МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА»

Подписан: Антонюк Светлана Владимировна
DN: C=RU, S=Красноярский край, L=Зеленогорск, T=Директор, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ""ПЕРСПЕКТИВА""", СНИЛС=03357285455, ИНН=245300923747, E=julifas@mail.ru, G=Светлана Владимировна, SN=Антонюк, CN=Антонюк Светлана Владимировна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2023.11.09 16:07:40+07'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ТЕАТР, ГДЕ ИГРАЮТ ДЕТИ»

для учащихся: **5 -11 классов**
Срок реализации - **7 лет**
Направленность программы: **художественная**
Уровень программы: **углубленный**

Составитель: Семенисова С. В., педагог дополнительного образования

Принята на заседании Педагогического совета

Протокол **№2** от 02.06.2023
Утверждена приказом **№ 59** от 06.06.2023

Директор С.В. Антонюк

г. Зеленогорск

2023г.

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа «Театр, где играют дети» имеет художественную направленность.

Данная программа является актуальной в современных условиях, так как развитие субъективности как ответственности человека за свою деятельность и за результаты этой деятельности - основа саморазвития личности, способствующая формированию активной жизненной позиции.

Театр – искусство синкретическое. Он воздействует на ребенка целым комплексом художественных средств. Здесь применяются и художественное слово, и наглядный образ, и живописно-декоративное оформление, и музыкальное сопровождение.

Главный выразитель искусства театра – актер.

Профессия артиста притягивает к себе многих детей. Творчество – прекрасный путь к познанию самого себя. Кто ты есть? Что ты есть? Как ты хочешь заявить о себе миру? Одному сложно разобраться, понять и почувствовать. В коллективе намного проще – больше шансов на успех. Великая радость творчества – ощущение единства творческого коллектива, сплоченности единомышленников.

Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – диалог и игра. Поэтому оно очень близко детям, так как для школьников игра и общение – основная психологическая деятельность.

Реализация программы позволяет решить многие назревшие проблемы воспитания подрастающего поколения, причем не только профессионально ориентированного, но и социального, нравственного, гражданского характера.

Данная программа является модифицированной. За основу взята система К.С. Станиславского, обобщённый собственный опыт педагога, а также авторская программа дополнительного образования детей «Великая радость творчества» Дворца детского юношеского творчества, г. Пенза, руководители Л.В. Аракелян, педагоги дополнительного образования Е.В. Майорова и Н.Г. Желтухина.

Цель программы:

Развитие художественно-творческих способностей детей, образного и ассоциативного мышления, фантазии и эмоционально-эстетического восприятия действительности.

Воспитание у детей потребности в активной жизненной позиции, самостоятельности и инициативе, возможности заявить о себе и приобщиться к коллективному делу.

Формирование у подростков таких важнейших социально-значимых качеств, как готовность к нравственному самоопределению, верность культурным традициям, стремление к сохранению и приумножению культурных и исторических ценностей.

Задачи программы:

- формировать и поддерживать устойчивый интерес детей к творческой деятельности; (познавательная компетентность)
- уметь устанавливать отношения в коллективе, определять и отстаивать собственную позицию, конструктивно общаться в группе сверстников и взрослых; (коммуникативная компетентность)

- выделять проблему и решать её собственными силами; (организаторская компетентность)
- преодолевать психологические зажимы, органично существовать на сценической площадке, импровизировать, создавать самостоятельные творческие работы; (социокультурная компетентность)
- участвовать в организации культурного и содержательного досуга детей, нацеливать на продолжение самообразования обучающихся в области театрального искусства (социокультурная и познавательная компетентности)

Отличительной чертой данной программы является развитие инициативности воспитанников, их мобильности, самостоятельности в выборе средств и способов выполнения творческих заданий.

Форма организации работы с детьми – студийная**.**

Студия (итальянс.) означает: «старание, изучение», то есть *школа* для подготовки артистов; театр с молодыми, начинающими артистами.

Наша студия называется «Встреча». Это – встреча с театром, одним из замечательных видов искусств, встреча с интересными дисциплинами, с драматургией, дающей взглянуть на мир с разных точек зрения, и, наконец, встреча друг с другом, с единомышленниками и друзьями.

Изучая театр, ребенок погружается в мир литературы, музыки, живописи и др. Эти познания – неотъемлемая частица общей системы эстетического воспитания, роль которого в развитии личности и ее всестороннем формировании трудно переоценить. В основе содержания занятий доминирующий предмет – ***актерское мастерство***, вокруг которого выстраиваются смежные сопряженные с ним театральные дисциплины:

- сценическая речь;

- сценическое движение (пантомима и пластика);

- театральное просвещение;

Названные дисциплины используются как метод обучения творческому мышлению, партнёрскому сотрудничеству, культуре общения.

В студию принимаются все желающие дети. При поступлении в объединение проводится предварительное собеседование.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Основной структурной единицей студии является учебная группа. В учебную группу принимаются, как правило, дети одного года обучения. За годы существования коллектива сложилась практика разделения контингента обучающихся на три состава:

1-3 годы обучения - подготовительный состав;

4-5 годы обучения - средний состав;

6-7 годы обучения - основной состав.

Такое разделение логически обосновано уровнем освоения обучающимися образовательной программы, возрастными особенностями, психическими и физиологическими возможностями обучающимися.

Численность детей в группах: 10-12 человек.

В одном составе могут заниматься дети, близкие по возрасту (разница в возрасте может составлять 2-3 года).

Учебный план образовательной программы студии состоит из *базовой и вариативной частей***.**

Базовая часть учебно-тематического плана включает в себя следующие курсы:

- «Азбука театра» - для подготовительного состава;
- «Элементы театральной игры» – для среднего состава;
- «Актёрское мастерство» - для основного состава.

Курсы «Азбука театра» и «Элементы театральной игры» включают в себя следующие дисциплины:

- «Основы актёрского мастерства»;
- «Основы сценической речи»;
- «Основы сценического движения».

Специфика театральной деятельности предполагает индивидуальные занятия, в малых группах, в группах со сменным составом.

На вариативную часть может быть затрачено два часа в неделю на всю учебную группу.

Работа над сценическим образом, сведение сцен, картин, эпизодов, отработка связок, репетиционная работа осуществляется за счёт *постановочных* часов, которые входят в число часов, отпущенных на вариативную составляющую образовательной программы.

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей и педагогов расписание занятий составляется в соответствии с СанПиНом 2.4.4. 1251-03, а также с учетом мнения родителей.

Данные дисциплины обязательны для посещения всеми обучающимися - 2 раза в неделю по 2 часа (всего: 4 часа в неделю).

Во избежание перегрузки детей постановочная работа, работа в малых группах и индивидуально может быть регламентирована индивидуальными учебными планами, составляемыми педагогом вначале каждого учебного года.

Учебная нагрузка по составам распределяется следующим образом:

- подготовительный (1-3 гг.об.)- 4 часа – базовая часть программы, от 2 до 4 часов – вариативная часть (постановочная работа);
- средний состав (4-5 гг.об.) - 4 часа – базовая часть программы, от 2 до 4 часов – вариативная часть (работа со сменным составом в малых группах и индивидуально);
- основной состав (6-7 гг.об.) - 4 часа – базовая часть программы, от 2 до 4 часов – вариативная часть (работа со сменным составом в малых группах и индивидуально).

Продвижение детей из одного состава в другой зависит от факторов:

- индивидуальных возможностей детей;
- распределения ролей и особенностей драматургического материала в спектаклях;
- занятость детей во втором составе спектакля и массовых сценах и пр.

Учебное занятие строится по принципу от простого к сложному.

Все занятия в театральной студии построены по принципу сменяемости

динамичных и статичных видов деятельности.

Место реализации программы – Центр дополнительного образования детей «Перспектива»; специально-оборудованный кабинет (сценическая площадка, «одежда» сцены, софиты, мягкие стулья, технические средства)

Конечный прогнозируемый результат обучения и способы его проверки:

В процессе освоения программы обучающиеся овладевают рядом социально-полезных умений и навыков. У них развиваются и формируются:

- литературный и художественный вкус;
- образное и ассоциативное мышление;
- творческие способности;
- культура общения;
- личностное и профессиональное самоопределение;

Формами измерения конечного результата обученности детей являются:

- сценический этюды;
- мини-спектакли;
- поэтические композиции;
- полнометражные спектакли.

Базовый уровень освоения программы определяется умением обучающегося:

-включаться в работу коллектива, умение работать в группе, овладение навыками партнёрских отношений;

- слушать и слышать,
- смотреть и видеть,
- выполнять упражнения (простое сценическое действие) последовательно, логично и целенаправленно;
- фантазировать и воображать, наблюдать и запоминать;
- пересказать и сочинить.

Повышенный уровень освоения программы предполагает наличие умения:

- сотрудничать и работать в малой группе;
- находить верное органичное поведение в «предлагаемых обстоятельствах»;
- находить разнообразные решения в задачах открытого типа;
- овладения основами поведения на сцене;
- самостоятельно придумывать и участвовать в актёрских этюдах;

овладение понятиями: «мизансцена», «зерно роли».

Творческий уровень освоения программы предполагает наличие:

- готовности обучающегося к импровизации;
- неординарного мышления,
- умения принимать нестандартное решение поставленной творческой задачи и выбирать способы достижения актёрской цели;
- пластики, умения двигаться органично в сценическом пространстве,
- умения владением голосом, живой яркой выразительной речью;
- умения владением своим телом, сохранения мышечной свободы.

Особенности содержания образовательной программы по дисциплинам и формы работы с обучающимися:

Дисциплина: - «Основы актерского мастерства».

Целью театральных занятий является избавление актера от бесконтрольного напряжения, вызванного незнанием своих возможностей.

Задача – вернуть детскую непосредственность, пробудить творческую фантазию и непроизвольность приспособления к сценической условности.

Тренинговая форма занятий способствует развитию пластичности психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель. Тренинг помогает детям раскрыть свои возможности и не потерять себя в процессе взросления, сохранить наивность восприятия мира, искренность и чистоту.

В основу психофизического тренинга положена актерская система К.С.Станиславского. Поскольку элементы системы (внимание, воображение, общение, мышечная свобода, эмоциональная память, и пр.) тесно взаимосвязаны, они не существуют и не функционируют отдельно друг от друга. Каждое упражнение в тренинге, даже самое простое, предполагает проработку всех элементов как единого целого. Прежде всего, актерский тренинг развивает потребность в совершенствовании, потребность в творчестве. Творческое начало выражается еще и в подвижности души, ума и даже тела.

Очень важно обнаружить и развить эмоциональность, возбудимость, волевые качества, которые выражаются в способности погрузиться, до конца поверить в то, что делаешь в тренинге.

Не менее важное качество – способность к сопереживанию, состраданию, отзывчивости, умение посмотреть на мир глазами другого человека.

Самой результативной формой работы является ИГРА. Игра – та же жизнь (играем «здесь и сейчас»), но особая форма жизни. В игре человек как бы моделирует жизнь. Игра является средством адаптации к настоящему и одним из способов моделирования поведения в будущем (это через сценические этюды).

Также в игре сбрасываются ролевые «маски», поведение становится нетрадиционным, неадекватным, происходит своеобразная проверка своих сил, возможностей в экстремальных ситуациях. Таким образом, игра помогает развить и обогатить интуитивные способности, необходимые для любого творческого человека.

Необходимо помнить, что:

- актерские упражнения опираются на конкретный эмоциональный жизненный опыт ребенка;
- упражнения не должны вызывать лишнего напряжения, внутреннего дискомфорта (иначе это приведет к еще большему зажиму);
- строить занятия по принципу «от простого к сложному».

Девизом всего тренинга есть слова: «Быть, а не казаться!»

Необходимо до конца прожить то, что происходит, поверить в то, что делаешь «здесь и сейчас», а не изображать и имитировать действие.

В ходе занятий по актерскому мастерству формируется мобилизованность, смелость, развивается индивидуальная выразительность и точность, логика действий, а также умение работать коллективно. Тренируется воображение, скорость принятия решений, навык коллективной работы, активизируется мыслительный, эмоциональный, социально-психологический настрой.

Дисциплина: «Основы сценической речи».

Обучение технике речи является первым и необходимым этапом в овладении искусством звучащего слова.

В процессе занятий по сценической речи, обучающиеся выполняют упражнения, помогающие им правильно владеть дыханием, голосом, совершенствующие дикцию. Это способствует коррекции дикционных недостатков, активизирует речевой аппарат детей. Научиться четко, выразительно доносить свою мысль до слушателя помогают упражнения по логике речи и орфоэпии. Одной из ведущих задач занятий является задача овладения словесным действием. Для ее успешного решения упражнениям по речи придается характер этюдов, выдвигая наряду с «технической» задачей еще и психологическую, действенную.

При обучении технике речи тренировочные упражнения на развитие речевого дыхания, голоса, дикции и орфоэпии должны проводиться одновременно, потому что дыхание, артикуляция и голосообразование – это взаимосвязанные единые и взаимообусловленные физиологические процессы.

Дисциплина: «Основы сценического движения».

Любое действие в жизни, а, следовательно, и на сцене имеет две стороны: ***психическую и физическую***.

Пластика актера зачастую даже в большей степени, чем слово, способствует раскрытию внутреннего мира героя.

В процессе занятий сценическим движением формируются не только основы пластической культуры, но и важные элементы человеческой культуры вообще. Здесь имеется в виду развитие выносливости, мышечной свободы, гибкости, подвижности тела, быстроты реакции, координации движений, привычки к сознательному управлению своим телом, к своеобразному пластическому самоконтролю. Эти качества присущи и необходимы любому человеку в жизни и в быту.

Кроме того, на занятиях сценическим движением ребята обучаются очень важному для театрального искусства умению координировать движения и речь исполнителя (произвольно).

Психофизический тренинг должен быть насыщен мыслью, эмоцией, включать в свой круг всего человека.

Главные задачи тренинга:

- Ощущение своего тела как инструмента сценического действия, сценического общения.
- Развитие внутреннего камертона пластической выразительности, точности и завершенности пластического рисунка.
- Органичная взаимосвязь содержания действия и его формы, выраженной пластически.

Учебно-тематический план

1-3 годы обучения

№ п\п	Наименование курса, дисциплин, тем	Кол-во часов (базовая часть)		Всего часов
		Теория	Практика	
1.	Тема: Введение в образовательную программу. Цель и задачи курса.	**1**	**-**	**1**
2.	*Курс: Азбука театра.*	**18**	**59**	**77**
	Дисциплина: «Основы актёрского мастерства».			
	Тема 1: Сценическое внимание.	4	13	
	Тема 2: Фантазия и воображение.	4	13	
	Тема 3: Художественный вымысел.	4	15	
	Тема 4: Этюды на память физических действий.	4	15	
	Тема 5: Строение этюда.	2	3	
3.	*Дисциплина: «Основы сценической речи».*	**8**	**23**	**31**
	Тема 1: Дыхание.	4	11	
	Тема 2: Голос.	4	12	
4.	*Дисциплина «Основы сценического движения».*	**7**	**26**	**33**
	Тема 1: Мышечное внимание.	1	5	
	Тема 2: Импульсы движений.	1	5	
	Тема 3: Координация движений.	2	6	
	Тема 4: Темпоритм действия.	1	5	
	Тема 5: Пластическая выразительность.	2	5	
5.	*Текущая аттестация:* Одиночный этюд.	-	**2**	**2**
	Итого:	**34**	**110**	**144**

4-5 годы обучения

№ п\п	Наименование курса, дисциплин, тем	Кол-во часов (базовая часть)		Всего часов:
		Теория	Практика	
1.	Тема: Введение в образовательную программу. Цель и задачи курса.	**1**	**-**	**1**
2.	*Курс:*	**18**	**48**	**66**
	Элементы театральной игры.			
	Дисциплина: «Основы актёрского мастерства».			
	Тема 1: Наблюдательность и память.	2	6	
	Тема 2: Эмоциональная память.	3	7	
	Тема 3: Характер персонажа.	3	8	
	Тема 4: Темпоритм.	2	6	
	Тема 5: Психологическая «пауза».	2	6	
	Тема 6: Общение и взаимодействие.	3	8	
	Тема 7: Наблюдение за людьми. Этюды.	3	7	
3.	*Дисциплина: «Основы сценической речи»:*	**8**	**23**	**31**
	Тема 1: Релаксация – мышечная свобода. Виды массажа.	4	11	
	Тема 2: Речевой посыл. Полетность речи в движении.	2	7	
	Тема 3: Логика речи. Орфоэпия.	2	5	

4.	*Дисциплина: «Основы сценического движения»:* Тема 1: Импульсы движения. Тема 2: Координация движения и голоса. Темпо-ритмический рисунок. Тема 3: Пластическая композиция. Выразительность. Скульптурность.Характерность.	**7** 2 2 3	**37** 12 10 15	**44**
5.	*Текущая аттестация:* Мини-спектакль.	-	**2**	**2**
	Итого:	**34**	**110**	**144**

6-7 годы обучения

№	Наименование курса, этапы работы	Кол-во часов (базовая часть)		Всего часов
		Тео-рия	Прак-тика	
1.	*Курс: Актерское мастерство.* Чтение пьесы. Обсуждение. Распределение ролей.	8	-	**8**
2.	Работа «вокруг» пьесы.	5	18	**23**
3.	Работа методом этюда.	7	37	**44**
4.	Построение мизансцен.	5	32	**37**
5.	Заключительный этап. Выход на большую сценическую площадку.	2	18	**20**
6.	*Итоговая аттестация*: Полнометражный спектакль.	-	2	**2**
7.	Посещение спектаклей, выставок, фильмов.	-	10	**10**
	Итого:	**27**	**117**	**144**

Содержание программы

1-3 годы обучения

Раздел 1:

Тема: Введение в программу.

Цели и задачи программы. Истоки зарождения театрального искусства: от ярмарки до наших дней. Разновидность театрального искусства.

Раздел 2:
КУРС: «АЗБУКА ТЕАТРА»
Дисциплина «*Основы актёрского мастерства»*

Тема № 1.

Что такое спектакль, труппа, актерский ансамбль, занавес, режиссер, пьеса, инсценировка, актер, драматург, автор, премьера, кулисы, дебют, аншлаг. Правила поведения в театре. Театральная система К.С.Станиславского. Актерский тренинг, его цели и задачи.

«Слышу – вижу». Сценическое внимание как один из важных элементов системы К.С.Станиславского. Отличие произвольного внимания от непроизвольного. Три круга внимания (малый, средний, большой). Тренировка произвольного внимания.

Тема № 2.

«Я – частица окружающего мира». Фантазия и воображение – как импульс к действию. Действие – целенаправленный, последовательный, непрерывный, обоснованный процесс. Тренировка фантазии и воображения.

Тема № 3.

«Вера и правда». Художественный вымысел. Эмоциональная память. Понятие «если бы» и «я» в предлагаемых обстоятельствах.

Тема № 4.

Этюды на память физических действий (ПФД).
Ощущение формы, объема, веса воображаемого предмета. Этюд на ПФД – как осмысленное, конкретное, физическое действие имеет свою конечную цель.

Тема № 5

«Я» в предлагаемых обстоятельствах. Магическое «если бы».
«Этюд – маленькая пьеса».
Строение этюда (завязка, кульминация, развитие действия).
Событие – основа этюда. Актерская задача.
Единство – место, время, действия этюда.

Упражнения по актерскому мастерству

Игры для создания веселой непринужденной атмосферы, свободного общения, на адаптацию и коммуникативность в коллективе:

- «Море волнуется».
- «Народные игры».
- «Вороны и воробьи».
- «Тише едешь – дальше будешь».
- «Где мы были, мы не скажем, а что делаем покажем».
- «Передай письмо».

Упражнения на внимание и «круги внимания»:

- «Практичные люди»
- «Разложи предметы».
- «Рассмотреть человека - описать».
- «Кто как сидит».
- «Снежный ком» или «Баранья голова».
- «Шумы» или «Звуки вокруг нас».
- «Летает – не летает».
- «Съедобное не съедобное».
- «Руки – ноги».
- «Испорченный телефон».
- «Найти предметы на одну букву».
- «Зеркало».

Упражнения на воображение и фантазию:

- «Шкатулка» (на ПФД).
- «Волшебный сундучок».
- «Я скульптор, а моя рука - глина».
- «Жизнь бабочки».
- «Превращение предмета».
- «Я - водолаз», «Я - дерево» (на киноленту видения).

- «Цепочка ПФД».
- «Волшебный тазик».
- Упражнения с магическим «если бы».

Упражнения на наблюдательность и память:

- Описать дом, в котором живешь.
- Вспомнить маршрут автобуса и назвать все остановки.
- Описать витрину магазина.
- Вспомнить свое утро.
- Расскажи о предмете

Зрительная память (вспомнить):

- Гроздь винограда.
- Бабочку.
- Осенний лес.
- Змею и т.д.

Слуховая память

- Вой ветра за окном.
- Прибой морской волны.
- Капель.
- Лай собаки и т.д.

Обонятельные ощущения (запах):

- Роз.
- Жареной курицы.
- Чеснока.
- Елки и т.д.

Вкусовые ощущения:

- Шоколад
- Горчица
- Соли
- Щавеля и т.д.

Осязательные (представить, вспомнить):

- Снежный ком.
- Горячая вода.
- Как вы гладите кошку и т.д.

Эмоциональные ощущения:

- На что-то злились.
- Скучали.
- Было страшно.
- Смешно и т.д.

Память кожных и внутренних ощущений:

- Как болел зуб.
- Порезали руку.
- Было жарко, холодно и т.д.

Упражнения на память физических действий:

- Забить гвоздь.

- Вдеть нитку в иголку.
- Налить стакан молока.
- Открыть сумку.
- Натереть морковь.
- Одеть куклу.
- Постирать белье.
- Нанизывать белье.
- Нанизывать бусы на нитку и т.д.

Этюд «превращение комнаты» («я» в предлагаемых обстоятельствах):

- В лес.
- В кинотеатр.
- В картинную галерею.
- Неизвестная планета.
- Я в стране лилипутов.
- Я в стране великанов.

Упражнение на оправдание позы

- Стоп – кадр. Пристройка.

Раздел 3:
Дисциплина «*Основы сценической речи»*

Тема №1. Дыхание.

Четыре типа дыхания (верхнее, грудное, диафрагмальное, диафрагмально-реберное). Правильное дыхание – залог нашего здоровья.

Тренировка дыхания.

Звучный, гибкий, красивый голос – это, прежде всего, правильно поставленное дыхание. Правильное дыхание должно быть беззвучным, внешне незаметным, длинным. Вдох необходимо производить через нос.

Упражнения на дыхание.

Глубокий вдох – медленный выдох:

- «Радужные мыльные шары»,
- «Одуванчик»,
- «Надувной шарик».

Глубокий вдох – короткий выдох:

- «Задуй свечу»,
- «Свечи»,
- «Сдуваем пылинки».

Тренировка длинного распределенного вдоха:

- Стихотворение «33 Егорки»,
- «Дом, который построил Джек».

Можно использовать тексты считалок, прибауток, шуточных стихотворений.

Тема № 2. Наш голос.

Воспитание и постановка голоса. Приобретение навыка правильного диафрагмально-реберного дыхания. Что такое резонаторы и как ими пользоваться? Усилители звуков. Два вида резонаторов (грудной, головной). Артикуляционная гимнастика.

Упражнения, развивающие грудной резонатор.

- «Паровоз» (ПФ-Ф-Ф – при вдохе, при выдохе звука - у).

Упражнения, развивающие силу и полетность речевого голоса.

- «Аукаемся».
- «Эхо».
- «Перевозчик».
- «Позвать кого-нибудь по имени».

Упражнения для развития грудного резонатора.

- «Паровоз»,
- «Козы и коровы»,
- Артикуляционная гимнастика.

Упражнения, развивающие мышцы губ, языка, челюсти.

- «Лопаточка».
- «Жало».
- «Часики».
- «Футбол».
- «Трубочка-улыбка».
- «Поцелуйчик».
- «Лошадка».
- «Хоботок».
- «Желобок-блинчик».
- Скольжение № 1.
- Скольжение № 2.
- Натянутая улыбка.
- Подразниться.
- Выдвижение челюсти.
- Звуки речи, звукоряд гласных для отработки (и-э-а-о-у-ы).
- Сочетание звуков (би-бэ-ба-бо-бу-бы и т.д.).
- Звук речи в полете за мячом (упражнение, тренирующее полетность звука):

Би-Ба (вверх)
Ги-Га (вверх) > купаемся и вверх подбрасываем
Ди-Да (вверх) и т.д. > воду

- Скороговорки, чистоговорки – «Ярмарка».

Каждое упражнение повторяется от 3 до 6 раз:
10 минут - на упражнения по дыханию и для голоса;
10 минут - на артикуляционную зарядку.

Раздел 4:

Дисциплина «*Основы сценического движения»*

Тема № 1 Мышечное внимание.
Контроль за расслаблением и закрепощением мышц.

Тема № 2 Импульсы движений.
Импульс как основная часть движения. Импульс и расслабление.
Импульс и резкая остановка движений.

Тема № 3 Координация движений.
Выразительность движения. Координация – взаимосвязь внимания и движения. Фантазия телом. Мизансценическое построение.

Тема № 4 Темпоритм действия.
Взаимосвязь темпа и ритма в сценическом искусстве и его значение в создании непрерывного действия.

Тема № 5 Пластическая выразительность, фантазия.
Характерность и ее поиск. Влияние профессии, привычек, образа жизни на характерность. Взаимосвязь характера и характерности. Жизненные наблюдения. Упражнения на пантомиму, пластику, скульптурность.

Упражнения по дисциплине *«Основы сценического движения»*

Тема № 1. Разогрев мышц по точкам:

- вращательные движения кистями рук поочередно и вместе, в разные стороны;
- вращение от локтя обеими руками вместе и поочередно, вперед и назад;
- вращение от плеча;
- вращение головы;
- грудная клетка вперед, назад, влево, вправо, вращения в разные стороны;
- выдвижение и вращение таза;
- колени, поочередно и вместе;
- стопы.

Фиксирование точки.

Поднять и опустить:
- бровь поочередно, вместе;
- плечо поочередно, вместе;
- бедро поочередно, вместе.

Упражнения:
- «Замороженный».
- «Снеговик».
- «Орешки».
- «Трубочка».
- «Зонтик».
- «Шарик».
- «Ваша голова» - шарик, а тело ниточка.
- «Ваш нос» - кисть живописца.
- «Ваша ладонь» - падающий лист с дерева.

Тема № 2. Импульсы движений.

Упражнения на импульс и расслабление.

- «Карабас-Барабас и тряпичные куклы».
- «Куклы марионетки»:

Дергание за воображаемую ниточку в разные направления:
- за кончик носа;
- правое плечо, левое плечо;
- правый локоть, левый локоть;
- живот (область пупка);
- правое колено, левое колено.

Упражнение на импульс и резкую остановку движения, замедленные движения.

- «Куклы» Наклоны, повороты, поклоны.

Легатированное движение

- «Мячик»

Воображаемый мячик перекатить из одной руки в другую через плечи и шею.

- «Пушинка» С воображаемой пушинкой.
- «Поиграть в пляжный волейбол» С воображаемым мячом.
- Прыжки на скакалке:

- по одному;
- парами;
- группой (часы пробили ровно …)

Тема № 3. Внимание, координация движения.

- Ритмический рисунок.
- «Канатоходец».
- «Канон» (упражнение выполняется с опозданием на 1 такт.

Тактов - 8):

1 такт – левая рука вперед,
2 такт – правая рука вперед,
3 такт – левая рука в сторону,
4 такт – правая рука в сторону,
5 такт – левая рука вверх,
6 такт – правая рука вверх,
7 такт – левая рука вниз,
8 такт – правая рука вниз.

Тема № 4. Упражнение на темпоритм.

Под музыку или отстукивая ритм бубном: 3 шага вперед, шаг в сторону, шаг назад. Начинать с медленного исполнения, а затем можно ускорять темпоритм.

Тема № 5 «Пластика рук». Пластическая композиция.

Пластическая выразительность.

- «Полощем белье» (на ПФД).
- «Красим стену».
- «Зеркало», и т.д.
- Диалог пластикой рук (выразить чувство, просьбу руками):

- пальцы грустят, - плачут, - ссорятся, - объясняются в любви.

Постепенно можно включать всю руку в этот процесс.

Упражнения на выразительность, характерность.

Сесть на стул как (одиночно):

- Карлсон крадет варенье и ест его.

- Как Пеппи Длинный чулок.
- Буратино.

В паре (знакомство): Львенка и Карлсона, Бабы Яги и Алисы и т.д.

Ожидаемый результат

По окончании курса «Азбука театра» дети *должны уметь*:

- включаться в работу коллектива;
- слушать и слышать; смотреть и видеть;
- овладеть навыками работы в группе, партнерских отношений;
- уметь выполнять простые физические действия на сцене;
- выполнять упражнения последовательно, логично, целенаправленно;
- уметь фантазировать и воображать; наблюдать и запоминать;
- овладеть понятием темпо-ритма;
- уметь пересказывать и сочинять;
- уметь осваивать самые простые элементы актерского мастерства.

Формой отслеживания результатов является *одиночный этюд* на ПФД (память физических действий) с последующим анализом и самоанализом, *этюды* (одиночные и парные) на органическое молчание.

4-5 годы обучения

Раздел 1:

Тема: Введение в курс «Элементы театральной игры»

Раздел 2:

КУРС «ЭЛЕМЕНТЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ИГРЫ»

Дисциплина «*Основы актерского мастерства»*

Тема № 1 Наблюдательность и память.

Наблюдение за животными. Животные в дикой природе. Домашние животные. «Я в образе животного, птицы, насекомого». Искусство перевоплощения.

Тема № 2 «Я и мои чувства»

Эмоциональная память. Наши чувства (слух, зрение, обоняние, осязание…). Вспомнить, зафиксировать, показать. Погодные условия. Психофизическое самочувствие.

Тема № 3 «Зерно роли».

Характерность, характер персонажа, героя. Актёрское амплуа, типажи, штампы.

Тема № 4 Понятие темпоритм».

Наблюдения за темпоритмами. От темпоритма к действию. Смена темпоритма в зависимости от жизненных ситуаций.

Тема № 5 Психологическая «пауза»

Внутренний монолог актера во время паузы. Логика действия в «паузе». Умение держать «паузу».

Тема № 6 Общение и взаимодействие.

Общение, как «слушание» партнера.

Тема № 7 Наблюдение за людьми.

Характер, темперамент, манеры и особенности поведения в разных жизненных ситуациях, походка, привычки.

Упражнения по актерскому мастерству

Упражнения на развитие творческих навыков психофизического самочувствия:

- Переход по стульям.
- Мышечное самочувствие:

- стряхнуть с колен крошки, книгу, камешки;
- бросить скомканный лист бумаги (на пол, в корзину);
- достать из реки уплывающий платок;
- нащупать ногой ямку или лужу;
- рубить дрова;
- подтягивать гирю, гантелю;
- волочить ящик или двигать сундук;
- катить снежный ком;
- нести мешок с картошкой или ведро с водой, пустое и т.д.

- Переходы:

- поменяться местами так, чтобы слева стоял человек со светлыми волосами, справа – с темными (переход осуществляется по счету ведущего, в полной тишине, без обсуждения);
- поменяться по цвету одежды;
- по алфавиту имен;
- по росту.

- Фигуры перестановок:

- превратить сценический полукруг в треугольник; прямоугольник; овал; квадрат; восьмерку; лесенку.

- «Трамвай»
- «История» (вспомнить историю, сыграть ее)
- «Мостик»
- «Видящие пальцы»
- «Юг - Север»
- «Стакан чая» (на ПФД)
- «Мысленное действие»:

- ем лимон;
- еду на автобусе.

- «Мячики со словами» (существительное – прилагательное – глагол)
- «Душ»

Упражнения на развитие произвольного внимания

- Наблюдения:

- как люди ходят; - как они едят; - как ждут; - как смеются, и т.д.

- «Песня».
- «Пишущая машинка».
- «?».
- «Отстающие движения».

- «Зеркало».
- «Круги внимания»:

- мишка – прилавок – магазин игрушек;
- роза – ваза – цветочный магазин и наоборот;
- лес – деревья – гнездо;
- город – улица – фонарь и т.д.

- «Сыщики».
- «Рассказ по теме» (с началом действия, с развитием, кульминацией, развязкой и финалом).
- «Аббревиатуры».
- «Перестановка мебели».

Упражнения на общение и взаимодействие

- «Сад». Собираем урожай, используя прием ПФД.
- «Оркестр».
- «Изобретатели».
- «Это не книга!».

Предмет любой по кругу: - это шляпа; - это змея; - это торт и т.д.

Упражнения на «киноленту видений»

- «Цепочка ассоциаций»: - белый медведь; - ледокол.
- «Метафоры»: - гаснут; - меркнет; - светит.
- «Индивидуальные видения и внутренний монолог»:

- вы – пастух; - водолаз; - вы – сторожевая башня; - вы – маяк;
- вы – снежный ком.

Упражнения на развитие воображения в режиме темпоритма

- Логически связать два действия (сыграть этюд):

- искать – уничтожить; - подслушать – читать; - рассматривать – рвать; - считать – стараться согреться и т.д.

- Связать действия и предмет: - собираюсь – телефон; - ждать – кукла; - одеваться – свеча и т.д.
- Хотение – задача – действие: - собираться (хочу понравиться); - заблудился (хочу выбраться); - ждете гостей (готовите стол); - просматривать газету – статья о вас.
- Внутренняя пристройка.

Одно и тоже простое физическое действие с разной внутренней пристройкой: - одеваюсь на свидание; - на неприятное собрание; - в больницу к больному;

- написать письмо любимому человеку; - деловое письмо.
- примерить шляпу: - новую; - желанную; - съеденную молью; - историческую; - надоевшую.

Входить в комнату: - где жили в детстве; - где идет ремонт.

Наблюдения за животными: - как едят; - укладываются спать; - как охотятся; - как играют; - ссорятся, дерутся; - как умываются.

Раздел 3.
Дисциплина *«Основы сценической речи»*

Тема № 1. Подготовительный этап. Релаксация – мышечная свобода.

Знакомство с двумя видами массажа: (гигиенический, вибрационный).

Гигиенический массаж – снимает напряженность и скованность лицевых, мимических мышц речевого аппарата, мышц рук, шеи и усиливает тонус этих мышц, если они вялые и слабые.

Выполняется поглаживание 5-10 раз ладонями рук:

- от середины лба к вискам и вокруг под глазами до переносицы;
- от переносицы к околоушной впадине;
- рук, плеч, шеи по направлению к туловищу;
- живота круговыми движениями по часовой стрелке.

Вибрационный массаж – настройка голоса.

Выполняется постукиванием пальцами обеих рук:

- по лбу со звуком – М; - по крыльям носа – М; - по верхней губе со звуком – В;
- по нижней губе – З; - по верхней части груди – Ж;
- по нижней части грудной клетки справа и слева – М;- по спине справа и слева – М.

Упражнения на дыхание и голос с движением.

«Цветочный магазин». «Назойливый комар». «Насос». «Прилив-отлив» (Ш-С).

Упражнения для тренировки длинного распределенного выдоха с движением, в прыжках.

- По стихотворению С.Я.Маршака «Дама сдавала в багаж».

Упражнения, развивающие регистры

- «Стон» (со звуком -М- сидя на стуле).
- «Конюченье» (со звука протяжного м-м-м… к фразе «Мам, меду нам!»).
- «Самолетик» (со звуком -У-).
- «Аквалангист» (от низкого до высокого и наоборот).
- «Шалтай-болтай».

Упражнения, развивающие темпоритм в речи

(на примере стихотворений):

«Свинки». «Трубочист». «Барабанщик».

Речевой посыл. Полетность речи в движении.

- Слово за мячом.
- Фраза за мячом.
- «Гренада» - параллельно идет отработка гласных букв.
- «Люблю грозу в начале мая» - отработка гласных букв.
- «Маленькая песенка о дожде».

Тема № 2. Логика речи. Орфоэпия.

Средства логической выразительности речи: (логические паузы, ударения и логическая мелодия). Логический анализ текста. Эмоциональная окрашенность.

Отрабатывается на скороговорках или тексте выбранной пьесы: «Добыл бобыль бобы»? «Добыл бобыль бобы»! «Добыл бобыль бобы»

- Фразой выражается отношение к объекту.
- Ударное слово меняет смысл фразы.
- Знаки препинания (вопрос, ответ, восхищение, недосказанность).
- Словесная задача: фразой пригласить, прогнать, сделать выговор, подлизаться, попросить прощение.

Соединение слова с физическим действием (движением):

- Убраться и прочитать стихотворение и т.д.

Раздел 4.
Дисциплина *«Основы сценического движения»*

Тема № 1. Разогрев мышц, фиксирование по точкам.

- Складывание (тряпичные куклы). «Солнце». «Взрыв».

Тема № 2.

Импульсы движения.

«Карабас-Барабас и его куклы» выполняется с шагом по направлению «дергания» ниточки:

- вверх-вниз, - вперед-назад, - вперед-вверх, - назад-вниз и т.д. по всем точкам.

Упражнение на импульс и резкую остановку движения, замедленные движения.

- Кукольные этюды (одиночные и парные):

- куклы ходят,
- садятся и встают,
- танцуют,
- открывают и закрывают двери и т.д.

Легатированное движение.

- «Волна». Тело движется, волнообразно начиная с рук.

Тема № 3.

Координация движения и голоса. Развитие внимания.

Темпо-ритмический рисунок.

- «Канон» подключаются к рукам ноги, комбинация шагов.
- Придумать на ритмический рисунок этюд и сыграть ситуацию:

- сижу на стуле – пауза – вскочил – пауза – прошел 3 шага – пауза – убежал;
- 1 шаг вперед – пауза – 2 шага назад – пауза – попрыгать на одной ноге.

Образные упражнения на координацию движений.

Цель: подключить фантазию, воображение.

Упражнения для ног: «Свидание», «Экзамен», «Усталые» и т.д.

- «Глаза и уши инопланетянина»:

- на спине, в локтях, коленях, пятках;
- встреча инопланетянина с человеком;
- знакомство двух инопланетных существ.

Тема № 4. Пластическая композиция. Выразительность.

Скульптурность. Характерность.

Пластика рук:

- «Зеркало» - проиграть в разных направлениях в ритме вальса, добиваясь непрерывности движения пользуясь не только рукой, но и подключая все тело.

•«Красим» (ПФД). «Убираемся».

Выполняя физическое действие на ПФД, пропеть песенку, рассказать стихотворение или историю (одновременно).

Упражнения на характерность (одиночно).

Сыграть этюдом:

- человек самовлюбленный, - высокомерный, - деловой, - застенчивый.

Упражнения на статику (в парах, по одному, в тройках):

«Доброта». «Жестокость». «Простота». «Хитрость».

«Скульптор и глина».

Ожидаемый результат

По окончании обучения в среднем составе дети *должны уметь:*

- сотрудничать и работать в малой группе;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- находить решение в заданиях открытого типа;
- уметь изображать повадки, пластику животных;
- овладеть на практике понятием «диапазон», «регистры» и уметь ими пользоваться;
- выполнять этюды на музыку, по картине;
- овладеть основами поведения на сцене.
- подчинить собственную роль общему замыслу;
- четко и правильно исполнять тренировочные упражнения по сценической речи и сценическому движению;
- самостоятельно придумывать и участвовать в актёрских этюдах;
- иметь понятие - что такое мизансцена;
- овладеть понятием «зерно роли».

Формой отслеживания результатов является:

- *мини-спектакль* на основе цирковых номеров, музыкальной драматургии, образцов изобразительного искусства.

- *спектакль* на основе конкретно выбранной драматургии с использованием опыта и наработок предшествующих лет обучения.

6-7 годы обучения

Раздел 1.

КУРС «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Знания, умения и навыки, полученные студийцами в процессе обучения, в полной мере реализуются при подготовке полноценного крупномасштабного спектакля.

Пьеса для подготовки выбирается педагогом, учитывая возможности и способности обучающихся.

Работу над пьесой можно разделить на несколько этапов:

1. Чтение пьесы. Обсуждение пьесы, распределение ролей.

При распределении ролей в спектакле, учитывается мнение студийцев и дается возможность самим выбрать себе роль и поработать над ней.

На каждую роль назначаются 2 исполнителя (на случай разного рода непредвиденных обстоятельств) для того, чтобы другие попробовали применить полученные умения и навыки в разных характерах. Репетируют оба состава по очереди, причем по ходу репетиции ребята помогают, подсказывают друг другу, содействуют закреплению удачно найденных оправданий и приспособлений.

2. «Застольный период». Работа вокруг пьесы за столом. (автор, эпоха, быт, костюм и т.д.).

Работа над текстом пьесы, чтение пьесы по ролям, анализ роли.

В плане занятий – репетиций стоят обязательным речевые разминки. В это период проводится большая теоретическая работа вокруг пьесы. Изучается творчество автора пьесы, эпоха, быт, костюмы, манера поведения, стили и прочее. Далее выявляется тема, идея пьесы, определяется ее сверхзадача, сквозное действие, основной конфликт, событийный ряд.

Также в «застольный период» идет тщательная подготовка к роли и работа над ней непосредственно. Изучаются предлагаемые обстоятельства, анализируются поступки действующих лиц в конкретных предлагаемых обстоятельствах, во взаимоотношениях с другими действующими лицами. Определяется сверхзадача роли и актера, сквозное действие роли.

В работе над текстом роли происходит анализ языка персонажа, высказываний о герое других действующих лиц, ремарок и комментариев автора, придумывание биографий героев.

3. Работа методом этюда. Метод действенного анализа.

Выход на малую рабочую площадку. Поиск действия. Разводка отдельных сцен. Поиск и запись музыки к спектаклю. Эскизы костюмов.
Именно здесь происходит поиск обоснованного, целенаправленного и продуктивного психофизического действия с выходом на малую рабочую площадку.

Сцены пьесы проигрываются этюдами. При этом исполнителям разрешается импровизировать текст (говорить то, что необходимо в рамках уже намеченных ситуаций). В ходе таких репетиций, постепенно уточняются цели, задачи каждого из действующих лиц, их оценка происходящих событий.

Когда каждый исполнитель овладеет действенной линией поведения своего героя, педагог может позволить им приступить к заучиванию текста.

На этом этапе работы происходит поиск мизансцен, пластической выразительности, характерности персонажа (внешний облик, манера двигаться, держать голову, жестикулировать, носить костюм и т.д.);
продолжается поиск элементов выразительности сценической речи (интонация, ударение, ритм речи, пауза, голосовой диапазон).

4. Построение мизансцен.

Заучивание авторского текста. Репетиции в выгородке, с реквизитом.
Соединение сцен. Подготовительные этап работы со службами (костюмы, оформление сцены, запись фонограммы).

В это период работы ищутся, отрабатываются и закрепляются мизансцены в спектакле. Это этап можно было бы назвать «Технология актерского мастерства». Особое внимание должно уделяться индивидуальной работе над

образом. Где выстраивается логика действий персонажа в «паузе» и монологе, а также в других сценах, отрабатываются оценки факта, пристройки и воздействия на партнера. Выверяется органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах, Уточняется темпоритм роли, закрепляется авторский текст, застраиваются массовые сцены.

5. Выход на большую сценическую площадку. Заключительный этап.

Уточнение, закрепление и отработка мизансцен.

Репетиции в декорациях, со службами. Прогонные репетиции спектакля со службами на время. Здесь и устанавливается время действия спектакля.

Генеральная репетиция. Обсуждение. Далее - премьера.

Примечание.

Спектакль в студии может находиться в репертуаре театра до двух лет.

Показ спектакля возможен несколько раз в год для детей младшего, среднего и старшего возраста.

Допускается участие творческого коллектива в фестивалях и конкурсах.

Ожидаемый результат

В процессе освоения программы в основном составе обучающиеся овладевают рядом умений и навыков. У них развиваются и формируются:

- внимание, внутренняя собранность и организованность;
- хорошая дикция, владение голосом, живая яркая выразительная речь;
- литературный вкус, чуткое бережное отношение к слову;
- пластика, умение двигаться, владение телом, сохранение мышечной свободы;
- культура общения и личностное самоопределение;

Условия реализации программы

Образовательный процесс осуществляет педагог, имеющий высшее образование по специальности «режиссёр театра» и опыт работы в данном направлении.

Материально-техническое обеспечение:

- специализированная аудитория, включая одежду сцены;
- видео-, аудиоаппаратура;
- костюмы, бутафория, реквизит и оформление к спектаклям;
- световая аппаратура (софиты, фонари).

Работа с родителями:

- открытые занятия;
- личные беседы;
- показ творческих работ;
- привлечение родителей для оказания помощи в работе над костюмами, реквизитом, бутафорией;
- долевое финансовое участие родителей в организации и осуществлении творческих поездок детей на фестивали, конкурсы.

Список литературы

1. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М.: Просвещение, 1981.

2. Бутенко Э. Савостьянов А. Сценическое перевоплощение. Теория и практика. Учебно-методическое пособие (библиотечка «Я вхожу в мир искусства»), № 6, 2007.
3. Вербовая Н., Головина О., Урнова В. Искусство речи.– М.: Искусство,1977.
4. Вилькин А. Фрагменты. Театрально-педагогические импровизации на заданную тему. Учебно-методическое пособие (библиотечка «Я вхожу в мир искусства») №1, 2010г.
5. Ершов П.М. Технология актёрского искусства. Т.1. М.: ТОО «Горбунок», 1992.
6. Комякова Г. Слово в драматическом театре и риторика. Учебно-методическое пособие (библиотечка «Я вхожу в мир искусства») №3, 2012г.
7. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства. Техника актера. Учебно-методическое пособие (библиотечка «Я вхожу в мир искусства»), №6, 2012г.
8. Ласковая Е., Савостьянов А. Сценическая речь. Учебно-методическое пособие (библиотечка «Я вхожу в мир искусства»), №10, 2005г.
9. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. – М.: Искусство, 1988.
10. Никитина А.Б. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2001.
11. Петрова Л. Метод сценической речи. Учебно-методическое пособие (библиотечка «Я вхожу в мир искусства») №1, 2011г.
12. Савостьянов А. Рождение артиста. Учебно-методическое пособие (библиотечка «Я вхожу в мир искусства») №3, 2006г.
13. Савостьянов А. Дикция и орфоэпия. Воспитание речевого голоса. Учебно-методическое пособие (библиотечка «Я вхожу в мир искусства») №3, 2007г.
14. Смоленский Я. Читатель. Чтец. Актер. Учебно-методическое пособие (библиотечка «Я вхожу в мир искусства») №4, 2009г.
15. Станиславский К. Работа актера над собой. – М: Искусство, 1985.
16. Тришин В. Савостьянов А. Студийный метод воспитания актера. Учебно-методическое пособие (библиотечка «Я вхожу в мир искусства») №1, 2009г.
17. Шильгави В.П. Начнём с игры. М.: Просвещение, 1980.
18. Шихматов Л.М., Львова В.К., Савостьянов А. Сценические этюды. Учебно-методическое пособие (библиотечка «Я вхожу в мир искусства») №10, 2006г.