

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Знаменская средняя общеобразовательная школа"

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Знаменская СОШ»
_____ *О.К. Попова*
Приказ № 254-од от 30 августа 2024 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
Социально-педагогической направленности
*«Школьный театр»***

Возраст обучающихся: *8-15*
Срок реализации: *1 год*
Уровень программы: *Базовый*

Разработчик программы:
*Педагог дополнительного образования
Воложанина Евгения Александровна*

с. Знаменское, 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа школьного театрального кружка составлена на основе Образовательной программы «Театр» (вариант наполнения художественно-эстетического профиля). Автор Е.И.Косинец. М.: МИОО.2014 года в соответствии с ФГОС ООО. Программа реализует общекультурное (художественно-эстетическое) направление для учащихся 2-8 классов

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых образовательных программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современных образовательных технологий. Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать любовь к театральному искусству. Театр, как искусство, научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива, расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения. Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании обучающихся, так и в организации их досуга.

Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами. Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть неременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги взаимодействуют, получая максимально положительный результат. На занятиях

школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития школьников.

Актуальность.

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. Новизна образовательной программы состоит в том, что 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. Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы. Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.

Структура программы.

В программе выделено **два типа** задач.

Первый тип – это воспитательные задачи, которые направлены на развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка средствами детского театра.

Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском театре.

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.

Задачи, решаемые в рамках данной программы:

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии).
- поэтапное освоение детьми различных видов творчества.
- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях.
- развитие речевой культуры;
- развитие эстетического вкуса.
- воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.

Место курса в учебном плане: Программа рассчитана для учащихся 2-9 классов на 1 год обучения. На реализацию театрального курса отводится 136 ч в год (4 часа в неделю).

70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театра. Остальное время распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции. Для успешной реализации программы будут использованы Интернет-ресурсы, посещение спектаклей.

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 ребёнку 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 учебной 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.

Особенности реализации программы:

Программа включает следующие разделы:

1. Театральная игра
2. Культура и техника речи
3. Ритмопластика
4. Этика и этикет
5. Работа над спектаклем, показ спектакля

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей.

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников.

Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства.

Формы работы: Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, мезансцены. Основными формами проведения занятий являются: театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли, праздники. Постановка сенок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству.

Методы работы: Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих идей, свои представления в сценарий, оформление спектакля. Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности. Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля.

Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей.

Освоение программного материала происходит через *теоретическую и практическую части*, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. Алгоритм работы над пьесой. Выбор пьесы, обсуждение её с детьми. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно условна), с музыкальным оформлением. Репетиция всей пьесы целиком. Премьера. Формы контроля Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий; промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы ; итоговый – открытые занятия, спектакли.

Формой подведения итогов считать: 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.

Планируемые результаты освоения программы:

Обучающиеся должны знать

- правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;
- виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т. д.);
- чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; наизусть стихотворения русских авторов.

Обучающиеся должны уметь

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики;
- действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему;
- произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;
- произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями;
- читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения;
- строить диалог с партнером на заданную тему;
- подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями.

Предполагаемые результаты реализации программы

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно оценить по трём уровням.

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний):

Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей.

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной реальности): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура)

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного общественного действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.

Личностные результаты.

У учеников будут сформированы:

- 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,
- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.
-

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

Обучающийся научится: 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 УУД: Обучающийся научится: 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 УУД: Обучающийся научится: 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: Учащиеся научатся: читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; выразительному чтению; различать произведения по жанру; развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; сочинять этюды по сказкам; умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злорадность, удивление, восхищение)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№№ п.п.	Тема, направление занятий	Общее количество о часов	В том числе	
			Теор.	Прак.
Младшая группа группа, I год обучения./ Старшая группа, I год обучения				
МОДУЛЬ 1 Введение в театральную деятельность (54 часа)				
1.	Вводное занятие Знакомство с миром театра.	1	1	-
2.	Актерские тренинги и упражнения			
2.1.	Значение поведения в актерском искусстве.	2	2	-
2.2.	Развитие актерского внимания	5	-	5
2.3.	Работаем над дикцией и голосом. Преодоление мышечных зажимов.	9	2	7
3.	Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства			
3.1.	Создание первых этюдов- зарисовок.	6	-	6
3.2.	Что значит -чувствовать партнера на сцене? Учимся взаимодействию.	4	1	3
3.3.	Этюды и упражнения на физическое действие с воображаемыми предметами.	7	2	5
3.4.	Подготовка и проведение литературной постановки	9	1	8
3.5.	Действия с воображаемыми предметами.	5	-	5
3.6.	Этюды и упражнения на память физических действий	6	1	5

МОДУЛЬ 2 . Основы актерского мастерства. (82 часа)				
Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства (продолжение)				
3.6.	Этюды и упражнения на память физических действий (продолжение)	3	-	3
3.7.	Что такое «сценическая площадка? Умение «распределиться» на сцене.	6	1	5
3.8.	Взаимодействие с партнером	9	-	9
3.9.	Предлагаемые обстоятельства	9	1	8
3.10.	Этюд –инсценировки басен	6	1	5
3.11.	Работа над сюжетными отрывками.	10	3	7
3.12.	Понятие «темпо-ритм».	7	2	5
3.13.	Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений.	10	2	8
3.14.	Согласование , создание костюмов, декораций для спектакля.	10	1	9
4.	Репетиции спектакля	10	-	10

5	Выпуск учебных работ.	2	-	2
	ИТОГО :	136	25	111

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Важной задачей является принципиальная нацеленность занятий на формирование актерских умений юных исполнителей, в основе которых лежит развитая способность реализовывать сценическое действие, то есть действие целесообразное, осмысленное. Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде этюдов, сценических номеров, концертных выступлений и спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года.

Материал для постановок подбирается таким образом, чтобы каждый ученик играл разноплановые роли, в различных жанрах и стилях. Это позволит раскрыть творческую индивидуальность учащегося и предотвратит наработку так называемых актерских «штампов». Работа обучающихся оценивается и контролируется преподавателями. Главным направлением первого года обучения по предмету «Актерское мастерство» является приобщение детей к театральному искусству, что способствует воспитанию у ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус. Учащиеся должны не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную информацию, но и проработать, оценить, выразить свое отношение к ней. Основная задача первого этапа – увлечь детей театральным искусством, привить зрительский этикет, научить правильному поведению и общению в коллективе. Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая. Поэтому на первых занятиях преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, адаптироваться в коллективе, приступить к новым видам деятельности для приобретения навыков сценических действий. Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, творческой атмосферы, получение детьми удовольствия от занятий являются основными задачами для преподавателя.

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с миром театра.

1. Беседа-знакомство.

На первых уроках важно пробудить в детях интерес к театру. Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть? Рассказать об особенностях этого искусства, о людях, которые ему служат. Это и драматурги, и артисты, и режиссеры, и художники, и монтировщики, звукорежиссеры, и светооператоры, гримеры, костюмеры и многие другие люди. На этом этапе идет

знакомство с новыми учениками. В ходе беседы рассказывается о правилах поведения в театре, о видах театра (драматический, кукольный, оперетта и т. д.) Рассказ о разновидностях театральных жанров: комедия, трагедия, драма и т. д... Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра.

Тема 2. Актерские тренинги и упражнения – это непрерывная смена игр и упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие 10 успеха выполнения задания. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

2.1. Значение поведения в актерском искусстве.

С первых занятий договариваемся с ребятами о дисциплине на занятии. Дети должны знать, что дисциплина и самодисциплина – это основа любого творческого процесса. Мы учим каждого умению себя самоорганизовать и «настроиться» на работу. Здесь мы говорим о готовности к действию: каждый из маленьких артистов в любой момент может выполнить простейшее задание: хлопнуть, топнуть, пересесть, поменяться местами с партнером и т.д. Здесь может и должен работать эффект неожиданности и игры.

Театр - искусство коллективное. Установка правил поведения на уроках, в коллективе, на сценических площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение.

2.2. Развитие актерского внимания

Внимание (сценическое внимание) – очень активный сознательный процесс концентрации воли для познания окружающей действительности, в котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, обоняние. Главная задача педагога научить детей удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве.

Зрительная и слуховая память. Эмоциональная и двигательная память. Мышечная и мимическая память. Координация в пространстве. Подлинное, органическое действие на сцене требует от человека сосредоточенного внимания, активного творческого воображения. Человек должен по-настоящему, как в реальной жизни, видеть, слышать, мыслить, воспринимать и оценивать окружающую среду, активно воздействовать на окружающие объекты. Рекомендуемые упражнения воспитывают и тренируют эти

необходимые качества и навыки. Занятия начинаются обычно с элементарных упражнений, развивающих внимание и наблюдательность, приучающих быстро сосредоточиваться и настраиваться к активному действию. Учащимся предлагают послушать, что делается на улице, в коридоре, в соседней комнате, на верхнем этаже (упражнение может длиться 10—15 секунд и более); затем просят последовательно и подробно рассказать, что именно они слышали, отчего происходили эти звуки, какой они носили характер (например: сперва прошла машина, она издавала шуршащие звуки, потом стал гудеть мотор, звук его был прерывистым, он нарастал, что-то временами позвякивало, может быть, это дверца машины, потом звуки машины стали стихать, перекликались детские голоса, и т. д.). Предлагают рассмотреть какой-либо предмет, картину на стене, всю стену, часть комнаты, пейзаж за окном, затем отвернуться и подробно рассказать обо всем замеченном, описать расположение, форму, цвет рассмотренных предметов. Один из учащихся начинает рассказывать, другой его дополняет, третий подмечает, что ими упущено. Можно внимательно рассмотреть кого-нибудь из товарищей, а потом, отвернувшись, рассказать, как он одет, причесан, какой у него цвет глаз. Подобные же упражнения полезно проделать и на осязание. С закрытыми или завязанными глазами учащийся ощупывает предмет и определяет его форму, фактуру; по размеру монеты определяет ее достоинство; на ощупь узнает товарища. Раскладывают несколько предметов в определенном порядке и предлагают учащемуся запомнить это расположение, а потом все смешивают и просят по памяти восстановить прежний порядок. Можно предложить ему отвернуться, и в это время убрать какой-либо из предметов, потом спросить — что именно убрали. С большим удовольствием ребята будут выполнять «нанизывание слов» (или «цепочку слов»). Это упражнение хорошо тренирует и внимание и память. Все садятся в круг и по очереди называют различные предметы; но сперва каждый должен повторить все уже названные предметы в той же последовательности, как их называли, а потом добавить свой предмет, как бы нанизывая его на общую ниточку. (Например, первый сказал: «лампа»; его сосед говорит: «лампа, стол»; следующий повторяет: «лампа, стол, книга»; «лампа, стол, книга, диван»,— продолжает очередной товарищ, и т. д. Игра идет по кругу, и тот, кто перепутал, забыл какое-то слово, выходит из игры. Остальные продолжают.) Полезно упражнение «пишущая машинка». Между всеми участниками распределяют буквы алфавита и знаки препинания, каждый должен повторить их и запомнить: берут какую-нибудь строчку стихотворения или песни, лозунг, девиз, поговорку (например: «Кто не знает дядю Степу...» или «Тише едешь — дальше будешь»). Руководитель устанавливает определенный ритм и дает сигнал к началу: каждый на свою букву или знак препинания

хлопает в ладоши; окончание слов можно отхлопывать всем вместе, отстукивать ногой или еще как-нибудь. Сперва это упражнение покажется очень трудным, так как требует большой сосредоточенности, активного внимания. Зато все бывают очень довольны, когда удачно получается. Для разрядки можно использовать хорошо известные игры на внимание: «жмурки» (с завязанными глазами), «моргалки», «третий лишний», «море волнуется». Можно потренировать ребят на быструю перемену местами: договариваются, кто с кем будет меняться местом, и по сигналу пробуют проделать это быстро, легко, бесшумно. Вначале получаться не будет, значит, надо сообразить, что мешает, и повторить несколько раз, пока не получится. А потом попробовать менять места вместе со своими стульями. Но и здесь надо добиться бесшумного и быстрого перехода на свое место, чтобы никто никого не задел, не громыхнул стулом. Эти упражнения можно варьировать — по кругу, по рядам и, наконец, если ребята добились четкого и быстрого выполнения, точно рассчитали свои движения, попробовать выполнить это... с закрытыми глазами. А потом можно передавать по цепочке (по кругу или по рядам) стулья или какие-то другие предметы, чтобы все действовали четко, никто ничего не ронял, не задевал соседей. Эти упражнения можно выполнять в разных ритмах: по хлопку руководителя или молча, с внутренним ощущением заданного ритма, под музыку — вальс, марш, польку, галоп. (пригодятся эти упражнения, когда ребятам потом придется заниматься перестановкой декораций на сцене! Ведь можно добиться того, что эта перестановка превратится в некую часть спектакля.) Продолжая упражняться в развитии внимания, наблюдательности, памяти, очень полезно предложить ученикам вспомнить (и зрительно представить себе) знакомый дом, улицу, площадь, обстановку комнаты, а потом подробно описать их, так чтобы все слушатели тоже хорошо представили себе это. Можно вспомнить свой путь из дома в школу, рассказать о встреченных на пути предметах, людях, животных, описать их внешний вид, поведение. Пусть ребята вспомнят и опишут различные пейзажи, расскажут интересные случаи из своей жизни, события, которые им пришлось наблюдать. Здесь уже вовлекается в работу эмоциональная память, воспитывается навык воспроизводить образы и события в своем воображении и передавать их слушателям.

Тема 2.3. Работаем над дикцией и голосом. Преодоление мышечных зажимов.

Мышечную свободу актёра Станиславский считал важнейшим условием создания творческого самочувствия. Поэтому «освобождение мышц» он включил в раздел внутренней техники актёра, подчёркивая тем самым особую роль этого элемента не только для телесной, но и для духовной стороны творчества, так как мышечные зажимы нарушают органичность существования актёра на сцене.

Мышечная скованность - враг пластичности. Можно поднять и протянуть руку, как шлагбаум, а можно развернуть её, как лебедь разворачивает шею. Добиваясь свободы и пластичности жеста, надо сначала медленно, а потом и быстро научиться разворачивать и сворачивать движения, как бы пропуская мышечную энергию по руке постепенно, от плеча к кончикам пальцев и обратно. Тогда и жесты, обозначающие, например: "смотри туда!", или "вон отсюда!", или "подойди сюда!" и т. п. станут действенными и выразительными.

Упражнения.

1. Довести напряжение во всём теле до возможного предела, после чего сразу ослабить мышцы. Поднять руки вверх, сжать кулаки, набрать дыхание и, поднимаясь на носки, напрячь всё тело так, словно удерживаешь тяжёлый груз. После чего вместе с выдохом полностью ослабить мышцы и опуститься на стул, откинувшись на спинку.

2. Музыкальная импровизация: выбирается музыкальная тема и в зависимости от характера музыки даётся задание, например, выступление манекенщиц или прибытие знаменитых актёров на престижный фестиваль. Либо прослушивается музыкальный фрагмент, и студийцы сами предлагают сюжет.

Мышечные зажимы не позволяют в полной мере использовать голосовой диапазон, тембр, громкость. Проводится работа над недостатками речи обучающихся, дикцией с помощью комплекса упражнений Например:

Упражнение 1.

Раскрыть широко рот, язык выдвинуть вперед и попытаться сделать зевок, контролируя и фиксируя в памяти движения мягкого нёба. Для подтверждения правильности движения проконтролировать его перед зеркалом.

Упражнение 2.

«Покашливание».

1 вариант –

широко раскрыть рот, выдвинуть язык. Не теряя смычки с нёбной занавески с задней стенкой глотки, покашливать сначала один, затем два, три, несколько раз подряд.

2 вариант покашливание через паузу. Между покашливаниями нёбная занавеска

ка должна быть сомкнута с задней стенкой глотки. Паузу постепенно увеличивать. Упражнение активизирует работу мышц глотки и тренирует эффект полного затвора между носом и полостью рта.

Упражнение 3.

Петь различные гласные звуки, одновременно ритмично закрывая и открывая рот ладонью

.

Упражнение 4.

Сделать произвольный вдох. На выдохе создать ощущения надувания шара, камеры, игры на губной гармошке.

Упражнение 5.

Сделать вдох через широко открытый рот –

как бы позевывая. Выдох через широко открытый рот плавный, длинный (имитируя согревание озябших рук).

Упражнения 6.

Сделать вдох носом –

выдох толчками и по частям: вначале ртом, затем носом и т.д. количество частей выдохов взятого воздуха постепенно увеличивать.

Работа над дикцией невозможна без использования скороговорок, прочтения стихов.

Тема 3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства.

Тема 3.1. Создание первых этюдов зарисовок.

Этот раздел актерского мастерства является подводкой к такой наиважнейшей теме, как «я в предлагаемых обстоятельствах». Детям задается тема. Например «лето». Ученики делятся своим ассоциативным рядом, словами, понятиями, историями, связанными с темой. Этот раздел помогает раскрепощению, вызывает интерес у ребенка, собирает внимание. Таким образом, из детских «живых картинок» возникает небольшая история, которая вырастит в этюд. Необходимо отметить, что в этих упражнениях и этюдах участвует максимальное количество студийцев. Необходимо помочь ребенку погрузиться в мир вымысла и фантазии, не сдерживая своих порывов. Для поддержания нужной атмосферы используется музыка.

Тема 3.2. Что значит – чувствовать партнера на сцене? Учимся взаимодействию.

Взаимодействие с партнёром — основной вид сценического действия. Общение актеров в момент творчества имеет особое значение. Задача актёра заключается не только в том, чтобы адресовать партнёру предназначенные ему слова, но и в том, чтобы установить внутренний контакт с действующими лицами, чутко отражая малейшие изменения в их сценическом поведении.

Взаимодействие с живым объектом существенно отличается от взаимодействия с объектами воображаемыми. Тут мы сталкиваемся с активной волей партнёра, с его противодействием, подчас неожиданными изменениями в его поведении, что и нас в свою очередь заставляет действовать по-другому. Происходит тончайший процесс взаимодействия, сценической борьбы, посредством которой разрешается тот или другой драматургический конфликт. Чтобы овладеть процессом живого взаимодействия, надо

тщательно изучить его, проследить, как он зарождается и протекает в жизни, через какие обязательные стадии проходит.

Исходный момент всякого органического действия — процесс ориентировки. Не сориентировавшись в обстановке, не обнаружив партёра, не поняв, чем он занят, в каком состоянии находится, не оценив, как это может отразиться на осуществлении моего замысла, — нельзя правильно начать действовать.

Чтобы завязать общение с партнёром, после предварительной ориентировки необходимо привлечь к себе его внимание. Привлечение внимания может превратиться в активное действие, если партнёр избегает общения либо отвлечён чем-то другим.

Другой важный момент органического процесса — приспособление или пристройка к объекту. Характер пристройки зависит от многих обстоятельств: от моих взаимоотношений с партнёром, от намерений по отношению к нему, от поведения самого партнера и условий, в которых протекает наше взаимодействие.

В этом разделе очень важно добиться воздействия на партнёра и восприятия от партнёра.

Упражнения.

1. У кабинета директора школы ученик, которого пригласили для объявления благодарности, он несколько раз заглядывает в кабинет, но директор не замечает его. Он занят и раздражён. Ученик так и не решился войти в его кабинет.
2. Девушка впервые приехала в Москву. На вокзале ее должен встретить родственник, которого она никогда прежде не видела. В многолюдной толпе незнакомых людей необходимо отыскать нужного человека.
3. Привлечь внимание незнакомого человека, знаменитости, ребёнка, начальника, расшумевшегося зала.
4. Пристроиться к партнёру с целью заставить его выполнить просьбу, приказ, для сообщения ему приятного или неприятного известия, для установления дружеских связей.
5. Упражнения на органическое молчание: «Охота на хищного зверя», «В тылу врага», «Разговор через закрытое окно поезда», «Разговор с глухонемым».

Тема 3.3. Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) Физическое действие с воображаемым предметом. Важно каждый этюд максимально приблизить к правде жизни. Поэтому физические действия должны быть понятны ребёнку, он может совершать их ежедневно в реальной жизни (умываться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой (машинкой), рисовать и т.д.).

Тема 3.4. Подготовка и проведение литературной постановки

Первые роли учащихся на сцене. Каждому предлагается материал для подготовки определенного образа, для прорабатывания, связанные затем в одну сюжетную линию.

Подобная работа позволит детям почувствовать себя актерами, научит работе в команде, умению слышать коллег «по цеху», почувствовать ответственность за качественное исполнение своей роли. Студийцам также предлагается попробовать самостоятельно создать свой образ, придумывая костюм, грим.

Тема 3.5. Действия с воображаемыми предметами.

Беспредметные действия или действия с воображаемыми предметами — это классический пример простейших физических действий. Для овладения действиями с воображаемыми предметами необходимо: овладеть техникой самого беспредметного действия; довести технику обращения с воображаемыми предметами до совершенства; необходимо придумать оправдание: зачем и для чего совершается действие; отобрать типичные, наиболее выразительные детали в технике работы с воображаемыми предметами. Упражнение на беспредметные действия помогают сознательно восстанавливать логику и последовательность простейших физических движений.

Упражнения.

1. Пришить пуговицу, забить гвоздь, пожарить яичницу, наполнить ведро, взять стакан с водой, с горячим чаем. Сочетание реальных предметов с воображаемыми, например, выпить чашку горячего кофе, чашка реальная, но пустая.

2. Усложнить задание. При воспроизведении действия ставить перед собой препятствия. Например, выпить стакан воды, потому что мучает жажда, в стакане яд, студиец знает об этом, но всё-таки должен выпить; в стакане лекарство.

Развитие этих элементов способствует развитию ассоциативного и образного мышления.

3. «воображаемый телевизор» Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. С помощью воображаемого пульта переключать передачи.

4. стол в аудитории - это: – королевский трон, – аквариум с экзотическими рыбками, – костер, – куст цветущих роз.

5. передать друг другу книгу так, как будто это: – кирпич, – кусок торта, – бомба, – фарфоровая статуэтка и т. д.

6. взять со стола карандаш так, как будто это: – червяк, – горячая печёная картошка, – маленькая бусинка.

7. «Скульптор и Глина» Дети распределяются парами. Договариваются между собой, кто из них «Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят из глины: животных, спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем меняются ролями.

Тема 3.6. Этюды и упражнения на память физических действий

. Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика поведения человека, ведущая к заданной цели. С одной стороны (как понятия) мы их разделяем, с другой стороны – «... нет физического действия без хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» К.С. Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий – «что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое действие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец. Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. Примеры упражнений: шить, писать, рисовать, пить чай, мыть посуду, одеваться, гладить белье, ремонтировать какие-либо предметы, ловить рыбу и т. д. Надо определить, что именно берешь в руки, что конкретно делаешь; проверить, как выполняется данное действие с настоящими предметами, а затем повторять его уже без предмета, в точности воспроизводя и совершая его так же, как если бы эти предметы были в ваших руках. Эти упражнения требуют тщательности, точности и, конечно, терпения. Наряду с упражнениями, воспроизводящими действия рук, можно попробовать и такие, где требуются усилия всего тела (например, косить, копать, топить печь, передвигать мебель, переносить какие-то предметы, играть в городки, крокет и т. п.). Большой интерес представляет коллективное выполнение упражнений (например, пилка дров и пр.), но это трудно, так как требует точного взаимодействия партнеров.

Тема 3.7. Что такое «сценическая площадка»? Умение «распределиться» на сцене.

Дети знакомятся с такими понятиями как сцена, рампа, портал, кулиса, планы кулис, задник, занавес, планы сцены. Основные упражнения этого раздела: выйти из правой (левой) кулисы, на первый (второй, третий) план. А так же к определенной кулисе, к рампе, к заднику. Таким образом, определяется место на сцене, где должен остановиться ребенок. Эти навыки помогут детям в дальнейшем в работе над этюдами, отрывками, сценами, спектаклем. Эти упражнения уже на раннем этапе подводят к важному понятию в работе над спектаклем – мизансцене.

Тема 3.8. Взаимодействие с партнером.

Контакт. Взаимодействие с партнером — основной вид сценического действия. Оно вытекает из самой природы драматического искусства. В процессе сценического взаимодействия раскрываются идея пьесы и характеры действующих лиц, то есть достигается главная цель творчества. Поэтому момент перехода в учебной работе от неодоушевленного к живому объекту общения знаменует собой новый, более высокий этап в овладении артистической техникой.

Упражнения на взаимодействие с партнером:

1. «Заяц» - все участники садятся в круг на стулья, водящий в центре. Участникам необходимо меняться местами, но они не договариваются об этом вслух и жестами, используют только глаза. Договорившись между собой взглядами, участники меняться местами, в это время водящий должен успеть занять свободный стул. Нельзя менять с участниками, которые сидят рядом. Кто не успевает поменяться, становится водящим

2. «Перегруппировки с оправданием». - Внимание! Сесть в рабочий полукруг и внимательно посмотреть друг на друга. Обратите внимание на цветовую гамму одежды. Не пропускайте цветовых подробностей. - Пожалуйста, всем пересесть по цвету одежды. Владелец самого темного по цвету костюма сядет первым слева, самого светлого крайним справа. - Стоп! Всем возвратится на свои места. Задания выполнять только по команде. Первый хлопок – приготовились. Второй хлопок – начали. Слушаем команду! - Запомните, разговаривать в процессе выполнения задания нельзя. Общайтесь друг с другом бесшумно. - Пожалуйста, пересядьте по цвету глаз, от темных до самых светлых – справа налево...(Основная задача для обучающихся – «быстро воспринять» и «мгновенно отдать» в процессе взаимодействия. Желательно время заданий диктовать счетом. Данное упражнение развивает такие навыки, как умение анализировать себя и окружающих, входить в их внутренний мир).

Тема 3.9. Предлагаемые обстоятельства

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это обстоятельства, предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают к действию, двигают и развивают процесс.

- обстоятельства места – где происходит действие,
- обстоятельства времени – когда происходит действие,
- личные обстоятельства – кто действует,
- ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации:

откуда пришел? – зачем пришел? – куда направляюсь? – чего хочу? – что мешает добиться желаемого?

Итак, предлагаемые обстоятельства – это совокупность условий и ситуаций, в которых происходит сценическое действие.

1. «Если бы...» Магическое «если бы» К.С. Станиславского, подлинная вера в сочиненные обстоятельства являются основой в работе над этюдами. Совершение ранее выполненных физических действий с условием «если бы...». Как я буду

рисовать, если бы у меня болела рука, или постоянно ломался бы карандаш или плохо пишет ручка и т.д.

2. «Я в предлагаемых обстоятельствах» Выполнение одного и того же действия, с различными предлагаемыми обстоятельствами. Разбор педагога с учащимися насколько удачно или неудачно, логично или нелогично придуманы и использованы различные предлагаемые обстоятельства.

3. Действенная борьба с предлагаемыми обстоятельствами Обострение предлагаемых обстоятельств активизирует сценическое действие, а наличие препятствий и их преодоления через активное, конкретное целеустремленное, органичное действие, делает его более интересным.

Тема 3.10.. Инсценировка басни.

Переходный этап к работе с драматургией, т.к. басня имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение. Репертуар. И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки».

Тема 3.11. Работа над сюжетными отрывками.

Ученикам группы предлагается несколько названий. Окончательный выбор исходит от выбора самих ребят. Необходимо отметить, что материал должен быть не сложным и действенным. Каждый ребенок должен найти себе работу в нем. Как правило, это сказка. Мы проводим читку и обсуждаем сюжет, события, персонажей и их поступки. В начале репетиционного периода отдается предпочтение свободному выбору роли, но в дальнейшем, в зависимости от мотивации, активности и регулярности посещений занятий, формируется актерский состав. Здесь ребенок получает роль и понимает, что репетиция это еще не результат, а путь к результату, что роль необходимо учить и повторять вне занятий.

Тема 3.12. Темпо-ритм.

Темп – это скорость исполняемого действия. Ритм – это размеренность и интенсивность действия, его организация во времени и пространстве.

1. Градация темпо-ритмов и переключение скоростей. Постепенное нарастание и снижение темпо-ритма. Движение на сценической площадке в разных скоростях. Шкала темпо-ритмов: №№1,2 – пассивность, вялость, подавленность, опустошенность, апатия; №№ 3, 4 – оживление, постепенный переход к энергичному самочувствию; № 5 – готовность действовать, спокойное совершение действий; № 6 – ритм решений, резкий, четкий жизнеутверждающий ритм; № 7 – преодоление препятствий, появление опасности, тревога, или – бурная радость; №№ 8, 9 – энергичное действие, сильное возбуждение; № 10 – хаос, безумие, суета, паника.

2. Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм Этюды на физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами (зашнуровать ботинки или заплести косичку на контрольной по математике; за десять секунд до выхода на сцену; в переполненном вагоне метро и т.д.).

3. Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств.

Тема 3.13. Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений.

Присвоение событий, оценки фактов, человеческих действий, поступков, целей, задач и взаимоотношений, описанных автором. Репертуар: А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка», А.П.Чехов: «Репетитор», «Лошадиная фамилия», «Беглец», «Мальчики», А.Куприн «Храбрые беглецы», Е.И. Булгакова «Старый дом», И.А. Бунин «Митина любовь», Л.Чарская «Записки институтки», В.Короленко «Дети подземелья», М.Прилежаева «Семиклассницы», Иван Франко «Маленький Мирон», В.Гюго «Гаврош», Г.Герлих «Девочка и мальчик», А.Толстой «Детство Никиты», Астрид Линдгрэн: «Пеппи Длинный чулок», «Рони - дочь разбойника», А.Экзюпери «Маленький принц», Г.Щербакова «Вам и не снилось», В.Железников «Чучело», Л. Улицкая «Девочки».

3.14 Согласование и создание костюмов, декораций к спектаклю.

На общем собрании обсуждаются костюмы и декорации к итоговому спектаклю. Учим детей созданию образа не только внутренне и внешне, опираясь на мнение товарищей. Обучение взаимодействию, обмену мнениями, коммуникативным навыкам. Подбор и изготовление необходимого реквизита.

Здесь также проявляется фантазия и инициатива ребенка. Благодаря совместной деятельности дети самостоятельно организуют этот процесс: распределяют работу по интересам между собой так, чтобы никому не было обидно - красят, клеят, вырезают, в результате - творят!

Работа над костюмами.

Костюмы шьются исходя из возможностей коллектива. Чаще всего детали изготавливаются самими детьми, а основные костюмы используются из костюмерных репетиционной базы и самого коллектива. В данном случае костюмы додумываются исполнителями так, чтобы подчеркивался характер, темперамент, повадки и особенности персонажа - зерно образа. Иными словами, костюмы подбираются и изготавливаются совместно. Не исключается работа с модельером. Здесь организуется процесс знакомства с пошивочным цехом (примерки, личные пожелания детей).

Изготовление декораций.

В данном случае они могут быть как стационарными, так и передвижными. Работа над декорацией распределяется между учениками старшего возраста, так как здесь идет использование инструментов. Дети младшего возраста организуют себя в пространстве таким образом, что с удовольствием помогают в работе над мягкими частями декорации (одежда сцены, драпировка, покраска).

4. Репетиции спектакля

Репетиции отличаются от этюдов четкими мизансценами, ведутся строго по тексту автора. На данном этапе в детях воспитывается способность запоминать строгий рисунок роли, отдельных сцен (реплики, аппарты, диалоги, монологи). А так же от репетиции к репетиции развивается способность неоднократно повторить фрагмент, сцену из спектакля с новыми уточнениями. Таким образом, спектакль репетируется по отдельным сценам, по актам и целиком.

Организованное коллективное творчество над общим делом приводит к конечному результату – это выход на зрителя. Премьера!

5. Выпуск учебных работ. Итоговое занятие.

Этот раздел рассматривается, как итог полученных навыков. Каждое занятие начинается с небольшой разминки, чтобы собрать внимание и достичь необходимого настроения на работу. В этом периоде дети могут проверить себя, применить полученные навыки и знания. Репетиции переходят в прогоны. После публичного выступления необходимо провести обсуждение и анализ пройденной работы. Студийцы оценивают результат, отмечают удаchi и ошибки.

4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ.

Результатом освоения программы «От этюда до театра» 1 года обучения является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;
- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;

- умения корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- навыков владения средствами пластической выразительности;
- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- навыков использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем и физических зажимов; - навыков тренировки психофизического аппарата;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- знания театральной терминологии;
- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности; - знания принципов построения этюда;
- умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность действий;
- умения координироваться в сценическом пространстве;
- умения создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- навыков по владению психофизическим состоянием; - умения проводить анализ произведений театрального искусства;
- знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;
- умение работать над ролью под руководством преподавателя; - навыки по сочинению этюдов на заданную тему; - навыки репетиционно-концертной работы;
- навыки по использованию театрального реквизита;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;
- навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, относятся:

- держать внимание к объекту, к партнеру;
- видеть, слышать, воспринимать;
- память на ощущения и создание на ее основе образных видений
- воображение и фантазия;
- способность к взаимодействию
- логичность и последовательность действий и чувств;

- чувство правды на сцене;
- вера в предлагаемые обстоятельства;
- ощущение перспективы действия и мысли;
- чувство ритма;– выдержка, самоотдача и целеустремленность;
- мышечная свобода и пластичность;
- владение голосом, произношение;
- чувство фразы;– умение действовать словом.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

В процессе освоения обучающимися театрального предмета преподаватель осуществляет оперативное управление учебным процессом, контролируя качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии с определёнными критериями и показателями, а также обеспечивает обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции аттестационных мероприятий. Освоение разделов программы могут контролироваться в форме проведения открытых уроков. Основной формой промежуточной аттестации (по полугодиям) по программе «Сценическое мастерство» является итоговое занятие в форме показа творческих работ, спектаклей. Итоговые занятия в форме показа творческих работ с приглашением зрителей проводятся в конце учебных полугодий.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Актерское мастерство» основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.). На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования – создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения. После каждого урока необходимо руководствоваться педагогической оценкой, а именно: что занятие дало

каждому ребенку в его творческом развитии? Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом? Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а из материала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог является непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала. Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения. Метод сравнения эффективен, о нем говорил ещё Гельвеций: «Всякое сравнение предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, заставляющее сделать это». Этот метод помогает педагогу и учащимся отслеживать рабочий процесс. «У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем вчера, потому, что.....» или «Эти предлагаемые обстоятельства выбраны более точно, чем в прошлый раз потому, что...». В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную педагогическую логику, определенную последовательность учебного и воспитательного

процесса, в котором постепенно формируются умения и навыки актерского искусства. Основным методом формирования качества исполнительского мастерства является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - «...необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической карьеры» - К.С. Станиславский. Начинать тренинг следует с формирования готовности у учащихся восприятия учебного материала с использованием способов концентрации внимания и эмоционального побуждения. Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства, это: - контрастность в подборе упражнений; - прием усложнения заданий; - комплексность задач на уроке и в каждом упражнении; - выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога. Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое взаимодействие ученика и учителя, этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения, позволят педагогу максимально раскрыть индивидуальность учащегося. Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов. Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создаёт возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление педагога предлагать такие задания, которые включали бы детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления. Для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит метод создания проблемных ситуаций - представление материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы. Это очень сближает коллектив, выявляет характер и личностные качества учащихся. В методическую работу педагога также входит посещение с учениками учреждений культуры (театров, музеев и др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый интерес к театру, как к виду искусства. Сцена – это самый сильный педагог, а зритель - самый строгий экзаменатор. Максимальное участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения, позволит

учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

для педагога:

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
3. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р. К. Бажанова // Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 42–49
4. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
5. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.
Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
7. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
8. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
9. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
10. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
11. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва: ЗАО "БММ"

12. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
13. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
14. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005
15. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
16. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. – 2002 18. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003
17. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004
18. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства) 31
19. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга)
20. Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины Дмитриевой // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html>
21. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003
22. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
23. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) 26. Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004. – (Русские школы)
24. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001
25. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. – Москва: Интеррос, 2006
26. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)

27. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
28. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
29. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
30. Сорокин В.Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство и образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27
31. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
32. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
33. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
34. Станиславский К.С. Искусство представления / К. С. Станиславский. – СанктПетербург: Азбука-классика, 2010
35. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008
36. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стрелер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984
37. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010
38. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010 - (Мир культуры, истории и философии)
39. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002
40. Цукасова Л.В. , Волков Л.А. Театральная педагогика. – Москва Либроком, 2014 (Школа сценического мастерства).
41. Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
42. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: пособие для педагогов. – М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2001.

для учащихся:

1. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
2. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, Англия, Италия, США: хрестоматия / Л. И. Гительман. – Санкт-Петербург: СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный университет профсоюзов, 2002
3. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
4. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
5. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
6. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. – 2002 18. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003
7. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004
8. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
9. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002
10. Хмельницкий Ю.О. Из записок актера таировского театра / Юлий Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004 32
11. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005

для родителей:

1. Заславский Г.А. Москва театральная. Путеводитель.
2. Гвоздев Г.А. Западно-европейский театр на рубеже 19-20 столетий – Москва, Либроком, 2014 (Школа актерского мастерства).
3. Леонтьев И.Л. Практическое руководство для любителей сцены. – Москва, Либроком, 2016 (Школа актерского мастерства)
4. Юнисов М..М. Маленький театр: пьесы для домашних и школьных постановок. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2003.

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprofi.ru>.
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.
3. Античный театр. – Режим доступа: <http://anti4teatr.ucoz.ru>.
4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-worldtheatre.ru>.
5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
6. Театральная Энциклопедия. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/Index.php
7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles>
8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm
9. Средневековый театр. – Режим доступа: <http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06>
10. Западноевропейский театр. – Режим доступа: <http://svr-lit.niv.ru>
11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru>.
13. История: Кино. Театр. – Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.php>
14. Театры мира. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>
15. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
16. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
17. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>