизодическое участие в спектаклях групп второго и третьего года обучения.

Цели:

- развитие изначальной природной одарённости воспитанников;
- обучение элементарным основам по предметам театральных дисциплин;
- воспитание общей культуры поведения и общения в творческом коллективе.

Задачи:

- *в развитии:*
 - развивать способность к перевоплощению через создание этюдов;
 - развивать навык абстрагирования от окружающей действительности при выполнении сценического действия через психофизический тренинг;
 - развивать наблюдательность и память через актёрские упражнения.
- *в обучении:*
 - научить основам психофизического тренинга;
 - научить основам верного дыхания;
 - научить оценивать сценические события;
 - познакомить с законами выстраивания простейшего сценического действия.
- *в воспитании:*
 - воспитать навык корректной оценки собственных поступков и поступков других студийцев;
 - привить бережное отношение к театральному реквизиту, костюмам, репетиционному помещению и т.д.;
 - воспитывать в студийцах творческую потребность постоянного совершенствования актёрской психотехники путем индивидуального тренинга и самовоспитания.

В результате обучения в группе «Дебют» воспитанник должен

Знать:

- понятия: «органика», «этюд», «оценка», «органическое молчание», «реквизит»,

«сценическое событие», «декорации», «действие», «предлагаемые обстоятельства», «если бы я ...»;

- индивидуальные особенности своего тела и уметь использовать свои достоинства;
- 5-10 упражнений психофизического тренинга;
- приемы разминки и разогрева тела;
- 5-7 новых скороговорок на проблемные звуки;
- 5-10 упражнений речевого тренинга.

Уметь:

- построить на основании заданной темы простой сюжетный рассказ с завязкой, событием и развязкой;
- целесообразно выполнять цепочку простых физических действий в одиночном этюде;
- обнаружить и самостоятельно снять мышечные зажимы;
- направлять звук в основные резонаторы трех регистров;
- создавать самостоятельно выбранный или заданный педагогом звуковой образ;
- участвовать в воплощении пластического образа в этюде;
- подключать заданные педагогом предлагаемые обстоятельства в создание этюда;
- построить простейшее сценическое действие собственного персонажа в небольшом отрезке сценического времени.

Календарно-тематический план группы «Дебют»

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Количество часов		Форма аттестации, контроля
			Теория	Практика	
1	I. Вводное занятие. Игры на знакомство: Инструктаж по технике безопасности на занятиях в театральной студии.	1	1		
2	Введение в предмет. Специфика актёрского искусства. Актер. Его роль в театре	1	1	-	наблюдение
	II. Работа актёра над собой.	62	21	41	
	Тема 1. Приёмы релаксации, концентрации внимания, дыхания.	12	4	8	наблюдение
3,4	Понятие о внимании, объекте внимания		2		
5,6	Особенности сценического внимания		2		
7-10	Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические упражнения на развитие сценического внимания.			4	
11-14	Значение дыхания в актерской работе Практические занятия по работе над дыханием			4	
	Тема 2. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов.	6	2	4	беседа

15,16	Понятие о мускульной свободе.		2		
17,18	Законы внутренней техники актерского искусства. Явление «Зажим».			2	
19,20	Практические упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов.			2	
	Тема 3. Творческое оправдание и фантазия.	8	2	6	наблюдение
21,22	Понятие о сценическом оправдании		2		
23,24	Значение фантазии в работе актера. Предлагаемые обстоятельства			2	
25-28	Упражнения по предлагаемым обстоятельствам			4	
	Тема 4. Сценическое отношение и оценка факта.	8	2	6	рефлексия
29,30	Сценическое отношение – путь к образу.		2		
31,32	Зарождение сценического действия			2	
33-36	Практические упражнения			4	
	Тема 5. Оценка и ритм.	8	3	5	беседа
37,38	Понятие оценки. Оценка как отношение к образу		2		
39,40	Понятие о ритме		1	1	
41-44	Практические упражнения			4	
	Тема 6. Чувство правды и контроль.	4	2	2	наблюдение
45,46	Объяснение темы. Чувство правды как способность актера сравнивать		2		беседа
47,48	Практические упражнения			2	
	Тема 7. Сценическая задача. Действие.	6	2	4	опрос
49,50	Сценическая задача как ряд действий образа		2		беседа
51-54	Практические упражнения с разными задачами			4	
	Тема 8. Мысль и подтекст.	4	2	2	опрос
55,56	Понятие о подтексте		2		
57,58	Практические упражнения			2	
	Тема 9. Сценический образ, как «комплекс отношений»	6	2	4	наблюдение
59,60	Объяснение темы. Три момента общения		2		беседа
61-64	Практические упражнения			4	
III. Работа актёра над образом. Логика действия.		16	8	8	
	Тема 1. Сценический образ	4	4		беседа

65,66	Понятие сценический образ.		2		беседа
67,68	Создание сценического образа.		2		
69-71	Тема 2. Этюды на тему: «Я – предмет»	3	1	2	наблюдение
72-74	Тема 3. Этюды на тему «Я – стихия»	3	1	2	наблюдение
75-77	Тема 4. Этюды на тему «Я – животное».	3	1	2	наблюдение
78-80	Тема 5. Этюды на тему «Я – фантастическое животное»	3	1	2	наблюдение
	IV. Репетиционно-постановочная работа.	56	6	50	Самостоя- тельная работа
81-86	Читка сценария. Распределение ролей.		6		беседа
87-122	Индивидуальные и групповые занятия			36	наблюдение
123-132	Репетиции отчетно-показательной программы			10	
133,134	Презентация спектакля			2	
135,136	Итоговое занятие			2	Анализ года
	Итого	136	37	99	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГРУППЫ «ДЕБЮТ»

Вводное занятие. Игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком», «Автограф» и т.д. Ознакомительная беседа о театральном искусстве. Игра «Импровизированный спектакль». Инструктаж по технике безопасности на занятиях в театральной студии.

I раздел. Введение в актерское мастерство

Тема 1. Специфика театрального (актерского) искусства.

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

II раздел. Работа актера над собой. Тренинг

Тема 1. Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания.

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

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

Тема 2. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов.

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

Практика: Практические упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов. Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до10», «Расслабление и

зажим», «Расслабление тела кроме одной части тела», «Выполнить определенные действия по счету» и др.

Тема 3. Творческое оправдание и фантазия.

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

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

Тема 4. Сценическое отношение и оценка факта.

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

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

Тема 5. Оценка и ритм.

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

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

Тема 6. Чувство правды и контроль.

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

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

Тема 7. Сценическая задача и чувство. Сценическое действие.

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

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

Тема 8. Мысль и подтекст.

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

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

Тема 9. Сценический образ как «комплекс отношений».

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

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

III раздел. Работа актера над образом. Логика действия

Тема 1. Сценический образ Понятие сценический образ. Создание сценического образа. Действенная партитура роли. Понятие психотехника переживания. Психотехника переживания, позволяющая освоить разнообразные формы воплощения театрального образа.

Тема 2. Я – предмет.

Теория: Объяснение темы «Я – предмет».

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

Тема 3. Я – стихия.

Теория: Объяснение темы Я – стихия.

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

Тема 4. Я – животное.

Теория: Объяснение темы Я – животное.

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

Тема 5. Я – фантастическое животное

Теория: Объяснение темы Я – фантастическое животное.

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

IV раздел. Репетиционно- постановочная работа.

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.

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

ПРОГРАММА ГРУППЫ «ПЕРСПЕКТИВА»

Программа группы «Перспектива» посвящена в большей степени развитию партнёрских навыков и способностей студийцев. В атмосфере доброжелательного и терпеливого отношения друг к другу формируется чуткость воспитанников к правдивому, целенаправленному действию, к его особенностям, как особенностям мимики, жеста, взгляда, движения, речи. Основной упор идёт на работу над парными и мелкогрупповыми этюдами (3-5 человека).

На этом этапе очень важно, чтобы воспитанники приобрели навык актёрской «пристройки» к партнёру, чтобы актёры, находящиеся на сценической площадке в заданных предлагаемых обстоятельствах, существовали не отдельно, в разных мирах, а, чувствуя друг друга, сливались воедино в процессе создания органичного, логичного и законченного сценического действия. Работа над любым этюдом может включать в себя распределение функций сочинителя, режиссёра, актёров, декораторов, суфлёров и т.д.

Немаловажным является также продолжение работы над психофизическим и речевым аппаратом студийцев: тренинги в этих двух направлениях не прекращаются, а, наоборот, всё более усложняются.

По итогам творческой работы групп второго года обучения, в их репертуаре должен оказаться полноценный, самостоятельный спектакль, созданный силами студийцев и педагога.

Цели:

- Развитие актёрской психотехники воспитанников;
- Обучение технике перевоплощения в процессе работы над ролью;
- Воспитание партнёрских отношений в работе студийцев.

Задачи:

- *в развитии:*
 - развить физические возможности тела, свободы в обращении со своим физическим аппаратом через пластический тренинг;
 - развить актёрское внимание, воображение и фантазию студийцев через упражнения психофизического тренинга;
 - развить речевой аппарат воспитанников с помощью речевого тренинга и изучения скороговорок.
- *в обучении:*
 - научить воспитанников избавляться от неуверенности и страха перед работой в сложных условиях сценического пространства;
 - научить выстраивать сценическое действие, как для себя, так и для партнёра;
 - научить чуткому отношению к действиям партнёра в рамках сценического действия;
 - научить анализировать характер своего героя, его поступки, слова, мотивы;
 - научить основам реализации пластического образа персонажа.
- *в воспитании:*
 - воспитать чувство ответственности за партнёров;
 - привить культуру сценического поведения на сцене и за кулисами;
 - воспитать в студийцах чувство взаимоуважения и взаимовыручки.

К концу обучения воспитанник должен

Знать:

- - приемы освобождения мышц;
- - правила орфоэпии и уметь самостоятельно применять их в работе с текстом;
- - законы логического построения речи;
- - как развивать свой психофизический аппарат;
- - комплекс упражнений речевого и пластического тренинга;

- - 5-7 новых скороговорок;
- - текст и канву сценического действия своей роли;
- - понятия: «пантомима», «сюжет», «сценическое действие», «монолог», «диалог», «пристройка», «сценическая задача», «логика поведения», «конфликт».

Уметь:

- - тактично и адекватно анализировать работу свою и товарищей;
- - устанавливать и удерживать дыхательную опору звука;
- - организовывать коллективную работу над этюдами и воплощать свой замысел, подключая к работе партнеров;
- - находить элементы характерного поведения персонажа;
- - давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт характера персонажа пьесы;
- - самостоятельно проводить групповую разминку;
- - сочинить и воплотить пластический образ в этюде;
- - объяснять условия задания группе и организовывать его выполнение;
- - произносить скороговорки в разных темпах и при нагрузках.

Учебно-тематический план группы «Перспектива»

Разделы и темы		Всего часов	Количество часов		Форма аттестации, контроля
			Теория	Практика	
I. Введение в содержание программы		2	2	-	наблюдение
1-2	Цель и задачи в объединении «Перспектива». Режим работы. План занятий. Правила ТБ.		2		
II. Актерское мастерство. Работа актёра над образом.		12	4	8	
	Тема 1. Басни. Инсценировка басен.	6	2	4	наблюдение
3-4	Понятие Басня. Изучение материала		2		
5-6	Читка басен. Выбор басен для инсценировки			2	
7-8	Постановочные репетиции басен			2	
	Тема 2. Компоновка. Репетиция. Показ басен.	6	2	4	беседа
9-10	Комповка басен по темам,		2		
11-12	Репетиция басен по группам			2	
13-14	Показ басен			2	
III. Я в предлагаемых обстоятельствах.		18	4	14	
	Тема 1. Работа над образом по методу физических действий.	10	2	8	беседа
15-16	Этапы процесса оценки: собирание признаков, момент установки нового отношения,		2		
17-20	Этюдные импровизации (я в лесу, на острове, под водой)			4	

21-24	Этюдные импровизации (в незнакомом городе, в пустыне и т.д.).			4	
	Тема 2. Компоновка. Репетиции. Показ по прозаическим отрывкам	8	2	6	наблюдение
25,26	Понятие художественная проза. Выбор прозаического произведения для инсценировки.		2		
27-32	Читка прозаических произведений. Репетиции, компоновка и показ спектакля			6	
IV Работа над ролью.		44	11	33	
	Тема 1. Изучение жизни.	8	2	6	
33,34	К.С. Станиславский о работе актера над ролью		2		опрос
35,36	Наблюдение жизни, обобщение своих наблюдений. Ознакомление с эпохой, в которой жил персонаж.			2	
37,38	Изучение жизни персонажа			2	Сам. работа
39,40	Ознакомление с эпохой, в которой жил персонаж.			2	беседа
	Тема 2. Фантазирование о роли.	8	2	6	
41,42	Объяснение темы		2		беседа
43,44	Жизненные обстоятельства, не предусмотренные фабулой пьесы			2	
45,46	Я в качестве данного персонажа			2	
47,48	Фантазирование о прошлом героя.			2	опрос
	Тема 3. Вскрытие подтекста.	4	1	3	наблюдение
49	Объяснение термина подтекст.		1		
50-52	Анализ текста с целью вскрытия глубинного смысла его подтекста			3	
	Тема 4. Работа над внешней характерностью.	8	2	6	
53,54	Подбор костюма персонажа. Внешний вид.		2		наблюдение
55-58	Отработка повадок, профессиональных привычек предлагаемого персонажа.			4	
59,60	Разработка элементов высшей характеристики			2	Сам. работа
	Тема 5. Домашние этюды.	8	2	6	
61,62	Объяснение понятия образ.		2		беседа
63,64	Поиск убедительного варианта сценического образа для духовного и физического перевоплощения.			2	
65-68	Показ подготовленных этюдов			4	Анализ

					работы своей и товарищей
	Тема 6. Одноактная пьеса.	8	2	6	наблюдение
69,70	Пьеса, как драматургический материал. Жанр. Виды пьес.		2		беседа
71,72	Выбор одноактной пьесы для постановки			2	
73,74	Репетиции.			2	
75,76	Показ спектакля.			2	Анализ выступления
	V. Сценическая речь	10	3	7	
	Тема 1. Содержание и понятие орфоэпии.		1	2	
77	Содержание и понятие орфоэпии		1		
78	Упражнения: чёткое произношение не сложных скороговорок,			1	
79	Упражнения: чтение маленьких детских стишков.			1	Чтение маленьких детских стишков.
	Тема 2. Дыхание.		1	1	
80	Понятие дыхание. Виды дыхания		1		
81	Правила при выполнении дыхательной гимнастики.			1	Опрос
	Тема 3 Системы дыхания.		1	1	
82	Три системы дыхания. Строение голосового аппарата.		1		
83	Упражнения			1	Тренинги
	Тема 4. Гласные звуки.			1	
84	Понятие гласные звуки. Гласный звукоряд. Голосовые упражнения на гласные звуки			1	Тренинги
	Тема 5. Согласные звуки.			2	
85,86	Согласные сонорные. Согласные свистящие и шипящие. Использование стихотворных текстов в работе над звуками.			2	Читка текстов
	VI. Сценическое движение	10	3	7	беседа
	Тема 1. Развивающий тренинг.		1	3	
87	Подготовка костно-мышечного аппарата актера		1		
88-90	Тренинги развивающие			3	
	Тема 2. Пластический тренинг.		1	2	
91	Объяснение темы. Понятие «пластика».		1		
92,93	Упражнения на расслабление и			2	Самостоя-

	напряжение				тельная работа
	Тема 3. Специальный тренинг.		1	2	
94	Объяснение понятия психофизические качества актёра		1		
95,96	Упражнения на развитие чувства пространства, формы, чувство партнёра, инерции движений.			2	Самостоятельная работа
VII. Театральный грим		4	2	2	
97	Об искусстве грима. Гигиена грима и технические средства в гриме.		1		Беседа
98	Анатомические основы в гриме.		1		
99	Светотень. Тёплые и холодные тона.			1	
100	О форме и пропорциях тела и лица			1	
VII. Репетиционно-постановочная работа.		36	6	30	Самостоятельная работа
101-106	Читка сценария. Распределение ролей.		6		Беседа
107-118	Индивидуальная работа			12	Самостоятельная работа
119-133	Репетиция спектакля			15	
134-136	Показ спектакля и итоговое занятие			3	Анализ спектакля
Итого		136	35	101	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I Раздел. Вводное занятие

Теоретические сведения. Цель и задачи в объединении «Перспектива». Режим работы. План занятий. Правила ТБ.

Практическая часть: Организация рабочего места.

II Раздел. Работа актёра над образом. Логика действия

Тема 1. Басни. Инсценировка басен.

Теория: Понятие Басня. Изучение материала (жанра, идеи, стиля и др.). События и событийный ряд в басне. Поиск выразительных средств. Баснописцы: И.А. Крылов, С. Михалков.

Практика: Читка басен. Выбор басен для инсценировки. Постановочные репетиции басен.

Тема 2. Компановка, репетиция и показ басен.

Практика: Компановка басен по темам, репетиция и показ басен.

III Раздел. Я в предлагаемых обстоятельствах

Тема 1: Работа над образом по методу физических действий.

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

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

Тема 2. Компоновка, репетиции и показ спектакля по прозаическим отрывкам.

Теория: Ознакомление с темой. Понятие художественная проза.

Практика: Выбор прозаического произведения для инсценировки. Читка прозаических произведений. Репетиции, компоновка и показ спектакля по прозаическим отрывкам.

IV раздел. Работа над ролью

Тема 1. Изучение жизни.

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

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

Тема 2. Фантазирование о роли.

Теория: Объяснение темы.

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

Тема 3. Вскрытие подтекста.

Теория: Объяснение термина подтекст. Практика: Анализ текста с целью вскрытия глубинного смысла его подтекста.

Тема 4. Объяснение понятия: внешняя характеристика.

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

Тема 5. Домашние этюды «на образ».

Теория: Объяснение понятия образ.

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

Тема 6. Одноактная пьеса.

Теория: Пьеса, как драматургический материал. Жанр. Виды пьес.

Практика: Выбор одноактной пьесы для постановки. Репетиции. Показ спектакля.

V Раздел. Сценическая речь

Тема 1. Содержание и понятие орфоэпии.

Теория: Содержание и понятие орфоэпии. Краткая история русской орфоэпии. Литературная норма и говор.

Практика: упражнения для устранения ринолалии. Биппи... Пибби... и т.д., чёткое произношение не сложных скороговорок, чтение маленьких детских стишков.

Тема 2. Виды дыхания.

Теория: Понятие дыхание. Правила при выполнении дыхательной гимнастики.

Практика: Дыхательная гимнастика.

Тема 3. Системы дыхания.

Теория: Три системы дыхания. Строение голосового аппарата. Два отдела речевого аппарата. Гигиена речевого аппарата.

Практика: Упражнения: свеча, паровоз, оса, насосы, шарик, и т.д.

Тема 4. Гласные звуки.

Теория: Понятие гласные звуки. Гласный звукоряд. Упражнения А, О, У, И, Э, Ы Для начала звуки артикулируются без голоса перед зеркалом, а затем переходить к громкому звучанию. Постепенно увеличивая число повторений: А ... Э АО АОЭ...

Тема 5. Согласные звуки.

Теория: Согласные сонорные. Согласные свистящие и шипящие.

Практика: Использование стихотворных текстов в работе над звуками.

VI Раздел. Сценическое движение Тренинги

Тема 1. Развивающий тренинг.

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

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

Тема 2. Пластический тренинг.

Теория: Объяснение темы. Понятие « пластика».

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

Тема 3. Специальный тренинг.

Теория: Объяснение понятия психофизические качества актёра.

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

VII раздел. Театральный грим Техника театрального грима.

Тема 1. Об искусстве грима. Гигиена грима и технические средства в гриме.

Теория: К.С. Станиславский о значении грима в театре. Влияние на грим расстояния и глубины зрительного зала, а также сценического освещения.

Происхождение грима. Образы религиозные празднества первобытного человека «магическая» раскраска тела. Условные маски и древнейшие театры (малайский, сиамский, индийский). Китайский классический театр и японский театр «Кабуки». Органическая связь грима с характером представления, жанром, стилем.

Безвредность красок, их состав. Контроль Министерства здравоохранения за всей продукцией, выпускаемой в нашей стране для гримирования.

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

Тема 2. Анатомические основы в гриме.

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

Практика: Грим черепа.

Тема 3. Светотень. Тёплые и холодные тона.

Теория: Понятие светотень. Понятие полутень.

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

Тема 4. О форме и пропорциях тела и лица. Румяна. Подводка глаз. Гримы молодого и молодого художника.

Теория: Объяснение темы. Отличие грима женского молодого лица от мужского молодого лица. Практика: Румяна. Подводка глаз. Приемы нанесения румян и подводка глаз. Гримы молодого и молодого художника.

VIII раздел. Репетиционно-постановочная работа.

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.

Практика: Компановочные, прогоночные репетиции. Генеральная репетиция. Репетиция одноактной пьесы ко Дню театра.

VI. ПРОГРАММА ГРУППЫ «ВДОХНОВЕНИЕ»

На этом этапе вся работа коллектива сосредоточена на постановке спектаклей, именно к этой цели направлены усилия и все творческие устремления, как воспитанников, так и педагога. Выбранная пьеса становится материалом для эскизных проб на роль каждого из желающих, согласно придуманной коллективной трактовке.

Работа над ролью, её толкование предстают перед воспитанниками как выстраивание определённой логики действий персонажа в предлагаемых обстоятельствах. Более глубоко и расширенно проходит процесс создания актёрского образа: студийцы сочиняют сценические биографии своих героев, чтобы более достоверно вжиться в персонаж; ищут средства воплощения образа в эпизодической роли, в массовой сцене. Воспитанникам предлагается продумать внешний облик своего героя, присущие только ему жесты, привычки, детали одежды, предметы, интонации и т.д. Воспитанники должны попробовать себя как режиссёры своей собственной роли.

Одновременно с постановкой спектакля проходит работа еще по одному необычайно важному для актёрского мастерства направлению – это ораторское искусство. На протяжении двух первых годов обучения работа в этой сфере проходит с упором на техническую область сценической речи, а не на художественную. На третьем году обучения работа над словом переходит на ступень осмысленности и присвоения текста роли актёром.

Результатом творческой работы третьего года обучения должны стать постановка одного - двух спектаклей в год и один - два чтецких номера в репертуаре студийцев.

Цели:

- Развитие абстрактного творческого мышления;
- Формирование профессиональных навыков и умений;
- Объединение студийцев в единый, неразрывный, взаимосвязанный и взаимозависимый творческий коллектив.

Задачи:

• в развитии:

- Развивать ассоциативное видение реальности через актёрские упражнения;
- Развивать воображение и фантазию воспитанников через процесс перевоплощения;
- Развивать у студийцев способность к рождению новых идей, креативному образу мышления.

• в обучении:

- Познакомить с техникой перевоплощения в процессе работы актёра над ролями различных жанров;
- Научить использовать речь как выразительное средство при создании образа;
- Обучить студийцев методике работы с поэтическим, прозаическим и драматическим текстом.

• в воспитании:

- воспитать чувство ответственности за общее творческое дело;
- привить культуру исполнительского мастерства;
- привить интерес к культуре речи.

В завершении обучения воспитанник должен

Знать:

- понятия: «сквозное действие», «монтаж спектакля», «аллегория», «метафора», «гипербола», «сверхзадача», «словесное действие», «факты жизни», «факты искусства», «пластический образ»;
- правила орфоэпии и законы логического построения речи, а также способы их практического применения в работе над ролью;
- правила техники безопасности при работе с партнером и в сценической конструкции;

- организовать коллективную работу над эпизодом спектакля, воплотить свой замысел, подключив к работе партнеров;
- 5-10 новых скороговорок;
- 3-5 стихотворных и прозаических произведения или их отрывки.

Уметь:

- владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления;
- применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по сценической речи в самостоятельной работе над ролью;
- описать эмоции, которые испытывает герой этюда или драматического произведения, и дать истолкование этим эмоциям;
- проанализировав собственную роль, найти способы воплощения актёрского образа;
- проводить на занятиях весь комплекс актёрского тренинга (пластический, речевой, психофизический) самостоятельно;
- в репетиционном процессе организовать коллективную работу над эпизодом спектакля, воплотить свой замысел, подключив к работе партнеров;
- определять сквозное действие роли;
- раскладывать сквозное действие на простые физические действия;
- произносить скороговорки в разных темпах, с различными комбинациями движений и при нагрузках.

Учебно-тематический план группы «Вдохновение»

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Количество часов		Форма аттестации, контроля
			Теория	Практика	
1,2	I. Вводное занятие. Знакомство с планом.	2	2	-	
II. Актёрская грамота		23	5	18	
	Тема 1. Многообразие выразительных средств в театре.				
3	Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и шумовым оформлением		1		
4	Тренинг на внимание «Поймать хлопок», «Невидимая нить»			1	Анализ практической деятельности
	Тема 2. Значение поведения в актерском искусстве				
5	Возможности актера «превращать», преобразовать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров		1		Самостоятельная импровизация
6-8	Упражнения на коллективную согласованность действий			3	
	Тема 3. Логика действий				
9	Основа актерского творчества – действие. Освоение предлагаемых обстоятельств,			1	Анализ практической

	сценических заданий				деятельности
	Тема 4. Бессловесные и словесные действия				
10	Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла.		1		
11-13	Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование представления о составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику).			3	
14	«Бессловесные элементы действия»		1		
15-17	Упражнение «Я сегодня – это...» этюды – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.			3	
	Тема 5. Этюд как основное средство воспитания актера.				
18,19	Сценические этюды на воображение, развитие		1	1	Анализ работы своей и товарищей.
20,21	Изображение различных звуков и шумов, «иллюстрируя» чтение отрывков текста. Изображение действием шума.			2	
22,24	Этюд на состояние ожидания в заданной ситуации (5 человек одновременно). Беспредметный этюд на контрасты (2 человека, сцена разделена перегородкой).			2	
24,25	Этюды «Ломающийся фотоаппарат», «Звуковые потешки», «Разговор по телефону с невидимым оппонентом» (1 человек).			2	
III Сценическая речь		16	7	9	
	Тема.1 Техника речи и ее значение.	2	1	1	
26	Резонаторы. Значение резонирования		1		
27	Упражнения для тренировки дыхания и дикции			1	
	Тема 2. Дикция.	2	1	1	
28	Понятие дикция. Понятие артикуляция и характеристика гласных звуков.		1		
29	Виды артикуляционных			1	

	упражнений, гимнастика. Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами орфоэпии				
	Тема 3. Дыхание и голос.	2	1	1	
30	Понятие дыхание и голос. Типы и вид дыхания.		1		
31	Виды дыхательных упражнений, гимнастика. Работа над упражнениями, развивающими силу и полетность речевого голоса.			1	
	Тема 4. Голос и дикция.	2	1	1	
32	Голос и дикция.		1		
33	Певческая и речевая постановка голоса. Пословицы, скороговорки. Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии.			1	
	Тема 5. Логика речи.	2	1	1	
34	Логика речи. Законы логики в речевом действии.		1		
35	Чтение смысловых отрывков. Игры со словами, развивающие связную образную речь.			1	
	Тема 6. Темпо-ритм речи.	2	1	1	
36	Понятие о речевом такте (звене), логическом ударении, логической паузе.		1		
37	Чтение смысловых отрывков.			1	
	Тема 7. Логический разбор как первый этап в работе над освоением авторского текста.	4	1	3	
38	Логический разбор как первый этап в работе над освоением авторского текста		1		
39	Композиционное построение, роль кульминации в композиции			1	
40,41	Чтение смысловых отрывков. Составление небольшого рассказа «Многоликие слова».			2	Составление небольшого рассказа «Многоликие слова».
III. Художественное чтение как вид исполнительского искусства.		8	2	6	
	Тема 1. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата				
42	Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы практической работы над голосом. Анатомия,		1		

	физиология и гигиена речевого аппарата. Литературное произношение.				
43	Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью». У			1	
	Тема 2. Основы сценической «лепки» фразы (логика речи)				
44	Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. Пояснения на басях и верхах.		1		
45,46	Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ, упражнения для языка. Чтение отрывков или литературных анекдотов.			2	Чтение отрывков или литературных анекдотов.
	Тема 3. Классификация словесных воздействий			3	
47	Словесные воздействия. Текст и подтекст литературного произведения			1	Исполнение каждым воспитанником работ из своего чтецкого репертуара
48,49	Упражнения для голоса: «Прыжок в воду», «Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».			2	
V. Сценическое движение		14	2	12	
	Тема 1. Этикет и манеры поведения в разные эпохи.		2	4	
50,51	Изучение особенностей стилевого поведения и правила этикета		2		
52-55	Походки. Обращения с плащом, тростью, веерами, зонтами, шляпами и др.			4	
	Тема 2. Поклоны.			4	
56-59	Виды поклонов и их отработка Отработка поклонов, принятых в европейском и русском обществе в XVI – XIX и начале XX столетия.			4	
	Тема 4. Испытание пантомимой.			4	
60	Тренировка ритмичности			1	

	движений. Совершенствование осанки и походки.				
61,62	Пантомимические этюды «Один делает, другой мешает». («Движение в образе», «Ожидание», «Диалог»).			2	
63	Пантомимический этюд «Картинная галерея». Составление пантомимического этюда «Ожившая картина».			1	
VI. Театральный грим		4	1	3	
	Тема 1 Отражение сценического образа при помощи грима		1	2	Создание эскизов более сложного грима.
64	Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы накладывания грима.		1		
65,66	Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.			2	
	Тема 2. Прически и парики.		1	1	
67	Значение причесок и париков в создании образа. Приемы гримирования с применением волосяных изделий. Виды париков, надевание и их заделка.			1	
Раздел VII. Театральный костюм.		5	1	4	
	Тема 1. История создания костюмов		1		
68	История создания костюмов: старославянские, русские костюмы регионов России; эпох: Античности, Средневековья, Возрождения, Просвещения.		1		Реферат на тему: Эпохи в зеркале моды».
	Тема 2. Театральный костюм			4	
69,70	Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы..			2	
71,72	Подбор костюма по характеру персонажа. Подбор костюма к гриму и подбор грима к костюму.			2	Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы
VIII. Работа над пьесой.		8	4	4	
	Тема 1. Пьеса – основа спектакля	4	2	2	
73-76	Особенности композиционного		2	2	Анализ пьесы

	построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и развязка.				
	Тема 2. Текст-основа постановки.	4	2	2	
77-80	Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог.		2	2	Составление таблицы «История про..., который...»
IX. Работа над ролью.		18	6	12	
	Тема 1. Изучение жизни.	2	2		
81	Ознакомление с эпохой, в которой жил персонаж.		1		
82	Изучение жизни персонажа		1		
	Тема 2. Фантазирование о роли.	4		4	наблюдение
83,84	Я в качестве данного персонажа			2	
85,86	Фантазирование о прошлом героя.			2	
	Тема 4. Работа над внешней характерностью.	4	2	2	наблюдение
87,88	Подбор костюма персонажа. Внешний вид.		2		
89,90	Отработка повадок, профессиональных привычек предлагаемого персонажа.			2	
	Тема 5. Домашние этюды.	8	2	6	
91	Объяснение понятия образ.		1		
92-94	Поиск убедительного варианта сценического образа		1	2	
95-98	Показ подготовленных этюдов			4	Творческий зачет
X. Раздел. Репетиционно-постановочная работа.		36	2	34	
	Тема 1. Застольный период	4	2	2	
99,100	Читка сценария. Распределение ролей.		2		
101-102	Характеристика образов. Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа на сцене.			2	
	Тема 2. Репетиции в выгородке.	2		2	
103-104	Эскизная работа над ролью в пространстве с элементами бутафории, декорации и сценического костюма. Поиск мизансцен.			2	Показ работы группы

	Тема 3. Репетиции индивидуальные, малыми группами и сводные репетиции	30		30	
105-110	Репетиция отдельных эпизодов. Изготовление масок.			6	
111-118	Репетиция отдельных эпизодов. Изготовление декораций.			8	
119-124	Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением			6	
125-130	Компоновочные, прогоночные репетиции			6	
131,132	Генеральная репетиция			2	
133,134	Премьера спектакля.			2	
135,136	Итоговое занятие	2		2	
	Итого	136	46	158	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I раздел. Вводное занятие

Теория. Цель и задачи в объединении 3 года обучения. Режим работы. План занятий. Правила ТБ.

Практика Организация рабочего места.

II раздел. Актерская грамота

Тема 1. Многообразие выразительных средств в театре

Теория: Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера.

Практическая работа: тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало».

Тема 2. Значение поведения в актерском искусстве.

Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров.

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один..»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками).

Тема 3. Логика действий

Теория: Основа актерского творчества – действие

Практика: Освоение предлагаемых обстоятельств, сценических заданий

Тема 4. Бессловесные и словесные действия

Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов., упражнение: «Я сегодня – это ...», этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.

Тема 5. Этюд как основное средство воспитания актера.

Теория: Этюд – «средство вспомнить жизнь» (К.С. Станиславский). Сценические этюды на воображение, развитие наблюдательности. (На основе своих наблюдений показать этюд. Понять и воспроизвести характер человека, его отношение к окружающему миру).

Практика: Изображение различных звуков и шумов, «иллюстрируя» чтение отрывков текста. Изображение действием шума. Этюды на состояние ожидания в заданной ситуации (5 человек одновременно). Беспредметный этюд на контрасты (2 человека, сцена разделена перегородкой). Этюды «Ломающийся фотоаппарат», «Звуковые потешки», «Разговор по телефону с невидимым оппонентом» (1 человек).

III раздел. Сценическая речь Техника речи

Тема.1 Техника речи и ее значение.

Теория: Резонаторы. Значение резонирования. Роль слуха в воспитании речевого голоса.

Практика: Упражнения для тренировки дыхания и дикции. Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции.

Тема 2. Дикция.

Теория: Понятие дикция. Понятие артикуляция и характеристика гласных звуков. Согласные звуки, их значение для формирования слова.

Практика: Виды артикуляционных упражнений, гимнастика. Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии.

Тема 3. Дыхание и голос.

Теория: Понятие дыхание и голос. Типы и вид дыхания. Роль дыхания в воспитании речевого голоса. Смешано диафрагматический тип дыхания как основа постановки речевого голоса.

Практика: Виды дыхательных упражнений, гимнастика. Работа над упражнениями, развивающими силу и полноту речевого голоса.

Тема 4. Голос и дикция.

Теория: Голос и дикция. Мышечная свобода речевого аппарата. Понятие речевой аппарат.

Практика: певческая и речевая постановка голоса. Пословицы, скороговорки. Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции.

Тема 5. Логика речи.

Теория: Логика речи. Законы логики в речевом действии. Законы логики в речевом общении: словесного действия, сверхзадачи, контекста, сквозного действия, перспективы нового понятия, сравнения, сопоставления подтекста создания линии видения.

Практика: Чтение смысловых отрывков. Игры со словами, развивающие связную образную речь. («Назывной рассказ или стихотворение», «На что похоже задуманное?», «Почему гимн – Азия, а не гимн – Африка?», «Театр абсурда», «Рассыпья!», «Обвинение и оправдание»).

Тема 6. Темпо-ритм речи.

Теория: Понятие о речевом такте (звене), логическом ударении, логической паузе. Скелетирование фразы.

Практика: Чтение смысловых отрывков. Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами орфоэпии. (Повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание с гласными; работа над пословицами и скороговорками).

Тема 7. Логический разбор как первый этап в работе над освоением авторского текста.

Теория: Логический разбор как первый этап в работе над освоением авторского текста. Критерии выбора художественного материала. Композиционное построение, роль кульминации в композиции. Сверхзадача и сквозное действие. Пути воплощения.

Практика: чтение смысловых отрывков. Составление небольшого рассказа «Многоликие слова».

IV раздел. Художественное чтение

Тема 1. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата. Литературное произношение.

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью). Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речевым аппаратом.

Тема 2. Основы сценической «лепки» (логика речи).

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах.

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ «Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения для языка: «Уколы», «Змея», «Коктейль». Чтение отрывков или литературных анекдотов.

Тема 3. Классификация словесных воздействий.

Теория: Словесные воздействия. Текст и подтекст литературного произведения. Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения.

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие»: превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником); упражнения для голоса: «Прыжок в воду», «Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».

V раздел. Сценическое движение Историческая пластика

Тема 1. Этикет и манеры поведения в разные эпохи.

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

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

Тема 2. Поклоны.

Теория: Объяснение темы поклоны и виды поклонов.

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

Тема 3. Испытание пантомимой.

Теория: Тренировка ритмичности движений. Совершенствование осанки и походки.

Практика: Пантомимические этюды «Один делает, другой мешает». («Движение в образе», «Ожидание», «Диалог»). Пантомимический этюд «Картинная галерея». Составление пантомимического этюда «Ожившая картина».

VI раздел. Театральный грим

Тема 1. Театральный грим.

Теория: Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы накладывания грима.

Тема 2. Прически и парики.

Теория: Объяснение темы. Значение причесок и париков в создании образа. Приемы гримирования с применением волосяных изделий. Виды париков, надевание и их заделка.

Практика: надевание и заделка париков и накладок. Приклеивание готовой растительности усов, бакенбардов, бород, бровей, ресниц. Закрепление кос, локонов

VI Раздел. Театральный костюм.

Тема 1. История создания костюма.

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

Тема 2. Театральный костюм

Теория: Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. Подбор костюма по характеру персонажа. Подбор костюма к гриму и подбор грима к костюму.

VIII раздел. Работа над пьесой

Тема 1. Пьеса – основа спектакля

Теория: Пьеса, как драматургический материал. Жанр. Виды пьес. Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля.

Практика: Выбор одноактной пьесы для постановки. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля.

Тема 2. Текст-основа постановки.

Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог.

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения.

IX раздел. Работа над ролью

Тема 1. Изучение жизни.

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

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

Тема 2. Фантазирование о роли.

Теория: Объяснение темы.

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

Тема 3. Работа на внешней характерностью.

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

Тема 4. Домашние этюды «на образ».

Теория: Объяснение понятия образ.

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

X раздел. Репетиционно-постановочная работа

Тема 1. Застольный период.

Теория: Раскрытие основного замысла будущего спектакля, выбор методов достижения цели. Идейно-тематический анализ пьесы. Обсуждение декораций, костюмов, музыкального сопровождения

Практика: Читка сценария. Распределение ролей Характеристика образов. Изучение действительности литературного материала. Репетиция отдельных эпизодов.

Тема 3. Репетиции в выгородке.

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

Тема 4. Репетиции индивидуальные, малыми группами и сводные репетиции

Репетиция отдельных эпизодов. Изготовление масок.. Изготовление декораций.

Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением

Компоновочные, прогоночные репетиции. Генеральная репетиция. Премьера спектакля. Анализ выступления.

Итоговое занятие – 2 часа

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год.

Практическая работа: Создания коллажа: «Наш театральный мир», просмотр видеофильма «Наши первые шаги в театральное искусство»

Результаты работы студии.

Умения, навыки, способности, развитые в ребёнке к концу обучения по программе театральной студии «Виват-Талант!»:

- правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу;
- выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке репетиции;
- наблюдать окружающий мир, уметь анализировать его закономерности и использовать результаты этого анализа в создании сценического действия;
- уметь делать разбор прозаического и поэтического текста;
- проходить весь путь от замысла роли до его воплощения на сцене;
- владеть своим телом в достаточной степени для воплощения пластического образа;
- правильно оценивать произведения культуры и искусства;
- уметь преодолевать мышечные и психологические зажимы при выходе на публику;
- обладать навыком творческой работы, как самостоятельно, так и в коллективе;
- приобрести высокий уровень культуры поведения и общения со сверстниками, младшими товарищами и взрослыми.

Примерный репертуар коллективов студии:

- Спектакль «Сказка о Емеле лодыре, царе Горохе, царевне Несмеяне и волшебном щучьем слове» - «Скомороший балаган»;
- Новогоднее представление для старшеклассников «Новогодние приключения»;
- Литературно-музыкально-драматическая композиция «Диалоги о любви»;
- Литературно-музыкальные композиции к Дню Победы: «Блокада»; «Реквием».

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методы обучения в объединении осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников; функцию руководства познавательной деятельностью учащихся.

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в театре-студии позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей входящих в комплексную программу.

Основные формы проведения занятий со студийцами:

- игра;
- диалог;
- различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.);
- слушание;
- созерцание;
- импровизация;
- тренинги;
- репетиции;
- индивидуальные занятия;
- занятия малыми группами (по 3-5 человек).

Организационные формы:

- Коллективная—эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффективная форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени удается выполнить работу.

- Парная — рассчитать работу на двоих.

- Индивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно, поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую дополнительно объяснять задание.

Форма педагогической деятельности — учебное занятие.

Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, репетиции.

Вся работа строится вокруг целостного художественного произведения: спектакля; шоу; праздника.

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают участие в театральных постановках. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями.

В течение учебного года в группе ставится один-два спектакля.

По своей специфике учебно-воспитательный процесс дополнительного образования имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие природных задатков детей, их интересов и способностей. Методической особенностью обучения в программе является личностно ориентированная технология обучения, т.е. используются педагогические приемы, принципы, методы и формы для реализации творческого потенциала каждого ребенка.

В программе используются следующие методы и формы:

1. По источнику передачи и восприятию информации:

- **словесный** (беседа, рассказ, диалог);
- **наглядный** (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы показ педагога, индивидуальные занятия, сотрудничество в совместной продуктивной

деятельности);

- практический (постановка спектаклей, упражнения, этюды, репетиции).

2. По дидактическим задачам:

- приобретение знаний через знакомство с театральной литературой и терминологией, через игры, упражнения, этюды;

- применение знаний через постановку спектаклей;

- закрепление через генеральные репетиции;

- творческая деятельность - показ спектаклей;

- проверка результатов обучения через открытые уроки, конкурсы, фестивали, семинары, интегрированные занятия.

3. По характеру деятельности:

- объяснительно-иллюстративный - разводка фрагментов пьесы по мизансценам с объяснением и показом;

- репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу;

- частично-поисковый - во время работы детям даются задания в зависимости от их индивидуальных способностей.

В программе используются следующие педагогические:

1. Приемы:

- исключения - умение обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;

- тотального выражения - включение психофизического аппарата актера в процесс создания и воплощения образа;

- физического действия - выстраивание партитуры роли на основе простых физических действий;

- психофизического жеста - помогает актеру в работе над ролью.

2. Принципы:

- наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов, ТСО;

- активности и сознательности обучения - создание творческой атмосферы в студии предполагает развитие всесторонних способностей детей, активное и сознательное участие в спектаклях;

- сотрудничества - в процессе работы педагоги и студийцы выступают в качестве партнеров (более опытных и менее опытных). Здесь чаще всего используется принцип работы творческой мастерской;

- организации процессов актерской импровизации в условиях театральной образности;

- систематичности, последовательности - обучение ведется от простейших упражнений и этюдов к постановке спектакля через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма и т.д.;

- индивидуализации - учитывая психологические особенности обучающихся детей и подростков максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной ими в будущем.

Непременным атрибутом обучению актерскому мастерству детей является *игра*. Игра и игровые упражнения выступают способом приспособления ребенка к окружающей среде. На занятиях создается доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве.

Большую роль в формировании творческих способностей обучающихся отводится *тренингу*, который проводится с учетом возрастных особенностей детей. Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель.

Очень важна *этюдная работа* в учебном процессе. Этюды позволяют развить у воспитанников внимание, фантазию, память, логику действий, ассоциативное мышление, культуру поведения на сцене. При выборе тем для этюдов нужно следить за тем, чтобы они

были разнообразными и охватывали самые различные жизненные ситуации и проявления человеческих чувств и эмоций. Существует множество направлений в этюдной работе:

- этюды на проявление человеческих эмоций;
- этюды на выразительность жеста;
- этюды на органическое молчание;
- пластические этюды;
- этюды по нескольким заданным словам или предметам;
- этюды, основанные на стоп-кадрах;
- этюды на основе произведений живописи или литературы, пословиц, поговорок и фразеологизмов;
- этюды с воображаемыми предметами (партнёрами);
- этюды на память физических действий;
- импровизационные блиц-этюды и т.д.

Что касается последнего типа этюдов, обычно они вызывают особое затруднение у воспитанников, так как импровизация является очень сложной сферой для начинающих юных актёров. Тем не менее, нельзя опускать это вид работы, так как воспитание импровизационного самочувствия является неотъемлемым условием развития актёрского дарования воспитанников.

Несомненно, работа с актёрами-детьми требует гораздо большего вложения сил и терпения от педагога, нежели со взрослыми. Основная проблема заключается в том, что воспитанники совершенно не умеют работать самостоятельно, без чего практически невозможна работа над ролью. Шаг за шагом, задание за заданием необходимо привести студийцев к осознанию того, что без их собственного вклада в процесс создания образа, работа над ролью не продвинется далеко.

Спектакль создаётся на репетиции. Но воспитанникам необходимо усвоить, что истинный успех решает взаимосвязь самостоятельной работы с общей. *Репетиция* – как этап, толчок вперёд, определение направления, проверка усвоенного, соединение частей, выработка генерального плана – должна быть подготовлена самостоятельной работой студийцев. Важен диалог с детьми, постоянно подключая их к решению тех или иных вопросов, проблем, стимулируя студийцев к выработке собственного мнения по множеству жизненных позиций и к умению выражать и отстаивать своё мнение.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
6. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.
10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57.
11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
15. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
16. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 2000.
17. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
18. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
19. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
20. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
21. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

1. Алянский Ю. «Азбука театра». – М., 1991
2. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005.
3. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004.
4. Вербицкая А.В. «Основы сценического действия». – М., 1996.
5. Гааз Э., Левицкий А. «Театр. Сценография или как мы играем». – М., 2001.
6. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006.
7. Иллюстрированная история мирового театра под ред. Дж. Брауна – М., 1999
8. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003.
9. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005.
10. Пави П. «Словарь театра» - М., 2000.
11. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002.
12. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994.
13. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994.
14. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004.
15. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001.