

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШКОЛА № 155» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(МБОУ Школа № 155 г.о. Самара)

РАССМОТРЕНО

на заседании методическо-
го объединения классных
руководителей
(протокол № 1 от 27.08.
2022)

ПРОВЕРЕНО

Заместитель
директора по воспитатель-
ной работе

 О.А.Ефремова

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ Школы № 155
г.о. Самара

 О.А. Михайлова

**Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Сцена-Плюс»**

Форма организации: кружок

Направление: театральное искусство

Срок реализации: 3 года

Возраст обучающихся: 7-12 лет

Программа составлена: Горловой Мариной Владимировной, педагогом
внеурочной деятельности

Самара, 2022

Содержание

1.	Пояснительная записка	1
	- цель и задачи программы	6
	- формы, методы и технологии проведения занятий	7
	- прогнозируемые результаты	10
	- формы контроля и диагностики результатов	12
	- воспитательная работа	14
	- работа с родителями	14
2.	Учебно-тематический план	
	- 1-го года обучения	15
	- 2-го года обучения	16
	- 3-го года обучения	17
3.	Содержание деятельности	
	- 1-го года обучения	18
	- 2-го года обучения	22
	- 3-го года обучения	26
4.	Методическое обеспечение	30
5.	Необходимые условия для реализации программы	32
6.	Литература	33
7.	Приложения	35

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театр — один из самых демократичных и доступных видов искусства для учащихся, он позволяет решать многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с:

- художественным образованием и воспитанием детей;
- формированием эстетического вкуса;
- нравственным воспитанием;
- развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальным и невербальным видам общения);
- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи (диалога и монолога);
- созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряженности, решением конфликтных ситуаций через общение.

Театр развлекает и воспитывает учащихся, развивает их фантазию, учит сопереживать происходящему, создает соответствующий эмоциональный настрой, раскрепощает, повышает уверенность в себе. Учитывая увеличение числа замкнутых и неуверенных в себе школьников, назрела необходимость оказания помощи в преодолении неуверенности, обучению общения со сверстниками и взрослыми. Театральная деятельность способствует внешней и внутренней социализации личности, т.е. помогает ей легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной средой. Театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности учащегося. Он пробуждает интерес к литературе. Ребята начинают читать с удовольствием и более осмысленно, чем раньше.

Театр — целая система воздействия на человека, благодаря которой в совокупности с другими факторами формируется всесторонняя и гармоничная личность.

Программа «Сцена-плюс» рассчитана на три года обучения. Возраст обучаемых от 7 до 18 лет. На **I год обучения** отводится 144 часа в год (4 часа в неделю). Количество учащихся в группе 12-15 человек. На **II, III года обучения** – 180 или 216 часов в год (6 часов в неделю). Количество учащихся в группе 12-15 человек.

Для приёма учащегося в группу необходим, прежде всего, его интерес к театральному искусству и желание развиваться в этом направлении, познавать многогранный, необъятный мир театра. Программа предполагает быструю адаптацию вновь прибывших ребят в группах с постоянным контингентом, в любой временной период учебного года.

Обучение ведется по следующим разделам:

- «Театр вокруг нас»;
- Игры, тренинги, упражнения;
- Основы актёрского мастерства;
- Основы сценической пластики;
- Техника речи;
- Основы художественного чтения.

Специфика театрального искусства такова, что процесс приобретения технических навыков по речи и пластике, весь долгий и сложный путь от создания до воплощения актёрского образа в спектакле, просто немислим в рамках исключительно коллективных, групповых занятий. Работа над ролью – это сложный, кропотливый труд, в котором необходим тесный творческий контакт между воспитанником и педагогом. Именно поэтому, программа «Сцена-плюс» подразумевает наличие индивидуальных и мелкогрупповых занятий по текущим темам.

Как показывает практика, чаще всего индивидуальная работа требуется по разделу сценической речи, а также на стадии работы над ролью. Педагог подбирает упражнения и задания, исходя из конкретных проблем и вопросов конкретного воспитанника.

Программа направлена на художественно-эстетическое развитие учащихся средствами театрально-игровой деятельности.

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта духовности через мастерство.

Актуальность программы обусловлена тем, что занятия театральным искусством, разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у детей и подростков эстетическое отношение к тому, что является прекрасным в быту, природе и искусстве. Театральные игры и инсценировки положительно влияют на развитие мышления и творческой фантазии учащихся. Данная **программа актуальна**, поскольку театр становится способом самовыражения, инструментом решения внутренних конфликтов учащихся и средством снятия у них психологического напряжения.

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

Специфичность программы заключается:

- в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении основам актерского мастерства невозможно поэтапно обучить учащихся сценической речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны;

- в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных формах занятий, возможности увидеть результаты, получить одобрение и поддержку;

Социальная значимость программы «Сцена-плюс» заключается в том, что ребята показывают свои постановки, литературные композиции, спектакли для учащихся школы №155 Октябрьского района г. Самары, а также ветеранам и жителям микрорайона. Программой предусмотрено участие учащихся театральной студии в городских, областных и всероссийских конкурсах. В театральной профильной смене проводятся

мастер-классы по хореографии, сценическому движению, вокалу, гриму, актерскому мастерству и сценическим трюкам, основе режиссуры. Ребята имеют возможность попробовать себя в разных ипостасях и понять, что же им ближе.

В результате реализации программы обучающиеся становятся настоящими любителями театра – активными участниками детско- юношеской самодеятельности, осознают ценность своей театрально-творческой деятельности для окружающих.

Цель и задачи программы

Цель: развитие творческих способностей учащихся, приобщение их к миру искусства, формирование ценностных ориентаций, увлечённости театральным искусством.

Задачи:

обучающие задачи:

- познакомить с историей развития театра, театральной терминологией;
- обучать основам актёрского мастерства;
- обучать основам сценического движения;
- обучать технике речи.

воспитательные:

- воспитывать социально адекватную личность, способную к активному творческому сотрудничеству;
- прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений;
- прививать художественный вкус;
- способствовать формированию единого творческого коллектива.

развивающие:

- развивать навык творческого подхода к работе над ролью;
- развивать пластические и речевые данные воспитанников;
- развивать память, воображение, фантазию и внимание;

- развивать коммуникативные способности.

Формы, методы и технологии проведения занятий

По своей специфике учебно-воспитательный процесс дополнительного образования имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие природных задатков детей, их интересов и способностей.

Методической особенностью обучения в программе является личностно ориентированная технология обучения, т.е. используются педагогические приемы, принципы, методы и формы для реализации творческого потенциала каждого ребенка.

В программе используются следующие **методы и формы**:

1. По источнику передачи и восприятию информации:

- *словесный* (беседа, рассказ, диалог);
- *наглядный* (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы, показ педагога и др.);
- *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* в постановках спектаклей;
- *закрепление знаний* через генеральные репетиции;
- *творческая деятельность* - показ спектаклей;
- *проверка результатов* обучения через открытые уроки, конкурсы, фестивали, интегрированные занятия.

3. По характеру деятельности:

- *объяснительно-иллюстративный* - разводка фрагментов пьесы по мизансценам с объяснением и показом;
- *репродуктивный* - разработка и показ этюдов по образцу;
- *частично-поисковый* - во время работы детям даются задания в зависимости от их индивидуальных способностей.

В программе используются следующие педагогические:

1. Приемы

- *исключения* - умение обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
- *тотального* выражения - включение психофизического аппарата актера в процесс создания и воплощения образа;
- *физического действия* - выстраивание партитуры роли на основе простых физических действий;
- *психофизического жеста* - помогает актеру в работе над ролью.

2. Принципы:

- *принцип научной обоснованности и практической применимости* - содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и педагогики;
- *наглядности* - использование наглядных пособий, декораций, эскизов, ТСО;
- *активности и сознательности обучения* - создание творческой атмосферы в детском объединении предполагает развитие всесторонних способностей детей, активное и сознательное участие в спектаклях;
- *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 детей и подростков, максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной ими в будущем.

Организационные формы:

- *Коллективная* - наиболее эффективная форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени удается выполнить работу.
- *Парная* — рассчитана на работу двух человек.
- *Индивидуальная* — выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно, поэтому необходимо проводить индивидуальную работу,

зачастую дополнительно объяснять задание.

- *Форма педагогической деятельности* — учебное занятие.

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

Технологии:

- *Технология сотрудничества* - технология совместной развивающей деятельности взрослых и детей. В процессе работы педагог и учащиеся выступают в качестве партнеров (более опытного и менее опытных). Здесь чаще всего используется принцип работы творческой мастерской.

- *Технология развивающего обучения.* Здесь главным является создание условий для развития психологических особенностей (личностных качеств, межличностных отношений и т. д.).

Реализация всех тем учебного плана проходит с использованием *игровых технологий*, так как игра является универсальным средством работы с коллективом. Театральная игра не только готовит воспитанника к художественной деятельности, но и способствует более быстрой и лёгкой адаптации его в различных условия.

Проводя коллективные театральные игры, необходимо создавать весёлую и непринуждённую атмосферу, подбадривать зажатых и скованных ребят, не акцентировать внимание на промахах и ошибках.

Для плавного перехода от игр и упражнений к работе над этюдами и спектаклем, нужны специальные игры, развивающие, главным образом, воображение и фантазию. Они готовят воспитанников к действию в сценических условиях, где всё является вымыслом. Воображение и вера в этот вымысел – главная отличительная черта сценического творчества.

Прогнозируемые результаты

К концу **I года обучения** учащиеся

должны знать:

- начальные сведения об истории театра;
- основные театральные термины;
- базисные основы актёрского мастерства.

Учащиеся должны уметь:

- раскрепощаться, участвуя в театральных играх и тренингах;
- пользоваться упражнениями на тренировку дыхания, развитие артикуляции и дикции;
- координировать движения;
- выразительно читать наизусть стихотворные и прозаические тексты;
- уверенно чувствовать себя на сцене;
- участвовать в воплощении сценического образа в этюде.

К концу **II года обучения** учащиеся

должны знать:

- виды театрального искусства;
- особенности основных театральных профессий;
- комплекс упражнений речевого и пластического тренинга;
- текст и последовательность сценических действий своей роли.

Учащиеся должны уметь:

- владеть основами актёрского мастерства;
- владеть основами специальных двигательных навыков;
- владеть основами сценической речи;
- анализировать свою работу и других воспитанников;
- находить элементы характерного поведения персонажа;
- давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт характера персонажа пьесы;
- поддерживать добрые, уважительные отношения внутри коллектива.

К концу III года обучения учащиеся

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

- начальные основы работы режиссера, декоратора, звукового оформителя, костюмера, гримёра;
- этапы постановки спектакля;
- элементарные законы режиссуры;
- правила техники безопасности при работе с партнером, выполнении сценических трюков и при работе с декорациями.

Учащиеся должны уметь:

- перевоплощаться согласно предполагаемым обстоятельствам;
- владеть навыками актёрского мастерства;
- пользоваться приёмами проведения сценических трюков;
- импровизировать;
- воплотить на сценической площадке самостоятельно разработанный режиссерский замысел этюда, отрывка;
- применять на практике навыки художественного владения речью;
- заниматься самоанализом, мыслить логически.

По окончании курса обучения у учащихся должно быть сформировано умение самоопределяться, проявлять инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности, быть равнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы.

Формы контроля и диагностики результатов

Контроль представляет собой реализацию принципа обратной связи. Он помогает понять, усваивают ли воспитанники программный материал, выявить отстающих учащихся, а также пробелы в знаниях и своевременно их устранить. Проводится в течение всех лет обучения.

Предварительный контроль – выявление начального уровня подготовленности учащихся. Проводится в начале учебного года. Формы контроля: просмотр, прослушивание, тестирование, анкетирование.

Текущий контроль – диагностирование прочности усвоения программного материала. Проводится в середине учебного года. По результатам контроля возможна корректировка дальнейшей учебной деятельности, если это необходимо. Формы и методы контроля: уроки-фантазии, этюды, упражнения, игровые тренинги.

Итоговый контроль – проводится в конце учебного года с целью диагностирования сформированности универсальных учебных действий и их соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы. Формы контроля: итоговое занятие, анкетирование, показ спектакля.

Личностные изменения воспитанников диагностируются с помощью следующих методик:

- методика П. В. Степанова, Д.В. Григорьева, И. В. Кулешова «Диагностика личностного роста школьников»;
- методика Р.С. Немова «Придумай рассказ»;
- рисуночный тест Торренса;
- методика «Готовность к саморазвитию» (по С. Грачёву);
- диагностика интересов;
- методики диагностики психологических качеств (память, внимание, мышление, воображение, фантазия);
- методика изучения уровня развития театрального коллектива «Какой у нас коллектив» (сост. А.Н. Лутошкин).
- методика диагностики уровня творческой активности учащихся (М.И. Рожков, Ю.С. Тюнников и др.);
- методика диагностики коммуникативных склонностей (по опросу Р.В. Овчаровой);
- диагностика индивидуальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнова);
- опросник для определения творческих наклонностей у школьников (Ф.П. Черноусова).

Данные методики выбраны совместно с психологом.

Также педагогом проводится анкетирование воспитанников и родителей на предмет их удовлетворённости образовательным процессом в театральном объединении.

Воспитательная работа

Реализация образовательной программы «Сцена-плюс» позволяет не только дать учащимся знания и умения основ театрального искусства, но и предполагает большую воспитательную работу. Цель воспитательной работы – формирование думающего, чувствующего, нравственного человека, занимающего активную жизненную позицию.

Воспитание осуществляется через коллективно-творческие дела, организацию и проведение праздников, бесед, совместных поездок, походов в театр и экскурсий.

Огромная воспитательная работа ведётся на показательных мероприятиях, концертах, спектаклях. После каждого выступления необходимо сделать короткий анализ: отметить как положительные стороны, так и недостатки. Выступления ребят дают им чувство уверенности в себе, возбуждают работу мысли, обогащают новыми фактическими знаниями, побуждают интерес к самостоятельной работе, способствуют овладению навыками правильной речи, повышают общую культуру, воспитывают художественный вкус.

Работа с родителями

Создание единого творческого коллектива предполагает совместную деятельность педагога, воспитанников и родителей. Помощь родителей трудно переоценить: проведение совместных мероприятий, изготовление костюмов, реквизита, декораций, сопровождение ребят на выездных концертах и спектаклях. Для того чтобы родители стали помощниками и единомышленниками, планируются и проводятся родительские собрания, индивидуальные беседы, семейные гостиные, открытые мероприятия, спектакли для родителей. Нужно показывать родителям достижения ребят,

больше говорить об их успехах, а негативную информацию свести к минимуму. Родители, уважающие интересы своих детей, будут способствовать их дальнейшему творческому росту.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

Учебно-тематический план I года обучения

№ п/п	Содержание деятельности	количество часов		
		всего	теория	практика
1.	Вводное занятие	2	1	1
2.	«Театр вокруг нас»	3	3	-
3.	Игры, тренинги, упражнения	30	7	23
4.	Основы актёрского мастерства	30	10	20
5.	Основы сценической пластики	14	2	12
6.	Техника речи	13	3	10
7.	Основы художественного чтения	10	1	9
8.	Постановочная работа	30	5	25
9.	Участие в концертных программах	2	-	2
10.	Мероприятия воспитательно-познавательного характера	8	-	8
11.	Итоговое занятие	2	1	1
	Итого в год:	144	33	111

Учебно-тематический план II года обучения

№ п/п	Содержание деятельности	количество часов		
		всего	теория	практика
1.	Вводное занятие	2	1	1
2.	«Театр вокруг нас»	10	10	-
3.	Основы актёрского мастерства	40	10	30
4.	Основы сценической пластики	30	8	22
5.	Техника речи	30	10	20
6.	Работа над текстом	10	2	8

7.	Работа над ролью	10	2	8
8.	Постановочная работа	30	10	20
9.	Участие в концертных программах и показ спектакля	8	-	8
10.	Мероприятия воспитательно - познавательного характера	8	-	8
11.	Итоговое занятие	2	1	1
	Итого в год:	180	54	126

Учебно-тематический план III года обучения

№ п/п	Содержание деятельности	количество часов		
		всего	теория	практика
1.	Вводное занятие	2	1	1
2.	«Театр вокруг нас»	10	10	-
3.	Основы актёрского мастерства	40	10	30
4.	Основы театрального движения	30	8	22
5.	Техника речи	30	10	20
6.	Работа над текстом	10	2	8
7.	Работа над ролью	10	2	8
8.	Постановочная работа	52	10	42
10.	Участие в концертных программах и показ спектакля	20	-	20
11.	Мероприятия воспитательно-познавательного характера	10	-	10
12.	Итоговое занятие	2	1	1
	Итого в год:	216	54	162

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I год обучения

1. Вводное занятие

Теория: организационные моменты, техника безопасности, режим занятий.

Беседа о театре, его значении и отличии от других видов искусств.

Практика: игры на знакомство.

Контрольно-диагностические средства: анкетирование, просмотр.

2.«Театр вокруг нас»

Теория: знакомство с основными понятиями и терминами театрального искусства. Беседы по истории развития театра, о культуре поведения в театре.

Контрольно-диагностические средства: викторина, тест.

3. Игры, тренинги, упражнения

Теория: правила проведения театральных игр, тренингов.

Практика: игры, тренинги, упражнения:

- на знакомство в коллективе;
- на общение и раскрепощение;
- на развитие памяти;
- на внимание;
- на развитие творческой фантазии;
- на взаимодействие.

Контрольно-диагностические средства: наблюдение.

4. Основы актёрского мастерства

В этом разделе представлены темы, раскрывающие природу актёрской игры.

- Внимание

Теория: понятие актёрского внимания. Произвольное и непроизвольное внимание. Слуховое и зрительное внимание.

Практика: выполняя упражнения на внимание, воспитанники учатся концентрировать своё внимание на друзьях, сцене, педагоге.

- Воображение, фантазия

Теория: понятия воображение и фантазия.

Практика: упражнения, тренинги.

- Сценическое действие. Упражнения на память физических действий

Теория: понятие действия. Виды действий. Память физических действий (ПФД). Целенаправленные действия на предложенные обстоятельства.

Практика: сначала выполняются упражнения с настоящим предметом, затем без него. На предложенную тему ставятся этюды, изменяя их в зависимости от собственного желания, желания воспитанников или педагога, не изменяя предложенных ранее обстоятельств.

Контрольно-диагностические средства: опрос, наблюдение, просмотр этюдных работ.

5. Основы сценической пластики

- Развитие двигательных способностей детей и чувства ритма

Теория: порядок выполнения разогревающих упражнений: пальцы рук, кисти, локти, локтевые суставы, плечи, голова, грудная клетка, тазобедренные суставы, колени, ступни.

Практика: выполнение комплекса разогревающих упражнений, выполнение упражнений под музыку.

- Развитие пластической выразительности

Теория: развитие пластичности осуществляется через выполнение растяжек.

Практика: упражнения выполняются осторожно, начинают с простых и переходят к более сложным.

- Мимика и жесты, осанка

Теория: характер человека отражается в его мимике, жесте, походке, манере держать себя и ритме движений.

Практика: упражнения для мышц лица (весёлый, грустный, злой, обиженный и т. д.), тренинги на жестикуляцию, выражение мыслей и чувств без слов.

Контрольно-диагностические средства: просмотр выполнения упражнений, пластических этюдов.

6. Техника речи

Теория: понятие сценической речи. Правила гигиены голоса. Способы закаливания голоса. Работа горла и голосовых связок. Вибрационный массаж лица.

Практика:

- Культура речи. Учащиеся учатся правильно говорить, выговаривать все слова и словосочетания. Говорить быстро и медленно, читать с выражением скороговорки, стихи;
- Упражнения на тренировку дыхания.
- Артикуляционная гимнастика:
 - упражнения на мимику,
 - упражнения для языка,
 - упражнения для губ.
- Развитие мелкой моторики. Упражнения для пальцев рук.

Контрольно-диагностические средства: прослушивание, зачёт, контрольное занятие.

7. Основы художественного чтения

Теория: чёткое и правильное произношение, ясная и верная передача мыслей автора, умение видеть то, что изображено в произведении.

Практика: выразительное чтение художественного материала.

Контрольно-диагностические средства: прослушивание, контрольное занятие.

8. Постановочная работа

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые свободно могли бы стать частью любой концертной программы. Выбор материала должен проходить при тесном творческом сотрудничестве и заинтересованности воспитанников.

9. Участие в концертных программах

Выступление на открытых уроках, участие в концертах школы.

Контрольно-диагностические средства: просмотр.

10. Мероприятия воспитательно-познавательного характера

Примерный план мероприятий:

- 1 День знакомств;
- 2 беседы;
- 3 «Новогодний капустник»;
- 4 Международный День театра;
- 5 День именинника;
- 6 экскурсии;
- 7 посещение театров города, концертов.

Контрольно-диагностические средства: тестирование, анкетирование, наблюдение.

11. Итоговое занятие

Теория: проверка теоретических знаний, усвоенных в течение года.

Практика: проверка практических умений и навыков.

Контрольно-диагностические средства: контрольный урок, показ миниатюр, сценических композиций.

II год обучения

1. Вводное занятие

Теория: цели и задачи объединения, техника безопасности, обсуждение репертуарного плана, беседа-опрос по теоретическим понятиям в области театральных дисциплин.

Практика: игры на общение, постановка этюдов на предложенную тему.

2. «Театр вокруг нас»

Теория: беседы о видах театрального искусства, театральных профессиях.

Контрольно-диагностические средства: викторина, тест.

3. Основы актёрского мастерства

- Общение. Взаимодействие с партнёром

Теория: общение и взаимодействие актёров на сценической площадке.

Практика: оценка партнера - слушать партнёра, стараясь его понять, оценить его слова и поведение. Воздействие текстом на партнера: удивить, убеждать,

хвалить, ругать, призывать, просить, требовать, разоблачать и т.д. Дать возможность исполнителям подвигаться, сочетая словесное действие с физическим.

- **Сценическое действие**

Теория: бессловесные элементы действия. Оправдание заданных элементов действий. Представление о неразрывной связи психического и физического действия.

Практика: разные варианты соединения задаваемых элементов бессловесного действия со словесными воздействиями. Этюдное определение заданной цепочки словесных действий. Зарождение представления о действенном характере замысла этюда в паре.

- **Эмоциональная память**

Теория: понятие эмоциональной памяти, оживление пережитых ранее чувств. Пять чувств человека.

Практика: этюдное раскрытие темы.

Контрольно-диагностические средства: опрос, наблюдение, просмотр этюдных работ.

4. Основы сценической пластики

- **Развитие координации движений, раскрепощение**

Теория: необходимым условием успешной реализации знаний является умение воспитанников легко и свободно двигаться на сцене, владеть своим телом, снимать «зажим». Поэтому, необходима тренировка и развитие вестибулярного аппарата, выработка навыка произвольного управления телом и регулирование мышечного напряжения.

Практика: упражнения на развитие координации.

- **Элементы сценического боя**

Теория: знакомство с техникой ведения сценического боя.

Практика: воспитанники учатся сценически грамотно, без вывихов, ушибов выполнять падения, кувырки, правильно выполнять пощёчину. Каждое упражнение выполняется в несколько этапов.

Контрольно-диагностические средства: просмотр выполнения упражнений, пластических этюдов.

5. Техника речи

- Артикуляционно-дикционный тренинг

Теория: повторение изученных ранее упражнений по артикуляции и дикции, соединение их в общий комплекс. Знакомство с понятием «орфоэпия».

Практика: выполнение упражнений.

- Произношение скороговорок

Скороговорка. Простые и сложные скороговорки. Произношение скороговорок.

Контрольно-диагностические средства: прослушивание, контрольное занятие.

6. Работа над текстом

Теория: понятие словесного действия. Воздействие текстом на партнёров: убедить, упросить, обвинить, оправдать, защитить и т. д.

Разбор художественного текста. Обсуждение. Разбор по событиям: встреча, столкновение, примирение и т. д. Определение главных и второстепенных событий. Анализ поступков и поведения действующих лиц. Обсуждение костюмов героев и декораций пьесы.

Практика: читка материала. Этюды на предлагаемые обстоятельства. Обыгрывание отрывка, сцены из пьесы.

Контрольно-диагностические средства: просмотр.

7. Работа над ролью

Теория: определение «сверх задачи» роли, «сквозного действия», событий. Понятие характерности. Внутренняя и внешняя характерность. Этапы создания образа героя.

Практика: домашняя работа, репетиции.

Контрольно-диагностические средства: просмотр.

8. Постановочная работа

- Репетиции в выгородке

Овладение сценическим пространством. Уточнение и закрепление мизансцены, знания текста и его соответствия физическим действиям. Освоение элементов оформления, декораций и реквизита актёров.

Контрольно-диагностические средства: просмотр репетиции.

- Репетиции, прогоны, доработки

Монтировка (установка) декораций. Проверка готовности всех компонентов: музыки, света, костюмов, реквизита. Репетиции со всеми готовыми элементами оформления. Прогон без остановки спектакля. Генеральная репетиция. Обсуждение. Доработка отдельных сцен.

Контрольно-диагностические средства: просмотр репетиций.

Итогом творческой работы группы является постановка полноценного спектакля с участием всей группы.

9. Участие в концертных программах и показ спектакля

Выступление на мероприятиях, творческих отчётах. Показ спектакля. Участие в конкурсах, фестивалях.

Контрольно-диагностические средства: просмотр.

10. Мероприятия воспитательно-познавательного характера

Примерный план мероприятий:

- 1 «Вечер общения»;
- 2 беседы;
- 3 «Новогодний капустник»;
- 4 игровые тренинги;
- 5 Международный День театра;
- 6 День именинника;
- 7 встречи с актёрами театров города;
- 8 экскурсии;
- 9 посещение театров, концертов.

Контрольно-диагностические средства: тестирование, анкетирование.

11. Итоговое занятие

Теория: проверка теоретических знаний, усвоенных в течение года.

Практика: проверка практических умений и навыков.

Контрольно-диагностические средства: контрольный урок, анкетирование, показ спектакля.

III год обучения

1. Вводное занятие

Теория: цели и задачи объединения, техника безопасности, обсуждение репертуарного плана, блиц-опрос по темам предыдущих годов.

Практика: игры на общение, этюды на заданную тему.

Контрольно-диагностические средства: тестирование, анкетирование, просмотр.

2. «Театр вокруг нас»

Теория: беседы о театральных профессиях (работе режиссера, декоратора, звукового оформителя, костюмера, гримёра). Этапы постановки спектакля.

Контрольно-диагностические средства: викторина, тест.

3. Основы актёрского мастерства

- Внутренний монолог. Умение держать паузу

Теория: формы внутренней речи. Умение думать непрерывно. Фантазирование внутреннего монолога и речи. Актёрская импровизация.

Практика: упражнения на умение держать паузу. Художественное исполнение литературных текстов. Импровизация.

- Мизансцена

Теория: понятие мизансцены. Виды мизансцены: круговая, параллельная, диагональная. Органичность в мизансцене.

Практика: этюды на заданные обстоятельства.

- Создание характера героя

Теория: характер как совокупность индивидуальных качеств человека. Характер и типажность, значение способности наблюдать. Накопление материала для создания характера. Изучение роли как формы выражения характерности.

Практика: парные и одиночные этюды.

Контрольно-диагностические средства: выполнение творческих заданий, просмотр.

4. Основы театрального движения

Теория: беседа об этике. Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи. Развитие навыков поведения в предполагаемых обстоятельствах спектакля на историческую тему, воспитание вкуса к точной пластической характеристике образа.

Практика:

- сценические трюки: падения, прыжки, переноски партнёра. Овладение техническими приёмами безопасного выполнения сценических трюков.
- Приёмы сценического боя без оружия.
- Этюды.

Контрольно-диагностические средства: просмотр выполнения упражнений, пластических этюдов.

5. Техника речи

- Упражнения на тренировку дыхания, релаксацию, артикуляционная гимнастика. Повторение ранее изученных упражнений.
- Тренировка дикции на пословицах, скороговорках, стихотворениях, монологах и отрывках из пьес. Подбор индивидуального репертуара, массовых упражнений.

Контрольно-диагностические средства: просмотр выполнения упражнений.

6. Работа над текстом

Теория: логический анализ текста. Текст и подтекст. Изучение материалов действительности.

Практика: художественное чтение, чтение по ролям.

Контрольно-диагностические средства: наблюдение, прослушивание.

7. Работа над ролью

- **Виды грима**

Теория: виды грима: возрастной, национальный, специальный, портретный.

Практика: самостоятельное наложение грима по выбору.

- Работа над образом

Теория: эскиз грима. Использование грима при работе над ролью.

Практика: выполнение этюдов и творческих заданий.

Контрольно-диагностические средства: наблюдение, просмотр.

8. Постановочная работа

- Работа над ролью;
- постановка чтецких номеров;
- изучение этапов работы над спектаклем:
- определение темы;
- нахождение основного конфликта произведения;
- разбор композиции драматургического произведения – экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;
- определение событийного ряда – исходное событие, центральное событие (кульминация), главное событие (финал) драматургического произведения;
- разбор характеров и определение сквозного действия каждого действующего лица;
- разводка по мизансценам эпизодов спектакля;
- генеральная репетиция;
- сдача спектакля.

Контрольно-диагностические средства: просмотр репетиций, спектакля.

10. Участие в концертных программах и показ спектакля

Выступление на клубных мероприятиях, творческих отчётах. Показ спектакля. Участие в конкурсах, фестивалях.

Контрольно-диагностические средства: просмотр.

11. Мероприятия воспитательно-познавательного характера

Примерный план мероприятий:

- 1 «Вечер общения»;
- 2 беседы;
- 3 «Новогодний капустник»;
- 4 Международный День театра - ребята устраивают праздник для младших воспитанников детского объединения;

- 5 игровые тренинги;
- 6 День именинника;
- 7 встречи с интересными людьми;
- 8 экскурсии;
- 9 посещение театров, концертов.

Контрольно-диагностические средства: анкетирование, тестирование.

12. Итоговое занятие

Теория: проверка теоретических знаний усвоенных в течение года.

Практика: проверка практических умений и навыков.

Контрольно-диагностические средства: контрольный урок, анкетирование, показ спектакля.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методические пособия и учебники

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Школьный театр. Создание, организация работы, пьесы для постановок: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2006.
2. Актерский тренинг по Ежи Гротовскому: методические рекомендации для руководителей самодеятельных театральных коллективов/сост.Ю.А. Тя-Сен/. – Самара, 1991.
3. Гиппиус С.В. Поэтапные требования к курсу «Практические основы актерского мастерства». – Л., 1996.
4. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг.– С.-Пб, 2007.
5. Ершов П.М. Технология актерского искусства. – М., 2002.
6. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока. – М.: АО АСПЕКТ ПРЕСС, 1993
7. Кох И.Э. Основы сценического движения. – М., 2003.
8. Линклэйтер К. Освобождение голоса. – М., изд-во ГИТИС, 2003.

9. Лукина М. Методические рекомендации по самоорганизации педагогической деятельности. – Самара, 2014.
10. Сценическая речь / под редакцией Козлянниковой И.П., Промптовой И.Ю./ – М.: изд-во ГИТИС, 2005.
11. Хочу на сцену! / автор-сост. Л.Б. Белянская. – Д.: Сталкер, 1997.
12. Шильгави В.П. Начнем с игры. – М.: Просвещение, 2008.

Литературные произведения для постановки

1. Иностранная драматическая классика.
2. Русские драматические произведения.
3. Сборники тематических игровых и развлекательных программ.
4. Современные драматические произведения.
5. Театр в школе: сборник пьес и сценариев/А.Н. Гурков. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008, 2016.

Раздаточный и дидактический материал

1. Видеоматериалы с театрализованными представлениями, шоу-программами.
2. Диаграмма грима.
3. Карточки с заданиями по предметам – темы и сюжеты этюдов, создание определенной атмосферы и т.д.
4. Музыкальные произведения для прослушивания.
5. Музыкальные произведения для сопровождения занятий.
6. Набор предметов для театральных игр на внимание.
7. Репродукции картин.
8. Фотографии актеров в ролях.

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Дидактическое обеспечение:

- методическая литература и методические пособия;
- видеозаписи с учебным материалом, записи спектаклей;
- наглядные пособия;
- подборки театральных игр, тренингов и упражнений;
- фонотека с различной музыкой.

Материально - техническое обеспечение:

- учебный комната;
- помещение со сценической оборудованной площадкой для репетиций;
- аудио и видеоаппаратура;
- аудио и видеоматериалы;
- костюмы для персонажей;
- реквизит, декорации;
- стулья для воспитанников;
- возможности для документальной видео и фотосъемки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Актёрский тренинг (по Ежи Гротовскому). – Самара, 2002.
2. Белянская Л.Б. Хочу на сцену. – Д.: Сталкер, 2003.
3. Вахтангов Е.Б. Записи. Письма. Статьи. – М.: Искусство, 1998.
4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
5. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. – М., 2001.
6. Голубовский В. Актёр – самостоятельный художник. – М., 2000.
7. Гусева Ю.Л. Образовательная программа школьного театра эстрадных миниатюр. – Самара, 2003.
8. Ермов П. М. Режиссура как практическая психология: взаимодействие людей в жизни и на сцене. – М., 2004.

9. Ермов П. М. Технология актёрского искусства. – М.:ТОО «Горбунок», 2009.
10. Ершов П.М. Режиссура, как практическая психология. – М., 1999.
11. Ершова А., Букатов В. Актёрская грамота – детям. – С.-П., 2005.
12. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. – М.:НИИ художественного воспитания, 2000.
13. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. – М.: Советская Россия, 1964.
14. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг/ Суркова М.Ю. – Самара, 1997.
15. Итина О.М. Искусство звучащего слова. / вып. 21 – М., 2010.
16. Козлянинов Г.И. Упражнения по дикции – М., 2004.
17. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. – С.-П.: Каро, 2009.
18. Кристи Т.В. Воспитание актёра, школа Станиславского. – М: Искусство, 1998.
19. Немеровский А. Пластическая выразительность актёра – М., 2010.
20. Организация дополнительного образования детей: практикум М.: Владос, 2003.
21. Патрис Пави. Словарь театра. – М.: Прогресс, 2001.
22. Педагогическое диагностирование нравственной воспитанности учащихся./Макарова Т.Е. – Самара, 2000.
23. Рахматшаева В.А. Психология взаимоотношений: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2009.
24. Сидорина И.К., Ганцевич С.М. От упражнения к спектаклю. – М., 2006.
25. Царенко Л. “От потешек к пушкинскому балу” – М., 2006.
26. Шмаков С.А. Её величество игра. – М.: Магистр, 2010.
27. Эстетическое воспитание детей и подростков в образовательном учреждении: Материалы в помощь педагогу образовательного учреждения. – Самара, 2005, 2014, 2016, 2017.

Методическая памятка

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

Работа с актёрами-детьми требует гораздо большего вложения сил и терпения от педагога, чем со взрослыми. Основная проблема заключается в том, что воспитанники ещё не умеют работать самостоятельно. Нужно постепенно приучать учащихся к ответственности по отношению к собственной роли, общему коллективному делу. Необходимо привести воспитанников к осознанию того, что без их собственного вклада в процесс создания образа, работа над ролью не продвинется далеко.

Педагогу, работающему с актёрами-детьми, необходима очень высокая степень самоорганизации, потому что бесполезно пытаться добиться её от воспитанников, не обладая ею самому. Начинать следует с малого – будьте строго последовательны в своих действиях и в своих требованиях. Всегда, давая задание воспитанникам, 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, проверка усвоенного, соединение частей, выработка генерального плана – должна быть подготовлена самостоятельной работой учащихся.

Конечно, педагог не может применять к воспитаннику такие же требования, как к взрослому актёру. Учащиеся быстро устают от множества повторений в процессе репетиций. Их внимание постоянно переключается с объекта на объект. В подобных ситуациях педагогу необходимо проявить

гибкость: с одной стороны, воспитанникам 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 эпизоду спектакля 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, но освоение осмысленного, понятого материала будет проходить быстрее и легче, нежели механическое заучивание того, что не до конца понято воспитанниками. Педагог должен стремиться наладить диалог с детьми, постоянно подключая их к решению тех или иных вопросов, проблем, стимулируя воспитанников 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 игровой атмосфере легко и естественно. При выборе тем для этюдов нужно следить за тем, чтобы они были разнообразными и охватывали самые различные жизненные ситуации и проявления человеческих чувств и эмоций. Существует множество направлений в этюдной работе:

- этюды на проявление человеческих эмоций;
- этюды на выразительность жеста;
- этюды на органическое молчание;
- пластические этюды;
- этюды по нескольким заданным словам или предметам;
- этюды, основанные на стоп-кадрах;

- этюды на основе произведений живописи или литературы, пословиц, поговорок и фразеологизмов;
- этюды с воображаемыми предметами (партнёрами);
- этюды на память физических действий;
- импровизационные блиц-этюды и т.д.

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

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

- разминка;
- речевой тренинг;
- психофизический тренинг.

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

Методические памятки

I год обучения

На первом году обучения одним из самых важных критериев оценки педагогом работы учащихся является естественное и раскованное самочувствие юных актёров на сценической площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в воспитанниках их природной органики.

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

II год обучения

Второй год обучения посвящён развитию партнёрских навыков и способностей учащихся. В атмосфере доброжелательного и терпеливого отношения друг к другу формируется чуткость воспитанников к правдивому, целенаправленному действию, к его особенностям, как особенностям мимики, жеста, взгляда, движения, речи. Основной упор идёт на работу над парными и мелкогрупповыми этюдами (3-5 человека).

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

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

На втором году обучения необходимо закреплять и расширять опыт просмотра спектаклей, как профессиональных взрослых коллективов, так и детско-юношеских.

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

III год обучения

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

Работа над ролью, её толкование предстают перед учащимися как выстраивание определённой логики действий персонажа в предлагаемых

обстоятельствах. Более глубоко и расширенно проходит процесс создания актёрского образа: ребята сочиняют сценические биографии своих героев, чтобы более достоверно вжиться в персонаж; ищут средства воплощения образа в эпизодической роли, массовой сцене. Воспитанникам предлагается продумать внешний облик своего героя, присущие только ему жесты, привычки, детали одежды, предметы, интонации и т.д. Учащиеся должны попробовать себя как режиссёры своей собственной роли.

Одновременно с постановкой спектакля проходит работа по направлению – ораторское искусство. На протяжении первого-второго годов обучения работа в этой сфере проходит с большим упором на техническую область сценической речи, чем на художественную. На третьем году обучения работа над словом переходит на ступень осмысленности и присвоения текста роли актёром.

Результатом творческой работы третьего года обучения должны стать постановка одного - двух спектаклей в год и один - два номера на выразительное чтение в репертуаре воспитанников.

Педагогу театрального детского объединения необходимо всегда оставаться актёром, всегда неожиданным, интересным, способным захватить внимание воспитанников, увлечь их своей идеей. Это подразумевает высокую степень подготовленности к каждому занятию. Всегда и во всём он должен оставаться немного волшебником, ощущая себя гостеприимным хозяином этого огромного мира под названием ТЕАТР, ведущим воспитанников к самому сердцу этого удивительного мира.

Игры, тренинги, упражнения

- *на знакомство в коллективе:* «Снежный ком», «Превращение в предмет», «Имя с прилагательным» и др.;
- *на общение и раскрепощение:* «Встань по пальцам», «Встань по алфавиту», «Встань по цвету» и др.;
- *на развитие памяти:* «Нанизывание слов», «Скульптор», «Разложи по памяти», «Что здесь лежит?» и др.;

- на внимание: «Фотография», «Печатная машинка», «Разложи предметы» и др.;
- на развитие творческой фантазии: «Шкатулка», «Старая сказка с новым персонажем», «Если бы я был...», «Сочини этюд» и т.д.;
- на взаимодействие: «Завод», «Пристройка», «Пианино», «Зеркало», «Бабочка», «Необитаемый остров», «Муравьи» и др..

Основы актёрского мастерства

- Внимание.
Упражнения: «Ладонь соседа», «Фотография», «Зеркало», «Пишущая машинка», «Замри-отомри», «Слушать звуки» и др.;
- Воображение, фантазия.
Упражнения: «Старая сказка с новым персонажем», «Новое применение предмету», «Если б я был...», «Превращение предмета», «Сочиняем вместе», «Вмешиваюсь!» и др.;
- Общение. Взаимодействие с партнёром.
Упражнения: «Бабочка», «Зеркало», «Влияние на партнера» и др.;
- Сценическое действие. Упражнения на память физических действий.
Упражнения: «Ищу спрятанную ручку», «Шью ниткой с иглой без них», «Пришить пуговицу», «Полить цветы», «Погладить или постирать белье», «Приготовить обед», «Собери по частям» и т.д.;
- Внутренний монолог.
Упражнения: «Я - лампа», «Я - холодильник», «Я - телевизор» и т.д.;
- Импровизация. Этюды на заданную тему.
Упражнения на предлагаемые обстоятельства: «На остановке», «Один дома», «В очереди», «В больнице», «В кинотеатре» и т.д.

Основы сценической пластики

- Развитие пластической выразительности.

Упражнения: «Ночь в музее», «Море волнуется», «Каменный сад», «Красим забор» и др.;

- Мимика и жесты, осанка.

Упражнения для мышц лица: «Маска», «Эмоции» и др.;

Упражнения на жестикуляцию: «Конфликт», «Крокодил», «Оправдание позы» и др.

Техника речи

- *Упражнения на тренировку дыхания:* «Мыльный пузырь», «Насос», «Свеча», «Остужаем чай», «Греем птицу» и др.;

- Артикуляционная гимнастика:

Упражнения на мимику: «Хомяк», «Рожицы», «Хоботок», «Волейбольная сетка» и др.;

Упражнения для языка: «Шпага», «Сердитый язык», «Сахаринка», «Стрелки часов» и др.;

Упражнения для губ: «Трубочка», «Трубочка - улыбка», «Часы» и др.