

Управление образования администрации Тамбовского района
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района»

Рекомендована к утверждению на
заседании педагогического совета
Протокол № «1» от 31.08.2018г.

Утверждена:
Директор МБОУ ДО
«ЦРТДЮ Тамбовского района»
О.Н. Трибунская _____
Приказ № 56 от 31.08.2018г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Шаги к себе»**

**Для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста
Срок реализации - 4 года**

Составитель: Романцова О.С.,
педагог дополнительного образования

П. Строитель Тамбовского района
2018 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театральное искусство - особый род деятельности. Со времени своего возникновения, еще в своем религиозном или ярмарочном вариантах, театр реализует потребность человека в наблюдении за миром. **Театр** помогает осознать общечеловеческие ценности, формирует позитивное отношение к миру, к личности. Это готовит детей к будущей жизни, успешной работе в коллективе, когда потребуются сотрудничать с коллегами, искать оптимальные решения проблем вместе с педагогом, обучает средствам и способам актерской работы. Театр помогает социальной и психологической адаптации детей, их личностному росту. Театр, как коллективное искусство, приучает ребёнка к совместной продуктивной творческой деятельности, острая нехватка которой особенно стала ощущаться с внедрением в нашу жизнь компьютерных игр и всевозможной «виртуальной реальности», а также видеопродукции.

Актуальность данной программы заключается в том, что в ней соединяются методики великих мастеров как М.Чехов, К.С. Станиславский М.М. Буткевич (Система элементов единого психофизического процесса, т.е. действия.) Ребенок чист в восприятии мира и предмета. Он еще не наделен определенными театральными штампами и обучение поиска роли от жеста и от психофизического состояния приводит к полной естественности поведения ребенка на сцене, так как в обучении он овладевает параллельно двумя методиками игры и может выбрать для себя ту, которая ближе его восприятию. У учащегося нет психологической ломки в поисках зерна роли, он идет своим путем, и находит не через одно умение, так через другое. В этом заключается **педагогическая целесообразность** программы: не ломать ребенка, а дать ему возможность найти самому дорогу к своему психологическому и актерскому миру.

Маленький жизненный опыт не позволяет ребёнку в полной мере использовать многие приёмы для работ по актёрскому мастерству. Программа направлена на воспитание личности, любителя театра, в лучшем понимании этого слова. Театральная деятельность подразумевает не только актёрское творчество, но и навыки самого разнообразного труда: пошив костюмов, рисование декораций и афиш, изготовление бутафории, умение обращаться с электроаппаратурой, навыки организационной и административной деятельности.

Главная же составляющая театрального обучения - актёрское мастерство - развивает ребёнка во всей его психофизической целостности. Обучение актёрскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья. В театре могут найти и реализовать себя дети, ориентированные на самые разные виды деятельности.

В программу входят следующие дисциплины (**образовательные модули**):

1. Актёрское мастерство.
2. Сценическая речь.
3. Сценическое движение

Предлагаемый в программе материал осваивается учащимися за счет системно-комплексного планирования занятий, т.е. пересечения тем «актерского мастерства» со «сценическим движением» и «сценической речью», а также постоянной работой над спектаклями.

Новизна программы. Данная программа базируется на авторской методике доцента кафедры режиссуры и мастерства актера МГУКИ, кандидата искусствоведения Клубкова Сергея Вячеславовича. Она адаптирована для детей младшего и среднего школьного возраста с учетом их психологических и физиологических особенностей. В основе методики обучения актерскому мастерству лежит «ИДЕЯ РЕАЛЬНОСТИ», опирающаяся на принципы:

- я (аз) - индивидуальность, воплощенная сущность;
 - актер - творец, выражающий себя через действие, поступок, созидание;
 - реальность - это индивидуальный образ мира;
 - восприятие - накопление творческой энергии;
- творить - создавать реальность, в которой твои правила.

В основу содержания программы положен следующий принцип распределения учебного материала: от простого к сложному, от отдельного упражнения – к тренингу, от тренинга - к спектаклю.

Уровень сложности программы - базовый

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка, его художественно – творческих умений средствами актерского мастерства.

Задачи программы:

Задачи	Год обучения			
	I	II	III	IV
Воспитательная	Воспитание стойкого интереса у детей к театральному искусству в целом и к предмету «Актерское мастерство» в частности; формирование творческого мышления.	Формирование умения работать в команде на достижение общей цели, не теряя собственной индивидуальности.	Формирование способностей согласовывать технику актерской игры с психологией проживания	Формирование умения чувствовать и проживать заданный образ; формировать способность согласовывать технику актерской игры с психологией проживания.

Обучающая	Обучение начальному уровню актерского мастерства: понятийный аппарат, принципы разминки и упражнения для развития актерских качеств.	Обучение навыкам управления восприятием для пробуждения к действию, созиданию, творчеству, игре.	Обучение навыкам спонтанного создания игрового пространства, установления правил игры и системы взаимодействия игроков, а так же развивается чувство художественной формы.	Обучение принципам анализа произведений с точки зрения ролевых характеристик, выявления особенностей роли и её характеристик; полному владению импровизационным методом работы.
Развивающая	Развитие самоконтроля, состояния полного (психического, физического, интеллектуального и духовного) присутствия актера в игровом сценическом пространстве и выработку потребности в творческой инициативе.	Развитие навыков общения, быстрой адаптации, чувства комфорта в любой обстановке.	Развитие личностных качеств детей (памяти, внимания, воображения, активной личностной позиции).	Формирование комплекса качеств ребенка, способствующих формированию творческой личности: креативность мышления, активная личная позиция.

Предполагаемые результаты

К концу I года учащиеся будут

Знать	Уметь
Специфику театрального действия, основные категории и термины театральной деятельности, основные упражнения, служащие для тренировки необходимых навыков	Выполнять упражнения первой степени сложности на постановку речи, дыхания, голоса, сценического движения, воображения, фантазии памяти.

К концу II года учащиеся будут

Знать	Уметь
Особенности жанрового своеобразия пьес, типы характеров, понимать темпоритм произведения, особенности строения диалогической речи, основные правила поведения на сцене, знать основные системы театральной игры	Выполнять упражнения второй степени сложности на выработку основных навыков, уметь придумать характер и вжиться в него, уметь раскрепощаться перед публикой, уметь взаимодействовать с коллективом

К концу III года учащиеся будут

Знать	Уметь
Особенности восприятия света, звука, атмосферы, темпоритма произведения, способы вживания в образ, основ импровизации, требования к актерской игре,	Выполнять упражнения третьей степени сложности, свободно вживаться в роль,

К концу IV года учащиеся будут

Знать	Уметь
Особенности построения мизансцен, цветотональное решение спектакля, понимание темы конфликта и идеи произведения, знание законов построения пьесы.	Режиссировать собственные коллективные этюды (быть лидером, уметь донести до актеров цели, задачи, свое видение произведения), осознавать и уметь создавать атмосферу сценического действия, импровизировать.

Организационные условия реализации программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Шаги к себе» адаптирована на психолого-педагогические, методологические, лингвистические аспекты обучения, развития и воспитания детей младшего, среднего и старшего школьного возраста(7-18 лет); рассчитана на 4 года обучения.

Учебный материал первого, второго, третьего, четвертого года обучения рассчитан на 144 часа.

В учебных группах занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.

Набор детей в возрасте 7-18 лет в группы осуществляется независимо от их способностей и умений, без специального отбора.

Наполняемость групп, в соответствии с годом обучения, согласно Уставу организации 10- 15 человек в группе.

Методические условия реализации программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Шаги к себе» направлена на развитие творческого начала в каждом ребенке, на выражение его личного «Я».

Весь процесс обучения строится на использовании театральной педагогики – **технологии актерского мастерства**, сочетающей комплекс специальных упражнений, театральных игр, адаптированных для занятий с детьми. В основе адаптации лежит принцип действенного освоения материала через постановку увлекательных творческих задач. При подаче и усвоении учебного материала учитываются возрастные особенности детей.

Обучение ведется согласно **основным принципам** педагогики искусства:

- от постановки творческой задачи до достижения творческого результата;
- вовлечение в творческий процесс всех учащихся -смена типа и ритма работы;
- от простого к сложному;
- создание высокой и устойчивой мотивации к обучению.

При реализации программы используются следующие педагогические технологии:

Игровые (П.И. Пидкасистый, Д.Е. Эльконин) Обладают средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность обучающихся. В программу включены игрытеатрализации, дидактические, подвижные и другие виды игр.

Технология личностно ориентированного развивающего обучения сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная деятельность ребенка). Цель этой технологии – максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей обучающихся на основе имеющегося у них опыта жизнедеятельности, а не формирования заранее данных.

Коммуникативная технология обучения (Н. Лозанов, Е.И. Пассов, В.Л. Скалкин и др.) главное в технологии – речевая направленность обучения через общение. Особенностью этого подхода является то, что учащийся предстает на какое-то время автором точки зрения по обсуждаемому вопросу. У него формируется умение высказывать свое мнение, понимать, принимать или отвергать чужое мнение, осуществлять конструктивную критику, искать позиции, объединяющие различные точки зрения.

Технология коллективного творческого воспитания (И.П. Иванов), которая построена на принципах:

- приоритет успешности, талантливости учащихся;
- учет субъективности личности ребенка;
- приоритет эстетических ценностей (доброта, любовь и др.);
- гуманизация;
- сотрудничество, партнерство;
- групповое влияние на индивидуальные способности личности;
- коллективная и общественная значимость деятельности.

Формы и методы **проведения учебных занятий**

Типы занятий, используемые в процессе обучения:

- вводное занятие;
- изучения и первичного закрепления нового материала;
- закрепление знаний;
- оценка и проверка, коррекция знаний;
- комплексное применение знаний, умений и навыков;
- обобщение и систематизация знаний;
- комбинированное занятие.

Для реализации программы используются разнообразные формы проведения занятий (интегрированные, интегрированные с элементами импровизации, репетиционно-постановочная работа, индивидуальные).

Нетрадиционные формы проведения занятий:

- занятие-игра;
- игра в сказку;
- занятие-путешествие;
- занятие-конкурс;
- занятие-фантазирование;
- интеллектуальные игры.

При организации занятий предусмотрено использование разнообразных **методов организации занятия**. Как словесные методы используются: устное изложение учебного материала, тематические беседы, анализ пьесы. Наглядные: показ педагога, посещение спектаклей других коллективов. Практические: различные тренинги и упражнения. Частично – поисковые: построение и исполнение этюдов.

В период обучения высока доля психофизического тренинга, добавляются упражнения на актерскую импровизацию и собственно репетиции творческих работ. Постепенно от игры, которая составляла основу занятий, осуществляется переход к актерскому тренингу и первым актерским работам.

Основой психофизического тренинга является объединение методики М.Чехова, Системы К.С.Станиславского и системы игрового театра М.М. Буткевича (Система элементов единого психофизического процесса, т.е. действия.) Содержание психофизического тренинга составляют элементы Системы: внимание, воображение, общение, мышечная свобода, эмоциональная память, и поиск роли от психологического состояния и от жеста. Поскольку элементы живой естественной системы тесно взаимосвязаны, они не существуют и не функционируют отдельно друг от друга. Такая особенность и является ключом данной методики, когда с помощью действия можно активизировать часть через целое или целое через часть. С учетом этого построены и все упражнения тренинга, каждое из которых, даже самое простое предполагает проработку всех элементов как единого целого.

Система упражнений построена так, что каждый участник тренинга идет от нереального к реальному, от неведомого к узнаваемому, от простого к сложному, постепенно, посилено, радостно.

- *Радостно.* Радость - это ведущая творческая эмоция. Человек рожден для радости и любви. Особенно это важно для младших школьников. Когда занятия в радость, когда обучение превращается в увлекательную игру, процесс формирования знаний, умений и навыков становится более интенсивным и эффективным.
- *Посильно.* Каждый может творить сегодня на своем уровне, в соответствии со своими сегодняшними возможностями, но важно отдавать творчеству всего себя, т.е. творить на пределе своих возможностей и еще чуть-чуть. Только такая работа обеспечивает шаг вперед, создавая новые возможности и открывая пространство для следующего шага. Это и означает - «посильно», т.е. по силам, не больше, но и не меньше.
- *Постепенно.* В развитии творческих способностей нельзя спешить. Нельзя подгонять участников, но и не стоит их искусственно тормозить. Причем, чем меньше возраст участников тренинга, тем медленнее он проводится, тем тщательнее прорабатывается каждая ступень. Нельзя пропускать ступени или перескакивать. Движение от первого занятия до финала должно быть поступательным. Каждая неосвоенная ступень, не проработанный элемент обернется потом в работе срывом, фальшью, штампами, жестоко отомстит на сцене.

Основополагающим принципом является принцип «зерна», т.е. в самом первом и простом упражнении как в зерне заложена вся система, все ее элементы и законы, а дальнейшие упражнения - есть развитие их. Таким образом, тренинг есть изучение живой целостной системы в развитии. От простого, но целостного, живого - к сложному целостному живому. И развитие это бесконечно.

Апофеозом тренинга являются два долгих упражнения, каждое из которых может идти целое занятие. Это упражнение «Эволюция», в ходе которого обучающиеся проходят весь путь эволюционного развития животного мира от простейших микроорганизмов до млекопитающих с целым циклом перерождений, обусловленных изменениями предлагаемых обстоятельств. Финальное упражнение цикла называется «Остров нашей любви и надежды». Обучающимся предлагается, работая в парах по методу «скульптор-глина» создать идеальный образ своего товарища. И все вместе они создают идеальный мир, в котором все люди совершенны, свободны, нет агрессии, войн, вражды, а царит любовь, творчество и радость. В этом упражнении обучающиеся проживают путь развития человечества от первобытного общества до изобретения ремесел, письменности, искусств (если получится). Важно отметить, что в тренинге снимаются оценочные критерии. Остается лишь один критерий: действую или бездействую.

Поэтому в тренинге имеют огромное значение принципы подлинности действия. Действие всегда должно быть личностным, целенаправленным, результативным и происходить здесь, сейчас, впервые.

Все упражнения тренинга направлены к тому, чтобы вернуть человека к своему естеству, своему младенчеству, научить его заново открывать для себя мир

Методические указания к программе «Шаги к себе»

Первый год обучения

Это индивидуальные и парные импровизации. Степень усложнения заданий зависит от уровня подготовленности обучающихся.

В качестве драматургического материала используются инсценировки сказок или драматические этюды-сказки собственного сочинения, которые помогают обучающимся создать собственные сказки. Используется несколько вариантов коллективной работы над созданием сказки. Первый вариант: группа собирается в круг и каждый по одному предложению, все вместе рассказывают сказку. Затем с помощью педагога определяют в ней основные события, главных героев, выстраивают сюжетную линию, и логику действий персонажей.

Второй вариант: группа работает в малых творческих группах, каждая из которых сочиняет свою сказку. Затем в общем кругу каждая группа представляет свою сказку. И при общем обсуждении выбирается самая интересная сказка и дорабатывается до драматургически грамотного этюда коллективно. Чаще получается так, что у каждой группы берется какая-то самая яркая идея, событие, деталь и из всего этого получается новая коллективная сказка. Каждый, так или иначе, вносит свою лепту в общее дело.

Второй год обучения

Подразумевает при сохранении упражнений тренинга сокращение их доли в общем учебном времени до трети. Основное внимание уделяется разнообразным импровизационным этюдам. На данном этапе некоторые этюды, рожденные, как импровизации могут быть доработаны по замечаниям педагога и стать основой класс - концерта или номерами для концертов. Таким образом, подготовка к участию групп в мероприятиях учреждения, таких как новогодний концерт или концерт к восьмому марта, легко вписывается в программу обучения.

Большое внимание на втором году обучения уделяется постановке готовых инсценировок сказок. С одной стороны сказки дают учащимся большой простор для фантазии и творчества, с другой стороны они уже вынуждены присваивать чужой текст и осваивать чужую логику поведения. Это новый этап в освоении основ актерского мастерства.

Третий год обучения

Является логическим продолжением первых двух. Доля тренинга сокращается до четверти всего времени обучения. Если обучающиеся готовы, можно ввести так называемые «тонкие упражнения» это упражнения, развивающие творческое чутье, интуицию, обостряющие внимание к партнеру и выводящие на высший уровень партнерского взаимодействия. Эти упражнения позволяют будить подсознание. Например, упражнение «мельница», когда один обучающийся, стоящий в кругу должен уворачиваться от движущихся в разных плоскостях рук своих товарищей, может выполняться

с закрытыми глазами. Или обучающийся с закрытыми глазами должен определить, сколько человек к нему подошли. Можно попробовать назвать их по именам. Обучающиеся, могут выполнять несложные мысленные приказания группы и т.д.

Импровизационные этюды на третьем году обучения усложняются. Они могут стать многофигурными и даже коллективными. Усложняется их сюжет. Предлагаемые обстоятельства могут задаваться уже не педагогом, а одноклассниками. Можно практиковать импровизации без предварительной темы или задания. При этом обучающийся, начинающий импровизацию, своими действиями задает тему сюжет и исходные предлагаемые обстоятельства, ребята, встраивающиеся в этюд, должны считать информацию и точно попасть в сюжет, атмосферу. Они могут развивать сюжет, но не должны его разрушить.

На данном этапе обучения используются фрагменты классических произведений или современных пьес на прямой конфликт для постановки. Обучающиеся, осваивают действие и противодействие в условиях прямого конфликта, прямого столкновения. Это могут быть фрагменты из пьес Шекспира, Островского, Рождина, Володина. Важно, чтобы драматургический материал содержал грамотно построенный конфликт, имел четкую структуру и был доступен по возрасту. Педагог выбирает такие фрагменты пьес, где действуют герои близкие по возрасту.

Четвертый год обучения

Заключительный для данной программы. Это обобщающий год. Доля тренинга составляет в этом году четверть всего учебного времени. За год проходят все этапы эволюции, завершаясь коллективными импровизационными этюдами «Эволюция» и «Остров нашей любви и надежды». Эти коллективные импровизации в свою очередь становятся и итогом работы с импровизационными этюдами. Так как в этом году наибольшее внимание уделяется именно многофигурным и коллективным импровизациям. Эти импровизации наиболее сложные, т.к. требуют от обучающихся умения спонтанно вписываться в многофигурную мизансценическую композицию, уметь слышать и слушать партнеров, вовремя брать и отдавать инициативу, удерживая сразу много объектов внимания.

Каждый год обучения завершается постановкой сказки, инсценировкой рассказа, или нескольких одноактовых пьес, в зависимости от сложности материала, и уровня подготовки детей, распределения группы по ролям. Важно, чтобы выбираемый для этой цели драматургический материал был качественным и соответствовал возрасту актеров.

Форма подведения итогов

Формой контроля и оценки результатов по программе является коллективная рефлексия. Нет оценки по баллам, нет оценки «хорошо-плохо». Оценки носят вербально-дискуссионный характер. Основными критериями оценочных суждений являются:

- самостоятельность идеи,

- оригинальность воплощения,
- художественная ценность,
- стилистическое и жанровое единство,
- исполнительская культура.

Работа каждого обучающегося оценивается в конце года по результатам занятий и выступлению на показе (концерте).

Результат первого года обучения:

Обучающиеся могут создавать индивидуальные импровизационные этюды на заданную тему (3-5 минут). Творческим итогом первого года обучения является постановка авторской сказки или авторской инсценировки сказки, причем сказка или инсценировка рождается путем коллективного творчества.

Развитие самоконтроля состояния полного (психического, физического, интеллектуального и духовного) присутствия актера в игровом сценическом пространстве и выработывание потребности в творческой инициативе:

- реальное физическое усилие
- реальная физическая опасность
- ловля импульса
- выполнение команд с голоса
- координация тела в пространстве и др.
- освоение архитипа - «Предмет»

Результат второго года обучения:

Творческим итогом второго года обучения является постановка инсценировки сказки. Важно, что инсценировка берется готовая. Обучающиеся должны присвоить чужой текст.

Обучающиеся могут создавать парные импровизационные этюды на заданную тему (5-7 минут);

осваивается управление восприятием для побуждения к действию, созиданию, творчеству, игре;

освоение архитипа - «Животное».

Результат третьего года обучения:

Творческим итогом третьего года становится постановка отрывков из классических драматических произведений, включающих четко структурированный прямой конфликт.

Обучающиеся органично импровизируют на заданную тему в течение 5-10 минут в группе до пяти человек, осваиваются навыки спонтанного создания игрового пространства, установления правил игры и системы взаимодействия игроков, а так же развивается чувство художественной формы.

Освоение архитипа - «Мифологический герой».

Результат четвертого года обучения:

Творческим итогом четвертого года обучения становится одноактовая пьеса, соответствующая по тематике возрасту и интересам учащихся.

Обучающиеся могут создавать коллективные импровизационные этюды на заданную тему (15-20 минут).

Освоение архитипа – «Явление природы и духа».

Формы аттестации

- Устный опрос.
- Письменный опрос (экспресс опрос, тесты, анкетирование)
- Контрольные срезы (этюдные зарисовки и т.д.)
- Творческий отчет (спектакль).

Используются следующие виды контроля:

Вводный (стартовый). Проводится в начале обучения. Осуществляется в творческой игровой форме, с целью выявления базовых знаний и умений детей.

Текущий. Проводится с целью выявления хода формирования знаний и умений воспитанников. Контролирует усвоение учебного материала по мере прохождения темы. Наиболее оперативная, динамичная, гибкая проверка результатов обучения. Он сопутствует процессу становления умений и навыков, поэтому осуществляется на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности умений и навыков. Проводится в форме устного или письменного опроса, выполнения специальных упражнений.

В конце года проводится *итоговое занятие* (*итоговый контроль*). Контролирует знания, умения и навыки, усвоенные за весь учебный курс. Проводится в форме творческого отчета.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов

Итоговый отчетный концерт, отзывы детей и родителей.

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:

- участие в концертах разного уровня;
- участие в конкурсах разного уровня.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

I год обучения

№ п/п	Раздел, тема	Кол-во часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Введение в образовательную программу. Начальная диагностика	1	-	1
2	Упражнения тренинга	64	32	32
2.1	Разминочные упражнения на внимание Элементы системы. Внимание. Круги внимания Разминочные упражнения на внимание(малый круг внимания) «Поймай хлопок», «Ниточки», «Займи пространство», «Теннис»	10	5	5
2.2	Разминочные упражнения на координацию. Упражнения на развитие пространственного мышления и композиции. Упражнения на освобождение мышц и снятие психических зажимов «Мышка»,	20	10	10

	«Смотрелки», «Я гуляю», «Японская машинка» и т.д. «Глина», «Вода», «Воздух», «Огонь» Упражнение на освобождение мышц по методике М.М. Буткевича «Зоопарк» Разминочные упражнения на координацию (объединение методик) «Коса – бревно», «Займи пространство», «Мельница» «Зеркало», «Салют», «Гуляем по...», «Цапля», «Я иду как...» «Огонь, вода, воздух, земля» и т.д.			
2.3	Разминочные упражнения на внимание к партнеру. Упражнения на парное партнерское взаимодействие и общение. Упражнения на групповое взаимодействие. «Пластинин», «Веревочка»	34	17	17
3	Упражнения творческой импровизации «Эволюция», «Молекула», «Рыба», «Гусеница», «Бабочка»	32	16	16
4	Работа со сказочным материалом	30	16	14
5	Репетиционные часы	15	-	15
6	Итоговое занятие	2	-	2
	Итого	144	64	80

II год обучения

№ п/п	Раздел, тема	Кол-во часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Введение в образовательную программу			
2	Упражнения тренинга «Мяч и тряпка», «Передай палку», «Здесь и сейчас». Упражнения творческой импровизации «Город», «Улей», «Магазин», «Камни», «Если бы это было» и т.д.	42	21	21
3	Упражнения творческой импровизации «Эволюция». «Насекомое», «Млекопитающее», «Динозавр».	42	21	21
4	Постановка инсценировок сказок	44	22	22
5	Репетиционные часы	14	8	6
6	Итоговое занятие	2	-	2
	Итого	144	72	72

III год обучения

№ п/п	Раздел, тема	Кол-во часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Упражнения тренинга Разминочные упражнения на внимание к партнеру (средний круг внимания, соединение методик) «Мельница», «Зеркало», «Куклы», «Космонавт», «Крокодил» и т.д. Упражнения на парное партнерское взаимодействие и общение (Средний круг внимания, соединение методик) «Зеркало», «Нити», «Мыльные пузыри», «Лабиринт»	32	16	16
2	Упражнения творческой импровизации «Эволюция». «Хищник».	48	24	24
3	Постановка отрывков	48	24	24
4	Репетиционные часы	14	8	6
5	Итоговое занятие	2	-	2
	Итого	144	72	72

IV год обучения

№ п/п	Раздел, тема	Кол-во часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Упражнения тренинга Упражнения на групповое взаимодействие (большой круг внимания) «Лабиринт», «Путаница», «Лепка», «Скульптор», «Живая картина», «Телевизор» Упражнения на освобождение мышц и снятие психических зажимов. «Заморозка», «Мельница», «Пластилин», «В слепую», «Цветы», «Птицы», «Рыбы» и т.д. Упражнения творческой импровизации (М.Чехов,) «Продолжение жеста», - слово на конце жеста	32	16	16

	- речь явлений природы, предметов и животных - говорю, как мяч, как палка, как вуаль... Упражнения творческой импровизации «Растения», «Молекулы». Этюды на атмосферу Этюды на зерно роли. Архитип. Упражнения на развитие пространственного мышления и композиции. «Скульптор», «Погружение», «Лепка из себя», «Повтори картину», «Поймай движение» и т.д			
2	Упражнения творческой импровизации «Эволюция». «От точки к человеку»	32	16	16
3	Постановка пьесы	64	32	32
4	Репетиционные часы	14	8	6
5	Итоговое занятие	2	-	2
	Итого	144	72	72

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Образовательный модуль «Актерское мастерство»

I год обучения.

1. Актерский тренинг «Отправная точка»

(концентрация внимания, освобождение воли, фантазия и вера)

- Соединение с пространством и предметной средой, создание творческого игрового поля;
- творческое взаимодействие с предметной средой, зеркало;
- освоение движения материальной среды, как непрерывного перелепливания одной формы в другую;
- освоение приемов концентрации и излучения;
- использование движения предметной среды, как средства выражения мысли, чувства;
- выработка привычки к целостному и непрерывному игровому процессу;
- освоение отличий формального и ассоциативного восприятия

Сценические этюды (сольные) «Предмет, пространство и актер», «Память физических действий» «Предметы и механизмы» «Взаимодействие с пространством и временем».

2. Действие

Теоретическая часть:

Действие – материал актерского искусства. Действие как единый психофизический процесс. Особенности сценического действия. Виды сценического действия и их возможности для воплощения образа. Формула «здесь и сейчас».

Содержание и структура, направленность и результат сценического действия. Диалектическое единство действий актера, персонажа, зрителя. Логика действия и способы ее формирования: рациональные и иррациональные.

Практическая часть:

Исполнение роли в инсценировке сказочного литературного произведения (ГХ Андерсен, В.Шергин, Л. Керрол, А.Козлов, З.Карогодский) и т.д или народной сказки.

II год обучения

1. Конфликт

Теоретическая часть:

Понятие драматического конфликта. Действие: воздействие, содействие, противодействие. Воздействие и восприятие. Признаки начала, перелома и конца конфликта. Прямолинейное, Челноковое, Лабиринтное развитие конфликта. Работа актера по вскрытию драматического конфликта. Работа актера по выстраиванию драматического конфликта в спектакле и роли.

Виды драматических конфликтов, их структура и содержание. Зарождение, развитие и разрешение конфликта – структура построения события. Ритмические и темповые характеристики развития конфликта. Конфликт, как движущая сила формирования сценического события.

Драматургия и свойства конфликта. Прямой конфликт и опосредованный, особенности воплощения. Прियाтие конфликта через актерский тренинг и словесное действие. Связь характера конфликта с жанром спектакля.

Практическая часть: Исполнение роли в отрывке классической драматургии на прямой конфликт. Работа над тренингом. Исполнение роли в отрывке классической драматургии на опосредованный конфликт

III год обучения

1. Событие

Теоретическая часть:

Событие как процесс перетекания одной формы в другую. Качественные характеристики формы и их изменение в событии. Три опорные точки построения события. Событие как факт, меняющий предлагаемые обстоятельства. Оценка события рациональная и иррациональная. Событие, как фактор изменения содержания действия и его логики. Действенный анализ драматургии. Событийная структура пьесы и спектакля и роли на основе учений М. Буткевича, К.С. Станиславского, С.В. Клубкова. Событие и тренинг.

Практическая часть: Понятие и прियाтие замысла, событийной структуры и этюдов образа в одноактной пьесе, в акте спектакля через тренинговую форму обучения.

2. Сверхзадача и сквозное действие

Теоритическая часть:

Учение К.С.Станиславского о сверхзадаче. Сверхзадача и сквозное действие в работе над ролью. Теория психологического жеста и архетипа М.Чехова, А. Васильева. Влияние жанра на отбор выразительных средств для создания образа персонажа. Соотношение понятий роль, персонаж и образ.

Практическая часть: Тренинг психологического жеста.

IV год обучения

1. Постановочные выразительные средства

Теоритическая часть:

Выразительные средства театрального искусства. Понятие образа спектакля. Образная выразительность сценической формы. Пластика спектакля и отдельного персонажа. Отбор выразительных средств для создания образа персонажа. Свойства элементов сценической композиции. Выразительные средства сценической композиции. Гармония образа персонажа и образа спектакля. Эстетика театральной постановки. Учение о трех правдах В.Немировича. Стиль и стилизация, как художественные приемы. Объединение тренинговой системы в единое целое.

Практическая часть: каждый ученик играет роль в одноактной пьесе, в акте спектакля.

2. Смысл работы актера с режиссером

Теоритическая часть:

Функции, структура и содержание репетиционного процесса. Репетиционные формы. Права и обязанности актера в творческом процессе. Этика отношений в творческом театральном коллективе.

Практическая часть: Роль в спектакле

Образовательный модуль «Сценическая речь»

I год обучения

1. Дыхание

Теоритическая часть:

Понятие «дыхание в жизни» и «дыхание на сцене». Нахождение, укрепление и активизация мышц дыхательно-голосовой опоры.

Развитие носового дыхания.

Понятие «Вдох» «Добор». Фиксированный выдох. Длинный выдох.

Практическая часть:

Упражнения, связанные с развитием* и закреплением полученных навыков.

ОК-2, ОК-8, ПК-9, ПК-12

2. Голосоведение

Теоритическая часть:

Основное положение речевого аппарата. Воспитание начальных навыков фонации. Работа по нахождению и использованию резонаторов. «Закрытый» звук. «Вывод» звука.

Практическая часть:

Развитие слуха. Групповое звучание. Звучание по голосовым регистрам. Расширение диапазона. Упражнения на закрепление полученных навыков.

3. Дикция

Теоретическая часть:

Выявление индивидуальных речевых недостатков. Активизация частей речевого аппарата (артикуляция). Установка гласных звуков. (И-Э-А-О-У-Ы, е-я-е-ю) Установка согласных звуков, деление на группы по месту и способу их образования:

П,Б,В,Ф, К,Г,Х,С,З,Ц Т,ТЬ,Д,ДЬ

М,Н,Л,Р,Ч,Ш,Ж,Щ

Интонационные конструкции (вопрос - ответ и др.).

Практическая часть:

Упражнения на закрепление полученных навыков на основе словесного действия.

4. Орфоэпия

Теоретическая часть:

Нормы литературного языка. Работа со словарем.

Отличие устной и письменной речи. Старомосковское и современное произношение. Ударение в слове.

Произношение безударных гласных. Произношение согласных звуков

Произношение отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор текстов.

Практическая часть: Примерный план зачета.

- Упражнения по дыханию и голосу (общие и индивидуальные).
- Артикуляционная гимнастика (общая).
- Дикционная разминка (общая и индивидуальная).
 - а) Гласные звуки.
 - б) Согласные звуки. «Больные» звуки.
- Пословицы, чистоговорки, этюды, споры (индивидуальные и парные).
- Русская народная сказка или описательная проза.
- Цитаты.

II год обучения

1. Дыхание

Теоретическая часть:

Продолжение работы над укреплением мышц дыхательно-голосовой опоры.

Дыхание в речи. Дыхание в движении.

Практическая часть:

Упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

2. Голосоведение

Теоретическая часть:

Нахождение и укрепление голосового центра. Индивидуальное голосоведение «Посыл» звука. Слабый и сильный звук.

Практическая часть:

Развитие диапазона голоса. Использование трех голосовых регистров.

Упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

3. Дикция

Практическая часть:

Артикуляционная гимнастика. Завершение установки согласных звуков.

Дальнейшая работа над исправлением индивидуальных речевых недостатков на материале скороговорок .

4. Темпо-ритм речи

Теоретическая часть:

Понятия темпа и ритма. Удержание и смена темпо-ритма речи.

Практическая часть:

Упражнения на закрепление полученных навыков.

5. Орфоэпия

Теоретическая часть:

Закрепление и совершенствование норм произношения. Понятие мелодики русского языка.

Практическая часть: Примерный план зачета

- Упражнения по дыханию и голосу (многие выполняются индивидуально).
- Голосовой «посыл» - упражнения, этюды и тексты (парные и индивидуальные).
- Дикционная разминка (общая и индивидуальная).
- Скороговорки, многоговорки, споры, стихи.
- Темпо-ритм - упражнения, этюды, тексты.
- Публицистика.

6. Техника речи

Теоретическая часть:

Совершенствование верных речевых навыков по всем пройденным разделам предмета (дикция, дыхание и голос, орфоэпия).

Практическая часть:

Расширенный групповой и индивидуальный тренинг по всем разделам предмета. Составление индивидуальной разминки (с учетом сложностей речевого аппарата каждого ребенка) для самостоятельного тренинга перед голосовой нагрузкой.

7. Характерность речи

Теоретическая часть:

Понятие характерности речи (диалекты, говоры, акценты, манерность речи). Характерность речи как средство выразительности для создания сценического образа.

Практическая часть:

Практическая работа по освоению прозаического, стихотворного или драматургического материала.

Дальнейшее закрепление основных орфоэпических норм.

8. Логика речи

Теоретическая часть:

Понятия: «логика речи», «значение» и «смысл», «действенность слова».

Темы:

1. Речевой такт.
2. Пауза (логическая и психологическая).
3. Логическое ударение.
4. Знаки препинания.
5. Инверсия.
6. Простое нераспространенное предложение.
7. Распространенное предложение (согласованные и несогласованные определения, дополнение, обстоятельства, обращение, однородные члены предложения, перечисления).
8. Понятие «вводного». Новое понятие. Сравнение. Противопоставление. Период. Логическая перспектива.

Практическая часть:

Практическая работа над прозаическим материалом. Разбор текстов из русской классической литературы. - Чтение с листа.

Контроль сценической речи обучающихся.

Усложненная и расширенная дыхательно-голосовая разминка (групповое и индивидуальное звучание).

Чтение публицистических и художественных текстов с использованием голосовых, дикционных, орфоэпических навыков, положенных на словесное действие, с учетом пройденного материала по разделу «Логика речи».

9. Техника речи

Практическая часть:

Закрепление и совершенствование речевых навыков по всем разделам модуля.

Совершенствование голосовых возможностей каждого обучающегося.

Работа с гекзаметром.

III год обучения

1. Стихосложение

Теоретическая часть:

Понятие ритма. Темы: Системы стихосложения.

Рифма: способы рифмовки (парные, перекрестные, кольцевые, внутренние). Степень точности (точные, диссонансные, ассонансные,

составные). Слоговые окончания (мужские, женские, дактилические, гипердактилические). Силлабо-тоническое стихосложение.

Строфа (двустушие, терцины, четверостишья, октавы, оды, сонеты. Венок сонетов. Онегинская строфа). Белый стих. Вольный стих. Паузный стих. Свободный стих. Тонический стих. Пауза (конечная, цезура, фермата). Переносы (зашагивание).

2. Ритм и смысл.

Практическая часть:

Практическая работа над стихотворным текстом на материале русской классической и современной поэтической литературы.

Дыхательная, голосовая и дикционная разминка (по усмотрению педагога).

Соединение работы по стиху и по голосу (общее и индивидуальное звучание).

Индивидуальное прочтение стихотворного русского классического и современного материала.

IV год обучения

1. Групповые разминки по технике речи

Теоретическая часть:

Выбор материала. Жанр произведения. Стиль автора. Образ рассказчика и образы действующих лиц. Кинолента видений. Тема и идея. Мысль и смысл.

Сквозное действие. Логическая перспектива. Сверхзадача исполнителя.

Практическая часть:

Закрепление и совершенствование навыков по дыханию, голосу и орфоэпии.

Работа над речью в отрывках и спектаклях. Успехи по технике речи учитываются при выставлении отметок по художественному чтению.

Образовательный модуль «Сценическое движение»

I год обучения

Основы сценического движения

1. Вводно-коррекционный раздел.

Практическая часть:

Просмотр обучающихся по следующим видам деятельности: работоспособности мышечного аппарата, координации движения, ритмической органичности, ощущения пространства.

2. Основные принципы техники.

Практическая часть:

Корректирующие упражнения, повышение координации.

Индивидуальная акробатика:

А) кувьрки - вперёд, назад, проходные, на столе, каскадные (т.е. через препятствия, перекуты, колесо).

Б) стойки - управление центром тяжести, равновесие (птичка, раненая птичка, на плече, на голове, на руках). Пространственное мышление, развитие вестибулярного аппарата.

II год обучения

1. Парная акробатика.

Практическая часть:

Парная акробатика (взаимодействие на сцене):

- парные кувырки (колобок, летающая тарелка, трактор, барабан-кувырок втроем);
- парные стойки (стойка на бёдрах нижнего лицом к нему и спиной к нему), флажок на одной ноге, стойка на пояснице (верблюд), плечах, стойка (нижний лежит на полу), стойка плечами на руках нижнего, стойка на стопах нижнего;
- броски: колесо в руках партнёра, забрасывание партнёра переворотом на плечо, бросок через бедро, бросок через спину.

III год обучения

Основы сценического боя

Практическая часть:

1. Подготовительные упражнения. Удар на сцене - взаимодействие двух людей. Сценические навыки парного взаимодействия в процессе парных акробатических упражнений:

- чувство дистанции (глазомер);
- заритмизированность совместных действий;
- импульс.

2. Толчки – понятие о толчке, отличие от удара, выведение тела из равновесия (управление центром тяжести и импульс), толчки ногами, толчки руками.

3. Захваты – за руки, одежду (одной или двумя руками).

4. Подсечки (подбивание опорной ноги): спереди, сбоку, сзади.

IV год обучения

Удары и падения

1. Падения

Теоретическая часть:

Сценические падения – как система последовательного укладывания частей тела на пол. «Напряжённое падение». Опора (ноги, руки).

Практическая часть:

А) падения от толчков – падения на руки;

Б) падения от подсечек – быстрое приседание;

В) «расслабленное» падение – например обморок;

Г) различные варианты падений: многообразие вариантов складывается из сочетания элементов; толчок ногой или рукой; место приложения толчка (плечо, голова, грудь, бедро, спина), вид подсечки, направление падения (вперёд, назад, в сторону), способ приземления (на руки, на ноги, кувырком и т.д.).

2. Удары.

Теоретическая часть:

Принципы ударов – правдоподобие и безопасность. Простые схемы ударов рукой (пощёчина, кулаком в лицо спереди, хук справа), ногой (в плечо, в пах, в спину и т.д.). Правильное нанесение и отыгрывание получения удара. Моделирование новой сценической ситуации удара.

Практическая часть:

Удары - четыре основные группы: рукой; ногой; предметом; о стену (пол)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Дидактический материал, техническое оснащение занятия	Формы подведения итогов
1.	Введение в программу	Интегрированное Игра-путешествие	Объяснительно-иллюстративный	Видеоролики, презентация студии. Диагностический тест, план, инструктажа, плакаты, грим, бутофорские предметы.	Создание фотогалереи и альбома «Дружбы»
2.	Актерское мастерство	Тренаж. Интегрированное с элементами импровизации. Сценическая деятельность; репетиционно-постановочная работа.	Исследовательский (задания на ассоциации, импровизацию, артистизм) Творческий - (Постановка отрывков, этюдов, спектаклей.) Репетиционный(закрепление в постановке пройденного материала)	Тренинги; специальная литература; подборка материала; детская литература, магнитофон, скакалки, палки, мячи (мягкие и резиновые), стулья, кусочки ткани, грим, бутофорские предметы.	Показ этюдов, отрывков из пьес, сказок, постановка спектакля.

3.	Сценическая речь	Тренаж с элементами игры, Сценическая деятельность; репетиционно-постановочная работа.	Творческий - (работа с чтецкими отрывками из произведений,) Объяснительно-иллюстративный (постановка речевого аппарата) Репетиционный закрепление в постановке пройденного материала))	Тренинги; специальная литература; подборка материала; детская литература. Комплекс упражнений. Видеофрагменты Карточки- рисунки, карточки- задания	Художественное чтение сценических отрывков, постановка речевых спектаклей и композиций, участие в концертах и программах.
4.	Сценическое движение	Тренаж с элементами игры, Сценическая деятельность; репетиционно-постановочная работа. Повторение по образцу.	Игровой (интегрированные занятия с использованием музыки, движения, музыкально-пластических игр и этюдов.	Тренинги; специальная литература; подборка материала; детская литература. Комплекс упражнений. Видеофрагменты. Карточки- рисунки, , карточки- задания, коврики, мячи, мягкие и резиновые),стулья, кусочки ткани,	Показ пластических этюдов, элементов сценического боя, введение элементов в спектакль, возможна постановка пластических спектаклей.

Рекомендуемая литература и видеоматериалы.

Для педагогов.

1. С.В.Клубков. Школа Театра. Уроки мастерства актера. Психологический тренинг. 1,2,3 кассеты. Методическая брошюра, лекции.
2. Станиславский К.С. Собр. Соч. в 8т. - М., 1954-1956. т.1: Моя жизнь в искусстве. - М., 1954г.; т. 2 - 3: Работа актера над собой. - М., 1945 - 1955г.; т. 4.: Период воплощения. Оправдание текста. - М.,1957г., стр.180-185, 272-288.;
3. М.А.Чехов «О технике актера»
4. Записи тренингов Леонардо Петита по системе М.Чехова.
5. «Топорков В.О. О технике актера. 2-е изд. - М., 1959г.;
6. Топорков В.О. Станиславский на репетиции. - М., 1949г.;
7. Топорков В.О. Четыре очерка о К.С.Станиславском. - М., 1963г.
8. Б.Е.Захава «Мастерство актера и режиссера»
9. Немирович-Данченко Вл. И. Из прошлого. М -Л., 1938.
- 10.3.Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актера. М., 1973
- 11.Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1982.
- 12.Таиров А.Я.О театре. М.,1970.
- 13.Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х т. Л., 1980.
- 14.7 . Эфрос А.В. Репетиция - любовь моя. М., 1975.
- 15.А. Гладков. Мейерхольд. В 2-х тт. М., СТД, 1990
- 16.Агамирзян Р. Е. Время. Театр. Режиссер. Л.: Искусство, 1987.
- 17.Антонен Арто. Театр и его двойник. С-Пб., М., Симпозиум, 2000
- 18.Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. М.: Наука, 1983.
- 19.Брук П. Пустое пространство. М., 1976
- 20.Буткевич М. М. К игровому театру. М.: ГИТИС, 2002.
- 21.В. Голубовский. Наблюдение. Эюд. Образ. М., ГИТИС, 2001
- 22.В. Топорков. Станиславский на репетициях. М., Искусство, 1950
- 23.Владимиров С. В. Драма. Режиссер. Спектакль. Л.: Искусство, 1976.
- 24.Владимирова З. В. М. О. Кнебель. М.: Искусство, 1991.
- 25.Вопросы театра: Сб. ст. М.: СТД, 1987.
- 26.Гайдебуров и передвижной театр. М.: ВТО, 1977.
- 27.Гилгуд Д. На сцене и за кулисами. М., 1969
- 28.Гиппиус С. Гимнастика чувств. М., 1992.
- 29.Гоголь и театр. М., 1960
- 30.Голубовский Б. Г. Пластика в искусстве актера. М., 1986.
- 31.Гуревич Л. Творчество актера. М., 1927.
- 32.Дюллен Ш. Воспоминания и заметки актера. М.: Искусство, 1958.
- 33.Е. Полякова. Станиславский. М., Искусство, 1977
- 34.Ершов П. М. Технология актерского искусства. М., 1992
- 35.3. Я. Корогодский. Возвращение. С-Пб., 2002
- 36.Захаров М.А. Контакты на разных уровнях. М., 1988.

Для детей и родителей

1. С.В.Клубков. Школа Театра. Уроки мастерства актера. Психо-физический тренинг. 1,2,3 кассеты. Методическая брошюра, лекции.
2. Станиславский К.С. Собр. Соч. в 8т. - М., 1954-1956. т.1: Моя жизнь в искусстве. - М., 1954г.; т. 2 - 3: Работа актера над собой. - М., 1945 - 1955г.;
3. М.А.Чехов «О технике актера»