



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ №8»

ПРИНЯТО
На педагогическом совете СПб ГБУ ЦССВ №8
Протокол № 1 от «28» 08 2020г

УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 1-09 от «31» 08 2020 г
Директор О.А. Шарапова



Дополнительная общеобразовательная программа

«Театральная студия»

Направленность: художественная

Уровень: базовый

Возраст обучающихся: 7 - 15 лет

Срок реализации: 1 год

Составитель (разработчик)

Галкина Мария Юрьевна
педагог дополнительного образования

Санкт - Петербург

Пояснительная записка

Программа соответствует актуальным требованиям к дополнительным общеобразовательным программам, разработана на основе:

1. Закона об образовании от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ (с действующими изменениями)

2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р);

3. Примерных требований к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей Министерства образования (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844);

4. Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования от 04.07.2014г. № 41, 20.08.2014 № 33660;

5. Приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;

6. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242);

7. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;

8. Локальные акты Центра: Устав, Правила внутреннего распорядка, инструкции по технике безопасности.

Дополнительная общеобразовательная программа курса театральной студии «Сцена» относится к **художественной направленности**. В современном обществе повышается социальный престиж интеллекта к научным знаниям. С этим связано стремление дать детям знания, научить их читать, писать, считать, а не способность чувствовать, думать, творить. Отмечается недостаток наблюдательности, творческой выдумки. Дети не умеют занять себя в свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, как потребители, а не как творцы. У многих из них часто

отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память и внимание. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. Являясь наиболее видом детского творчества, именно драматизация, основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с личными переживаниями (Л.С. Выготский).

Театр как вид искусства является не только средством познания жизни, но и школой нравственного и эстетического воспитания подрастающих поколений. Преодолевая пространство и время, сочетая возможности нескольких видов искусств - музыки, живописи, танца, литературы, изобразительного искусства и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. Воспитание театром формирует мировоззрение детей, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление. Поэтому программа театральной направленности всегда полезна и актуальна.

Главный и основополагающий девиз театрального коллектива «Сначала ЧЕЛОВЕК - потом АКТЕР». Этот девиз - та основная педагогическая платформа, на которой строится вся творческая деятельность коллектива. Воспитать актера не самоцель, главное - воспитать Человека; создать из девчонок и мальчишек, приходящих в театральную студию в своем еще юном возрасте Личность - человека мыслящего, всесторонне развитого. Большинство участников коллектива здесь, по их собственному признанию, в общении с руководителем, со своими сверстниками и соратниками по общему сценическому действию чувствуют себя легко и свободно, не боятся высказывать свое личное мнение, и знают, что с ними посчитаются. Именно здесь они чувствуют уважение к себе, которого так порой не хватает им, юным, со стороны взрослых. Как известно, театр-искусство коллективное, а спектакль-итог общих усилий всего коллектива. Поэтому вся творческая деятельность театральной студии направлена на сплочение дружного, крепкого коллектива единомышленников, отдающего свой досуг одному из видов искусства - ТЕАТРУ. Наряду с этими важными функциями, дополнительные занятия в творческом объединении театрального направления формируют устную речь, развивают ее выразительные возможности, развивают память, в целом обогащают его жизнь новыми яркими ощущениями. «В искусстве знать - значит уметь» (К.С.Станиславский). Основная цель творческой деятельности нашего коллектива -

создание условий для развития творческой личности, для формирования думающего, чувствующего и активного человека через приобщение к театральной деятельности. Детский коллектив (в частности, театральный) - тот фундамент, на котором заложена основа формирования творческой личности. Используя педагогические принципы А.Макаренко и В.Сухомлинского, заключающиеся в том, что ребенка нельзя воспитывать по частям, ставится задача одновременно и в органической связи добиться формирования всех сторон, качеств и свойств личности в системе морально-нравственного воспитания и предполагает согласование и взаимосвязанное формирование всех качеств, способностей и задатков. Теоретической основой материала служит учение К.С.Станиславского, адаптированное для работы с детьми и подростками.

Адресат программы:

Программа курса внеурочной деятельности театральная студия «Сцена» рассчитана на один год обучения для детей от 7 до 16 лет учитывая их психологические и физические особенности, опираясь на развлекательно-игровой метод построения занятий.

Показаниями для зачисления в группу для работы в рамках данной программы являются: недостатки личностного развития, отклонения в поведении (гиперактивное поведение, агрессивное, инфантильное поведение), трудности школьной адаптации (низкий уровень коммуникабельности, нарушение взаимоотношений со сверстниками, взрослыми, родителями), неадекватная самооценка, детские страхи и пр. Возможно включение в группу детей с ограниченными возможностями здоровья. Основной состав группы - дети, проявляющие активный интерес к театральной деятельности.

Цель программы: гармоничное развитие личности ребёнка средствами эстетического образования; развитие его художественно-творческих умений, устранение зажатости и эмоциональное раскрепощение, преодоление «боязни сцены».

Задачи программы:

Обучающие:

- ознакомить с историей русского театра;
- ознакомить с профессиями театра;
- обучить технике сценической речи;
- обучить методике работы с поэтическим, драматическим и прозаическим текстами;
- развить чувство ритма;

- овладеть приемами пластической выразительности с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка;
- научить действовать на сцене по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах»;
- научиться освобождаться от физических зажимов;
- научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для работы над ролью;
- освоить элементы актерского мастерства на практике через выступления в спектаклях и мероприятиях.

Развивающие:

- развить творческие и актерские способности;
- развить у обучающихся наблюдательность, творческую фантазию и воображение;
- развить внимание и память;
- развить ассоциативное и образное мышление;
- развитие умения анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до слушателя;
- раскрыть и развить голосовые возможности каждого ребенка;
- развить способность импровизации.

Воспитательные:

- воспитать в обучающихся самодисциплину, умения организовать себя и свое время;
- привить бережное отношение к театральному реквизиту, костюмам, репетиционному помещению и т.д.;
- воспитать творческую потребность постоянного совершенствования актерской психотехники путем индивидуального тренинга и самовоспитания;
- воспитать навык корректной оценки собственных поступков и поступков других обучающихся;
- воспитать социально адекватную личность, способную к активному творческому сотрудничеству;
- сформировать стойкий интерес к отечественной и мировой культуре;
- сформировать художественный вкус, интерес к искусству;

- воспитать патриотизм, уважения к наследию русской культуры, следования традициям родного края;
- овладеть навыками общения и коллективного творчества;
- сформировать нравственное отношение к окружающему миру, чувства сопричастности к его явлениям;
- привить культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений

Условия реализации программы

Программа предназначена для детей школьного возраста для раскрытия их творческих способностей. Часть обучающихся зачисляются в группу повторно, в связи и частыми пропусками по болезни.

- **Сроки реализации:**
- Общее количество часов на весь срок обучения 105 часов. Срок реализации программы 1 год. **Режим занятий:** 3 раза в неделю по 1 часу.

• Учебно-тематический план 2020 – 2021 учебный год

№	Наименование разделов программы	Всего часов	В том числе	
			Теория	Практика
1	Основы знаний	4	3	1
2	Развитие психотехники. Элементы внутренней психотехники актера на основе психофизического тренинга.	9	-	9
3	Развитие физического аппарата. Элементы внешней актерской техники на основе психофизического тренинга.	8	-	8
4	Сценическая речь (голосо-речевой тренинг)	8	-	8
5	V. Сценический этюд. Методика его сочинения и работа над ним.	4	-	4
6	VI. Застольный период.	4	2	2

7	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей.	40	-	40
8	VIII. Техника грима.	8	4	4
9	IX. История театрального искусства.	4	4	-
10	X. Групповые мероприятия, экскурсии, посещение театров.	10	-	10
11	XI. Итоговые занятия	6	-	6
	Итого:	105	13	92

Цель: пробуждение в обучающемся природной органики.

Программа реализуется с 01.09.2020 – 31.05.2021

**Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 год по программе
дополнительного образования «Театральная студия».**

Всего 105 часов, 3 часа в неделю.

№ п/п	Наименование разделов программы	Всего часов	В том числе		Виды и формы контроля
			Теория	Практика	
1.	I. Основы занятий. 1.1. Театр как вид искусства.	1	1	-	наблюдение, опрос, беседа
2.	I. Основы занятий. 1.2. Профессии театра.	1	1	-	наблюдение, опрос, беседа
3.	I. Основы занятий. 1.3. Этика и дисциплина.	2	1	1	
4.	II. Развитие психотехники. Элементы внутренней психотехники актера на основе психофизического тренинга. 2.2. Эмоциональная память. Общение.	1	-	1	наблюдение
5.	II Развитие психотехники. Элементы внутренней психотехники актера на основе психофизического тренинга.	1	-	1	наблюдение

	2.1. Сценическое внимание. Освобождение мышц.				
6.	IX.История театрального искусства. 9.1. Античный театр. 9.2. Театр Средневековья.	1	1	-	наблюдение, опрос, беседа
7.	II. Развитие психотехники. Элементы внутренней психотехники актера на основе психофизического тренинга. 2.3. Воображение. Чувство правды и вера.	1	-	1	наблюдение
8.	II. Развитие психотехники. Элементы внутренней психотехники актера на основе психофизического тренинга. 2.4. Действие. «Если бы», предлагаемые обстоятельства».	1	-	1	наблюдение
9.	II. Развитие психотехники. Элементы внутренней психотехники актера на основе психофизического тренинга. 2.5. Приспособления.	1	-	1	наблюдение
10.	III.Развитие физического аппарата. Элементы внешней актерской техники на основе психофизического тренинга 3.1. Характерность.	1	-	1	наблюдение
11.	IX. История театрального искусства. 9.3. Театр эпохи Возрождения и XVII века.	1	1	-	наблюдение опрос, беседа
12.	IX. История театрального искусства. 9.4. Театр XVIII в.	1	1	-	наблюдение опрос, беседа
13.	III. Развитие физического аппарата. Элементы внешней актерской техники на основе психофизического тренинга. 3.2. Темпо-ритм.	1	-	1	наблюдение

14.	III. Развитие физического аппарата. Элементы внешней актерской техники на основе психофизического тренинга. 3.3. Логика и последовательность.	1	-	1	наблюдение
15.	III. Развитие физического аппарата. Элементы внешней актерской техники на основе психофизического тренинга. 3.4. Пластика и танец.	1	-	1	наблюдение
16.	III. Развитие физического аппарата. Элементы внешней актерской техники на основе психофизического тренинга. 3.4. Пластика и танец.	1	-	1	наблюдение
17.	IX. История театрального искусства. 9.6. Русский театр от истоков до начала XVIII в. Русский театр XVIII в.	1	1	-	наблюдение опрос, беседа
18.	IV. Сценическая речь (голосоречевой тренинг). 4.1. Дыхание. Голос и дикция.	1	-	1	наблюдение
19.	IV. Сценическая речь (голосоречевой тренинг). 4.1. Дыхание. Голос и дикция.	1	-	1	наблюдение
20.	IV. Сценическая речь (голосоречевой тренинг). 4.1. Дыхание. Голос и дикция.	1	-	1	наблюдение
21.	IV. Сценическая речь (голосоречевой тренинг). 4.2. Диапазон голоса.	1	-	1	наблюдение
22.	IV. Сценическая речь (голосоречевой тренинг). 4.3. Сила голоса.	1	-	1	наблюдение
23.	IV. Сценическая речь (голосоречевой тренинг).	1	-	1	наблюдение

	4.3. Сила голоса.				
24.	IV. Сценическая речь (голосо-речевой тренинг). 4.4. Темпоритм речи.	1	-	1	наблюдение
25.	IV. Сценическая речь (голосо-речевой тренинг). 4.4. Темпоритм речи.	1	-	1	наблюдение
26.	II. Развитие психотехники. Элементы внутренней психотехники актера на основе психофизического тренинга. 2.6. Атмосфера.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
27.	II. Развитие психотехники. Элементы внутренней психотехники актера на основе психофизического тренинга. 2.7. Ощущение пространства.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
28.	V. Сценический этюд. Методика его сочинения и работа над ним. 5.1. Этюд на заданную тему.	1	1	-	наблюдение, обсуждение
29.	V. Сценический этюд. Методика его сочинения и работа над ним. 5.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
30.	VIII. Техника грима. 8.1. История значения грима в театре. Гигиена в гриме и технические средства в гриме. 8.2. Приемы нанесения общего тона. Анатомические основы грима. Грим черепа.	2	1	1	наблюдение, обсуждение.
31.	VIII. Техника грима. 8.3. Молодое худое лицо. Схема грима полного лица.	2	1	1	наблюдение, обсуждение.
32.	VIII. Техника грима. 8.4. Схема грима старческого лица.	2	1	1	наблюдение, обсуждение.

33.	VIII. Техника грима. 8.5. Характерный грим. Работа над образом героя из спектакля.	2	1	1	наблюдение, обсуждение.
34.	III. Развитие физического аппарата. Элементы внешней актерской техники на основе психофизического тренинга. 3.4. Пластика и танец.	1	-	1	наблюдение
35.	III. Развитие физического аппарата. Элементы внешней актерской техники на основе психофизического тренинга. 3.4. Пластика и танец.	1	-	1	наблюдение
36.	V. Сценический этюд. Методика его сочинения и работа над ним. 5.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
37.	V. Сценический этюд. Методика его сочинения и работа над ним. 5.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
38.	III. Развитие физического аппарата. Элементы внешней актерской техники на основе психофизического тренинга. 3.5. Мизансцена.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
39.	II. Развитие психотехники. Элементы внутренней психотехники актера на основе психофизического тренинга. 2.9. Внутренний монолог. Второй план.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
40.	II. Развитие психотехники. Элементы внутренней психотехники актера на основе психофизического тренинга. 2.8. Импровизация.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
41.	VI. Застольный период.	2	1	1	

	6.1. Выбор материала (пьесы, сказки, повести, рассказа). Распределение ролей. Читка материала по ролям.				
42.	VI. Застольный период. 6.2. Анализ художественного произведения. Событийный ряд.	2	1	1	наблюдение, беседа
43.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	2	-	2	наблюдение, обсуждение
44.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	2	-	2	наблюдение, обсуждение
45.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	2	-	2	наблюдение, обсуждение
46.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	2	-	2	наблюдение, обсуждение
47.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
48.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
49.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
50.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
51.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей.	1	-	1	наблюдение, обсуждение

	7.1. Этюд на заданную тему.				
52.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
53.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
54.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
55.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
56.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
57.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
58.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
59.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
60.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
61.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение

62.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
63.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
64.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
65.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
66.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
67.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
68.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
69.	VI. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
70.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
71.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
72.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение

73.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
74.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
75.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
76.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
77.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
78.	VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей. 7.1. Этюд на заданную тему.	1	-	1	наблюдение, обсуждение
79.	X.Итоговые занятия. 9.1. Показ спектакля.	3	-	3	наблюдение
80.	X. Итоговые занятия. 9.2. Обсуждение спектакля. Работа над ошибками.	2	-	2	обсуждение, анализ
81.	IX. Групповые мероприятия, экскурсии, посещение театров.	2	-	2	наблюдение, беседа, обсуждение
82.	IX. Групповые мероприятия, экскурсии, посещение театров.	2	-	2	наблюдение, беседа, обсуждение
83.	IX. Групповые мероприятия, экскурсии, посещение театров.	2	-	2	наблюдение, беседа, обсуждение

84.	IX. Групповые мероприятия, экскурсии, посещение театров.	2	-	2	наблюдение, беседа, обсуждение
85.	IX. Групповые мероприятия, экскурсии, посещение театров.	2	-	2	наблюдение, беседа, обсуждение
86.	X. Итоговые занятия. 9.3. Контрольный урок. Подведение итогов обучения.	1	-	1	зачет

Содержание программы

I. Основы знаний.

1.1. Вводное занятие. Театр как вид искусства.

Знакомство с коллективом. Инструктаж по технике безопасности. Создание предпосылок для свободного выражения своих чувств, эмоций, артистических и творческих способностей, создание психологического комфорта в группе. Знакомство с программой. Театр как вид искусства.

Теория: Значение театра, его отличие от других видов искусств. Виды и жанры театрального искусства. История создания театра.

Практика: Беседа о театре. Презентация.

1.2. Профессии театра.

Теория: Правила поведения в театре. Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат коллективного творчества. Кто есть, кто в театре. Актер – «главное чудо театра».

Практика: Беседа. Презентация. Игра «Крокодил» на тему: профессии театра.

1.3. Этика и дисциплина.

Теория: Этика театрального творчества, три главных принципа: «люби себя в искусстве», «театр начинается с вешалки», «театр- коллективное творчество». Требования к поведению актеров и режиссеров в театре.

Практика: Самовоспитание студийцев.

II. Развитие психотехники. Элементы внутренней психотехники актера на основе психофизического тренинга.

2.1. Сценическое внимание. Освобождение мышц.

Теория: Понятие внимание. Понятие произвольное и непроизвольное внимание. Объекты внимания, на каком объекте должен быть актёр сосредоточен на сцене. Две стороны сценической свободы. Основной закон пластики, понятие мускульной свободы. Понятие внутренней свободы. В чем проявляются Мышечные «зажимы»? Что помогает мускульной свободе?

Практика: Игры и упражнения на произвольное и непроизвольное внимание, концентрацию внимания. Упражнения на преодоление мышечных зажимов.

2.2. Эмоциональная память. Общение.

Теория: Первичные и повторные эмоции. Чем отличаются повторные эмоции от первичных. Эмоциональная память человека способна синтезировать однородные чувства. Как это происходит? «Память чувств». Понятие сценическое общение. Постоянное и непрерывное общение. Законы общения на сцене. Пять стадий органического процесса в общении с человеком.

Практика: Упражнения на запоминание, сохранение и воспроизведение эмоционально-окрашенных явлений, память на чувства приобретается в результате пережитых ощущений. Воздействие, восприятие, оценка, ответное воздействие в процессе упражнений.

2.3. Воображение. Чувство правды и вера.

Теория: Понятие фантазии и воображения. В чем заключается актерская вера? Во что верит зритель? Путь к сценической вере.

Практика: Упражнения на развитие фантазии и воображения. Упражнения на предлагаемые обстоятельства «если бы».

2.4. Действие «Если бы», предлагаемые обстоятельства».

Теория: Понятие действие, предлагаемые обстоятельства. Отличия между действием и чувствами. Магическое «Если бы».

Практика: Игры и упражнения на воображение, фантазию в условиях вымысла.

2.5. Приспособления.

Теория: Понятие приспособление. Отличие между приспособлением и действием. Импровизация.

Практика: Упражнения на приспособление, пристройку – способность найти верное отношение к партнёру или предмету для его изменения, воздействовать на партнёра или предмет в зависимости от поставленной задачи.

2.6. Атмосфера.

Теория: Атмосфера как часть выразительных средств. Понятие атмосферы. Виды атмосферы.

Как создается сценическая атмосфера? Влияние атмосферы на зрителя.

Практика: Упражнения на столкновение атмосфер.

2.7. Ощущение пространства.

Практика: Упражнения на коллективную согласованность. Практические упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, понятную зрителю. Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на сцене, так в аудитории.

2.8. Импровизация

Практика: Упражнения – этюды.

2.9. Внутренний монолог. Второй план.

Теория: Что такое внутренний монолог? Что такое второй план?

Практика: Упражнения – «Я в предлагаемых обстоятельствах»

2.10. Овладение словесным действием. Текст и подтекст.

Теория: Чем отличается текст от подтекста?

Практика: Упражнения на наличие действенной задачи и событие.

III. Развитие физического аппарата. Элементы внешней актерской техники на основе психофизического тренинга.

3.1. Характерность.

Теория: Понятие характер, свойства характера. Характерность различают. Внутренняя и внешняя характерность. С помощью чего происходит постижение характерности? Что влияет на характерность человека?

Практика: Упражнение на характерность – перевоплощение.

3.2. Темпо-ритм.

Теория: Понятие темпо-ритма, темп и ритм. Внутренний ритм и внешний.

Практика: Упражнение на смену темпа и ритма.

3.3. Логика и последовательность.

Теория: Для чего необходимо выстроить на сцене правильную логическую последовательность действий?

Практика: Упражнения на память физических действий и ощущений.

3.4. Пластика и танец

Теория: Знакомство воспитанников с опорно-двигательным аппаратом с его возможностями.

Практика:

- упражнения по коррекции осанки, коррекции походки;
- упражнения на развитие гибкости и силы;
- упражнения, регулирующие мышечный тонус, позволяющие снимать излишние мышечные напряжения, т.е. развивающие качество, которое в театральной практике называется свободой мышц;
- упражнения, совершенствующие координацию движений;
- элементы пантомимы.

3.5. Мизансцена:

Теория: Что такое мизансцена? Основные приёмы построения мизансцен.

Практика: Примерное упражнение: «Стоп-кадры» – построить мизансцену на различные темы.

IV. Сценическая речь (голосоречевой тренинг).

4.1 Дыхание. Голос и дикция.

Теория: Первый вид дыхания- спокойная, плавно звучащая речь.

Второй вид дыхания -волевая, на сдержанном темпераменте речь.

Третий вид дыхания -эмоциональная, экспрессивная речь, произносимая в быстром темпе.

Добиваться четкости в произношении текста, сохранять естественность голоса.

Голос. Атаки: мягкая — свободные связки, легкое прохождение воздуха;

твердая — связки смыкаются плотно до начала выхода воздуха, голос становится резким, металлическим, мало подвижным, визгливым, неуправляемым;

придыхательная — воздух выдыхается до смыкания связок — голос быстро утомляется, тускнеет.

Опора звука: самое важное в речи. Звук должен опираться не на голосовые связки, а на диафрагму.

Дикция: тренируем четкое произнесение отдельных звуков (согласные).

Практика: Упражнения на дыхание. Упражнение на голос и дикцию.

4.2. Диапазон голоса.

Теория: Понятие диапазон включает в себя охват, объем, совокупность всех звуков, доступных человеческому голосу. Если человек не умеет управлять диапазоном своего голоса, то голос либо неожиданно резко уходит в басы, или в писк.

Практика: Упражнения на диапазон голоса (используем «подлаивание»).

4.3. Сила голоса.

Теория: Сила звука зависит от амплитуды колебания голосовых связок: больше амплитуда, больше звук.

Практика: Упражнения на силу голоса.

4.4. Темпоритм речи.

Теория: Темпоритм тренируется скороговорками и стихами.

Практика: Упражнения на темпоритм речи.

4.5. Анализ художественного произведения.

Теория: Выбор материала, обсуждение.

Практика: Работа над текстом.

V. Сценический этюд. Методика его сочинения и работа над ним.

5.1. Этюд на заданную тему.

Практика: Показ учащимися этюда на заданную тему.

VI. Застольный период.

6.1. Выбор материала (пьесы, сказки, повести, рассказа). Распределение ролей.

Читка материала по ролям.

Теория: Застольный период и его значение. Как учить роль?

Практика: Прочтение материала по ролям.

6.2. Анализ художественного произведения. Событийный ряд.

Теория: Конфликт, как основа драматургии. Тема и идея пьесы, их значение. Сверхзадача спектакля, сверхзадача актера. Исходное, основное, центральное, финальное, главное событие.

Практика: Определение конфликта, темы, идеи, событийного ряда, сверхзадачи спектакля.

VII. Репетиции этюдов, постановок, спектаклей.

7.1. Этюд на заданную тему.

Практика:

Подготовка миниатюр, зарисовок, небольших тематических сценических композиций, спектакля. Постановочная работа делится на несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно будет проходить этот первый этап, тем проще будет строиться дальнейшая работа над уже утверждённым коллективным решением

материалом. Тем проще воспитанникам будет «присвоить» его себе. Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция.

VIII. Техника грима.

8.1. История значения грима в театре. Гигиена в гриме и технические средства в гриме.

Теория: Происхождение грима. Этапы развития театрального грима и его значение. Правила нанесения грима на лицо. Гримировальные принадлежности.

8.2. Приемы нанесения общего тона. Анатомические основы грима. Грим черепа.

Практика: Нанесение грима.

8.3. Молодое худое лицо. Схема грима полного лица.

Практика: Нанесение грима.

8.4. Схема грима старческого лица.

Практика: Нанесение грима.

8.5. Характерный грим. Работа над образом героя из спектакля.

Практика: Нанесение грима.

IX. История театрального искусства

9.1. Античный театр.

Теория: Общая характеристика античной эпохи. Возникновение театрального искусства, дионисийские обряды. Древнегреческая мифология и ее роль в развитии драматургии, использование сюжетов мифологии античными драматургами. Организация театральных представлений в Греции. Архитектура древнегреческого театра. Значение актера, хора, зрителя. Античная трагедия: Эсхил, Софокл, Еврипид. Античная комедия Аристофана – изобретательность в построении комедийных конфликтов, смешение реальности и фантастики, необычные и остроумные положения в развитии действия, приемы шаржа в характеристике действующих лиц. Театр в Древнем Риме. Дальнейшее развитие жанра комедии в драматургии Плавта и Теренция.

9.2. Театр Средневековья.

Теория: Общая характеристика средневековой культуры. Жанры средневекового театра: литургическая драма, миракль, мистерия, моралите, фарс. Особенности театральной

зрелищности. Роль бродячих актеров. Сценический стиль фарса. Выдвижение индивидуального исполнителя, разработка мимики и жеста, буффонада. Роль музыкального элемента в средневековом театре.

9.3. Театр эпохи Возрождения и XVII века.

Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Италия. Два направления в итальянской театральной культуре: учено-гуманистический театр и комедия дель арте.

Возникновение оперы («драмы в музыке») в конце XVI века. Возникновение в середине XVI века комедии дель арте. Англия. Становление профессионального театра и драматургии. Вильям Шекспир – величайший английский драматург, автор исторических хроник, трагедий и комедий. Значение Шекспира в истории мирового театра. Актерское искусство английского театра. Театр «Глобус».

9.4. Театр XVIII в.

Теория: Общая характеристика эпохи Просвещения. Особенности эстетики. Создание национальных театров.

9.5. Театр конца XVIII в. - XIX в.

Теория: Франция. Влияние Великой Французской революции на развитие литературы и искусства. Декрет о свободе театра. Возникновение новых жанров в драматургии (мелодрама, водевиль). Зарождение и становление романтизма.

9.6. Русский театр от истоков до начала XVIII в., Русский театр XVIII в.

Теория: Народные истоки русского театра. Скоморошество. Кукольный скомороший театр начала XVIII в. Комедия о Петрушке. Литургическая драма. Театры при Алексее Михайловиче: церковно-школьный, народный, придворный.

Театральная деятельность Федора Волкова и создание русского профессионального театра. Актерское искусство второй половины XVIII в.: Ф.Г.Волков, И.Дмитриевский, Я.Шумский, первые русские актрисы. Первые русские драматурги. Драматургия русского классицизма: А.Сумароков, Я.Княжнин. Драматургия Д.И.Фонвизина: «Бригадир», «Недоросль».

IX. Групповые мероприятия, экскурсии, посещение театров.

В плане учебной работы предусмотрены посещения театров как профессиональных, так и детских.

X. Итоговые занятия

9.1. Показ спектакля.

Практика: Итоговый показ по актерскому мастерству на зрителя, спектакль.

9.2. Обсуждение спектакля. Работа над ошибками.

Теория: Просмотр видеозаписи спектакля. Подробный анализ показа по актерскому мастерству, обсуждение. Что получилось, что нет?

9.3. Контрольный урок. Подведение итогов обучения.

Теория: Анализ актерского роста каждого учащегося.

Практика: Проверка знаний всех элементов актерского мастерства, тестирование.

Методическое обеспечение программы

Основными формами работы являются:

- психофизический тренинг, упражнения;
- беседа, рассказ, диалог;
- занятия в игровой форме, где с помощью различных средств метода театрализации проходит изучение основ театрального искусства;
- дискуссии, обсуждения (спектаклей, ролей);
- ролевые и деловые игры;
- репетиции – разбор сюжетной линии, определение ряда сцен, «разводка» сцен;
- индивидуальные занятия – работа над художественным образом;
- творческие конкурсы, фестиваль, концерт, праздник, мастер-класс.

К воспитательным формам работы можно отнести беседы, посещение спектаклей, музея, мероприятия в конце учебного года.

Дидактические материалы: художественная литература, литература по театральному искусству, периодические издания, учебные пособия, интернет-ресурсы, иллюстрации.

Техническое оснащение: светлое, просторное репетиционное помещение, театральный зал с полностью оборудованной сценой, музыкальная аппаратура, световая аппаратура, костюмы, декорации, реквизит, грим, парики, стулья, ширмы, кубы.

В программе используются следующие приемы и методы организации образовательного процесса:

По источнику передачи и восприятию информации:

- словесный (беседа, рассказ, диалог);
- наглядный (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы показа 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.

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;

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 обучающиеся 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 максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной ими в будущем.

Формы подведения итогов:

наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе занятий;
показы по актерскому мастерству;
праздники;
конкурсы;
фестивали;
спектакль.

Функции педагога при групповой работе:

контролирует;
отвечает на вопросы;
регулирует споры;
даёт направление творческой деятельности.

При работе с детским коллективом режиссёру-педагогу необходимо найти здоровый баланс между профессиональными требованиями к работе детей и воспитательной составляющей педагогического процесса. Нельзя забывать о том, что цели и задачи перед педагогом стоят, прежде всего, воспитательного характера, а не художественного.

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. Но надо помнить, что юные актёры не умеют работать самостоятельно не по злой воле: не учили, не требовали. Не следует раздражаться этим. Нужно постепенно, планомерно приучать воспитанников к ответственности по отношению к собственной роли, к общему коллективному делу. Шаг за шагом, задание за заданием необходимо привести обучающихся к осознанию того, что без их собственного вклада в процесс создания образа, работа над ролью не продвинется далеко.

Педагогу, работающему с актёрами-детьми, безусловно, необходима очень высокая степень самоорганизации, потому что бесполезно пытаться добиться её от обучающихся, не обладая ею самому. Начинать следует с малого – будьте строго последовательны в своих действиях и в своих требованиях. Всегда, давая задание обучающимся, добивайтесь результата, не упускайте мелочей, ведь они, накапливаясь понемногу, выливаются впоследствии в большие проблемы на уровне коллективного творчества и воплощения задуманного. Конечно же, 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 обучающихся.

Конечно, педагог не может применять к обучающимся театральной студии такие же требования, как к взрослому актёру. Обучающийся, не привыкший к серьёзной творческой работе, быстро устают от множества повторений в процессе репетиций, их внимание, ещё очень неустойчивое, постоянно переключается с объекта на объект. В подобных ситуациях педагогу необходимо проявить гибкость: с одной стороны, обучающимся нужно сменить вид деятельности, с другой – не отклониться от поставленных задач на конкретный момент процесса обучения. В данном случае необходим симбиоз педагогически-режиссёрских решений: например, вместо очередного повтора репетируемого эпизода спектакля, дать ребятам этюд на сходную ситуацию. После просмотра и разбора этюда уже можно будет вернуться к чистке эпизода безо всякого урона репетиционному процессу, и даже, наоборот, зачастую именно в таких этюдных заданиях рождаются неожиданные творческие находки, актёрские приспособления.

Никогда не следует пренебрегать процессом объяснения, какого-либо понятия, момента, действия. Пусть это займёт немного больше времени, чем рассчитывал педагог, пусть это объясняется даже не впервые, но, поверьте, освоение осмысленного, понятого материала в любом случае будет проходить быстрее и легче, нежели механическое заучивание того, что не до конца понято обучающимися. Педагог должен стремиться наладить 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.

Педагогу важно осознать ценность этюдной работы в учебном процессе по мастерству актёра. Этюды позволяют развить у воспитанников внимание, фантазию, память, логику действий, ассоциативное мышление, культуру поведения на сцене. И всё это происходит в почти игровой атмосфере легко и естественно для обучающихся. 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 обучающихся, 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. К заданиям такого рода, педагогу необходимо возвращаться снова и снова.

Независимо от этапа работы над спектаклем, три составляющие занятия должны оставаться неизменными:

- разминка;
- речевой тренинг;
- психофизический тренинг.

Это является необходимым условием готовности обучающихся к включению в творческий процесс перевоплощения.

Педагогу детской театральной студии необходимо всегда оставаться актёром, всегда неожиданным, интересным, способным захватить внимание воспитанников, увлечь их своей идеей. Это подразумевает высокую степень подготовленности к каждому занятию. Педагог просто не имеет права приходить пустым, безынициативным на репетицию. Всегда и во всём он должен оставаться немного волшебником, ощущая себя гостеприимным хозяином этого огромного мира под названием ТЕАТР, ведущим обучающихся к самому сердцу этого удивительного мира.

Ожидаемые результаты:

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

Итогом творческой работы являются небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюды, литературно-музыкальные композиции, которые могут быть использованы в мероприятиях, посвящённых самым различным событиям, а также участие в итоговом спектакле в конце учебного года.

По завершению обучения обучающиеся

Должны знать:

- особенности театра как вида искусства, иметь представление о видах и жанрах театрального искусства;
- художественное чтение как вид исполнительского искусства.
- о конфликте в драматическом произведении;
- о характере и развитии характера героя в столкновении с другими действующими лицами.

Должны уметь:

- активизировать свою фантазию и воображение;
- использование необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память, общаться со зрителем;
- видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;
- коллективно выполнять задания;
- управлять рече-голосовым аппаратом;
- самостоятельно создавать образ героя, работать над ролью;
- сочинять, подготавливать и выполнять этюды;
- анализировать работу свою и коллектива.
- уметь использовать театральные понятия и терминами;
- работать над внешним обликом героя – гримом, костюмом, прической;
- владеть необходимыми навыками пластической выразительности и сценической речи.

А главное, стремиться к постоянному духовному совершенствованию, расширению своего культурного кругозора.

Список литературы:

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
2. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца ХУШ века. – М., 1977.
3. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
4. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
5. Гиппиус З.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
6. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – М: Просвещение, 1978 г.
7. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства. Советская Россия, 1983 г.
8. Кристи Г. Воспитание актера школы К.С. Станиславского. – М: Искусство, 1968 г.
9. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
10. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
11. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
12. Овчарова Г. С. «Работа психолога» /СПб, 2004.
13. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. - М., 2005.
14. Сазонов Е.Ю. Театр наших детей. Издание «знание», М., 1988 г.
15. Сухомлинский В.А. О воспитании. М., 1982 г.
16. Станиславский К.С. Собрание сочинений, т. 2,3,4. – М.: Искусство, 1954 г.
17. Савкова З.В. «Искусство оратора» «Санкт-Петербург». 2007 г.
18. Савкова З.В. Удивительный дар природы: Учебное пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2009 – 204 с.
19. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
20. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
21. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
22. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
23. Чистякова М.И. Психогимнастика. - М: Просвещение, 2004.
24. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
25. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

