

Департамент образования администрации Города Томска
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодежи г.Томска

ПРИНЯТА
на заседании Методического совета
протокол №3
от «10» июня 2024г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора МАОУ ДО ДТДИМ
_____ М.С. Дозморov
приказ от 10 июня 2024г. №320

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности

ТЕАТР-СТУДИЯ «СИНТЕЗ»

Возраст обучающихся: 9 - 18 лет

Срок реализации: 5 лет

Уровень реализации: стартовый, базовый, продвинутый

Автор:
Григорова Анна Ивановна,
педагог дополнительного
образования

г. Томск, 2024

Содержание

Паспорт программы	3
Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»	4
1.1.Пояснительная записка	4
1.2.Цель и задачи программы	10
1.3.Содержание	11
Учебный план	12
Актёрское мастерство	12
1 год обучения	13
2 год обучения	16
3 год обучения	18
4 год обучения	21
5 год обучения	23
Сценическая речь	25
1 год обучения	26
2 год обучения	28
3 год обучения	32
4 год обучения	35
5 год обучения	38
Основы сценического движения	40
1 год обучения	41
2 год обучения	43
3 год обучения	44
4 год обучения	46
5 год обучения	47
1.4.Планируемые результаты	49
Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий»	50
2.1. Примерный календарный учебный график	50
2.2. Формы контроля, оценочные материалы	50
2.3. Условия реализации программы	52
2.4. Список литературы	55
2.5. Приложения	58
1.Календарный учебный график	58
2.Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы	59
3.Игры и упражнения по предмету «Театральное искусство»	62
4.Методические рекомендации по проведению тренингов	73
5.Цифровые следы	77

Паспорт программы

Название программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Театр-студия «Синтез»
Направленность программы – художественная
Возраст обучающихся – 9-18 лет
Срок обучения – 5 лет
Состав обучающихся – постоянный, смешанный, неоднородный
Форма обучения – очная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
По уровню освоения – разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый)

Нормативная база

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
2. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
3. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
4. Федеральные проекты Национального проекта «Образование» 01.01.2019-30.12.2024 «Успех каждого ребенка» «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Современная школа», «Молодёжь России».
5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года и План мероприятий по её реализации (от 29.05.2015 №996-р, от 12.11.2020 №2945-р.).
6. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р (в редакции от 15 мая 2023 г.).
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.08.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 1 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
9. Приказ Минпросвещения России от 27.07.2022 №629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
10. Целевая модель развития региональной системы дополнительного

образования детей утв. приказом Министерства просвещения от 03 сентября 2019 г. №467.

11. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).
12. Письмо Минпросвещения России от 29.09.2023 №АБ-3935/06 «Методические рекомендации по формированию механизмов обновления содержания, методов и технологий обучения в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества дополнительного образования детей, в том числе включение компонентов, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека, значимых для вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, для реализации приоритетных направлений научно-технологического и культурного развития страны».

Локальные нормативные документы МАОУ ДО ДТДиМ

1. Устав МАОУ ДО ДТДиМ (утвержден начальником департамента образования администрации Города Томска 10 февраля 2015г.). Изменения к Уставу МАОУ ДО ДТДиМ от 10.12.2019 г., от 2021 г.
2. Методические рекомендации МАОУ ДО ДТДиМ по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования.
3. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся МАОУ ДО ДТДиМ (утв. приказом МАОУ ДО ДТДиМ от 23.09.2021г. №311).
4. Положение о режиме занятий МАОУ ДО ДТДиМ (утв. приказом МАОУ ДО ДТДиМ от 23.09.2021г. №311).
5. Положение о порядке выдачи документа об обучении лицам, освоившим образовательную программу МАОУ ДО ДТДиМ (утв. приказом МАОУ ДО ДТДиМ от 23.09.2021г. №311).
6. Приказ МАОУ ДО ДТДиМ №273 от 14.05.2024 «Об утверждении программы опытно-экспериментальной работы в рамках инновационной площадки ФГБУК ВЦХТ» «Воспитательный потенциал учреждения дополнительного образования в развитии субъектности».

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»

1.1. Пояснительная записка

Актуальность программы обусловлена тенденцией развития образования РФ. Она связана с интеграцией общего и дополнительного образования с созданием единого образовательного пространства, как максимально полного предложения образовательных услуг и преемственности на всех ступенях образования. Актуальность данной программы состоит в том, что она отвечает новым образовательным стандартам и развивает личностные качества, способствующие развитию важных для будущей жизни в обществе компетенций обучающихся.

Воспитание творческой личности, развитие нравственного, компетентного гражданина России – одна из важнейших задач современного образования. Одним из наиболее ярких, эмоционально-насыщенных средств эстетического, нравственного, умственного воспитания и художественного образования детей является театр. Комплексная образовательная программа театра-студии «Синтез» Дворца творчества детей и молодёжи г. Томска построена по принципам театральной педагогики, которая обладает мощным потенциалом целостного воздействия на ребенка, поскольку способствует развитию созидательно-творческих способностей, становлению компетентной и успешной личности. Таким образом, актуальность данной программы состоит в том, что она отвечает новым образовательным стандартам и развивает личностные качества, способствующие развитию важных для будущей жизни в обществе компетенций обучающихся.

Информация о направленности художественная направленность обоснована целью и основным ее содержанием, где основой является развитие способностей в области театрального искусства.

Уровни реализации

Программа рассчитана на 5 лет обучения детей 9-18 лет.

Исходя из возрастных особенностей детей и сложности осваиваемого содержания, в программе выделяются три уровня образовательного процесса, которые различаются по характеру и целям учебно-воспитательной работы, ориентированной на развитие определенных компетенций.

№	Уровень образования		Года обучения
1.	Стартовый	Тренинг-студия	1 год обучения
2.	Базовый	Театральная студия	2 - 3 год обучения
3.	Продвинутый	Детский театр	4 - 5 год обучения

Стартовый уровень «Тренинг-студия» (1 год обучения) предполагает сформировать у обучающихся психофизические предпосылки к театральной

деятельности, самореализации и развитию творческого потенциала в процессе тренировки исполнительских способностей.

Состав «Тренинг-студии» формируется из новых ребят, прошедших предварительный отбор в студию.

На базовом уровне в «Театральной студии» (2-3 год обучения) становится целью развить личностные качества обучающихся внутри детского коллектива, в процессе создания единого театрализованного представления и освоение элементов актёрской техники, и их готовность применить полученные знания на сцене и в жизни.

Состав «Театральной студии» формируется из обучающихся прошедших 1 год обучения ранее и проявивших способности и устойчивый интерес к театральному творчеству, а также из впервые пришедших и ранее не обучающихся, но в данной возрастной категории.

Продвинутый уровень «Детский театр» даёт возможность углубленно изучить обучающимися основы актёрского мастерства, а также профилирование с ориентацией на исполнительскую творческую деятельность и готовность применить полученные знания в самостоятельной работе. Состав «Детского театра» формируется из обучающихся прошедших 3-х годичное обучение в студии и проявивших способности и устойчивый интерес к театральному творчеству, а также из впервые пришедших и ранее не обучающихся в ней, но относящиеся к данной возрастной категории.

Выпускники студии, пройдя 5-летнее обучение, могут продолжить совершенствовать актёрские навыки в составе «Детского театра» в процессе самостоятельного творчества и в работе над спектаклями. На продвинутом уровне предполагается активное участие обучающихся в конкурсных и фестивальных программах, выступлениях, т.е. предполагается, что обучающийся овладел первичными навыками актёрской игры и социального взаимодействия и может применить, и закрепить полученные навыки в активной практической творческой деятельности. Обучающиеся применяют и оттачивают полученные ранее умения и навыки в создании спектаклей, и участвуя в конкурсах, концертах, фестивалях, благотворительных акциях и т. д.

Отличительные особенности программы

Реализация Программы строится на организации такой образовательной среды, которая способствует проявлению инициативы, самостоятельности, творчества и одаренности ребенка, на создании комфортных условий для интересной творческой работы в коллективе

Активизация процессов развития воображения, внимания, наблюдательности, памяти, умение находить контакт с людьми, красиво говорить и двигаться, на которые ориентирована программа, - всё это предпосылки успешного взаимодействия ребёнка с социумом в дальнейшей

жизни. На развитие этих способностей и навыков направлено содержание программы.

Педагогическая целесообразность

Поскольку сценическая деятельность базируется на единстве *коллективного* взаимодействия, подчиненности общему замыслу, с одной стороны, и максимальном творческом проявлении *каждого исполнителя*, с другой, в данном случае, педагогическая практика получает методики гармоничного решения задач индивидуализации и социализации личности, имеющие высокую ценность для воспитания и социальной адаптации детей.

Спектакли не самоцель, не подражание профессиональному театру, а средство воспитания обучающихся; исключительная серьезность обучающего действия, подготавливающая к самостоятельному творчеству. На первый план выдвигаются процессы социализации и воспитания школьника.

Новизна данной образовательной программы заключается в использовании компетентностного, системно – деятельностного и прагматичного подходов, с учётом возрастных особенностей детей младшего, среднего и старшего школьного возраста, применительно к условиям дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

Она основывается на следующих педагогических подходах и принципах.

Компетентностный подход, согласно которому на первое место выходит выполнение практического задания самим обучающимся, который является субъектом образовательной деятельности и приобретает не только знания, умения, навыки актёрской исполнительской игры, а личный опыт самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание данной образовательной программы, универсальные учебные навыки.

Системно - деятельностный подход выражается в том, что содержание обучения и всего образовательного процесса в театре-студии строится на деятельности в связи с решением образовательных проблем и деятельности коммуникации как овладении социальной нормой, вербальной деятельностью и видами невербального самовыражения, и нацелено на достижение метапредметных результатов.

Прагматичный подход основан на принципе приобретения компетенций, обеспечивающих базовый культурный уровень обучающихся и широко используемых в дальнейшей жизни.

Для реализации данных подходов определяющими являются и следующие принципы:

Принцип природосообразности данной образовательной программы, заключается в учете возрастных и индивидуальных особенностей, задатков, возможностей обучающихся при включении их в различные виды деятельности, в направленности педагогического процесса на развитие самовоспитания,

самообразования и самообучения обучающихся. Кроме того, игра и общение, лежащие в основе театрального искусства, являются для младших школьников и подростков ведущей психологической деятельностью. В связи с этим театральная деятельность в целом отвечает принципам природосообразности.

Принцип эффективности социального взаимодействия и сотрудничества – признание ценности совместной деятельности детей и взрослых, способствующей становлению навыков социальной адаптации и самореализации.

Принцип гуманистической направленности – отношение педагога к воспитанникам, как к ответственным субъектам собственного развития, основанного на стратегии субъект-субъектного взаимодействия.

Принцип единства учебно-творческой, развивающей практической деятельности – целостность творческого процесса, включающего продуктивное творчество, последовательное совершенствование знаний и практических умений и реализация их в самостоятельной деятельности.

Содержательная основа данной образовательной программы определена тем, что обеспечивает непрерывный творческий процесс обучающегося от простого к сложному. Результатом работы становится повышение уровня развития компетенций не только в театральной сфере, но и ключевых компетенций становлении личности, способной воспринимать себя субъектом мирового и отечественного опыта культуры, способной адекватно ориентироваться в современной социокультурной ситуации, свободно и сознательно выбирать сферу деятельности в соответствии с собственными способностями и целями.

На первый план в процессе освоения предметных областей:

Актёрское мастерство

Сценическая речь

Основы сценического движения выдвигаются задачи формирования как предметных знаний, так и метапредметных навыков и умений обучающихся через различные формы совместной творческой деятельности.

Адресат программы Программа адресована для работы с детьми 9-18 лет.

Понимание сущности

возрастных и индивидуальных способностей и возможностей учащихся позволяют педагогам создать оптимальные условия для их развития.

Группы формируются в соответствии с возрастом детей, допускается смешанный состав групп, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся и внешних обстоятельств (смена основной школы, смен по годам обучения и т.д.)

Наполняемость групп определяется годом обучения:

1 год обучения – не менее 15 человек;

2 и 3 год обучения – не менее 12 человек,

4 и 5 год обучения – не менее 8 человек

В начале каждого года обучения, учитывая расписание в основной школе по сменам, группы в студии могут формироваться из ребят «смешанного» состава, например, 1-2 или 2-3 года обучения. Они могут быть близки по возрасту и году обучения в студии. Это потребует некоторой корректировки со стороны педагога в выборе методов, упражнений, форм проведения занятий и постановки драматургического материала.

Особенности набора детей

Набор в студию осуществляется на основании прослушивания, направленного на выявление тех, кто по своим способностям, качествам личности наиболее подходит к особенностям освоения данной образовательной программы. Допускается дополнительный набор обучающихся на второй, третий и т.д. годы обучения на основании так же результатов прослушивания и собеседования.

По окончании 5 лет обучения каждому студийцу выдаётся «Свидетельство» об окончании студии. Выставляются оценки по предметам по пятибальной шкале или «зачёт» - «незачёт» после сдачи экзаменов (дипломного спектакля). Обучающимся, пришедшим на уровне «Детского театра» также выдаётся «Свидетельство», после 5 лет обучения или при окончании основной школы.

Объём и срок освоения программы

Программа рассчитана на 5 лет обучения.

«Тренинг-студия» 1 год (204 ч.)

«Театральная студия» 2 года (408 ч.)

«Детский театр» 2 года (408 ч.)

Всего 1010 ч.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий

Количество учебных недель в году – 34

Продолжительность академического часа: 40 минут (40 минут - образовательная нагрузка, 10 минут - динамическая пауза), в соответствии с СанПин.

Актёрское мастерство

1 -5 год обучения - 1 раз в неделю по 3 часа итого за год 102 часа

Сценическая речь

1-5 год обучения – 1 раз в неделю по 2 часа итого 68 часов

Основы сценического движения

1-5 год обучения – 1 раз в неделю по 1 часу итого 34 часа

При работе над постановкой спектакля программой обязательно предусматриваются постановочные часы. Они планируются из расчета 3 часа на группу. Для групп первого года обучения постановочные часы не требуются.

При работе над чтецким материалом, в программе могут быть и индивидуальные часы, из расчета 1-2 часа на группу.

Формы реализации программы

Обучение по программе предполагает в основном очную форму обучения. Изучение ряда тем, особенно по сценической речи, могут проходить с применением дистанционных форм обучения.

Основой данной формы образовательного процесса составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучающегося, который может заниматься в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с педагогом. Дистанционная форма обучения предполагает самостоятельное изучение материала по учебным материалам, конспектам занятий; видео-занятиям, тестовым заданиям; вопросам для промежуточного контроля, текстами по спискам литературы и информационно-справочным материалам, выполнение заданий, высланных педагогом на электронную почту учащемуся или на образовательную среду платформы moodle, другие платформы. Дистанционное обучение курируется преподавателем и предполагает обратную связь от обучающегося в форме видео и фото материалов проделанной работы.

Формы организации образовательного процесса – индивидуальные, групповые, работа во временных и постоянных творческих группах.

Основными формами организации учебного процесса является учебное занятие и репетиции.

Способы работы – творческое партнерство педагога и обучающихся, индивидуальная и совместная творческая деятельность, поиск, совместное решение проблем.

Деление на уровни учебно-воспитательного процесса в театре-студии «Синтез» прослеживается не только в разделе целеполагания, но и выбора форм и методов организации занятий.

На первом – третьем году обучения применяются следующие формы занятий: игра, тренинг, беседа, творческая встреча, репетиция, просмотры работ, показ и др.

Преобладающей формой занятия на четвёртом и пятом году обучения становится репетиция, а также, тренинг, лекция, семинар.

1.2. Цели и задачи программы

Цель программы театра-студии «Синтез» – развитие творческих способностей и театральных компетенций обучающихся, а также личностных качеств и свойств, необходимых в дальнейшей жизни, средствами театральной педагогики.

Конкретизируя цель, и основываясь на идеях системно - деятельностного и компетентностного подходов, выделяются следующие **задачи**:

Обучающие

Сформировать предметные компетенции в сфере театральной деятельности:

- знание основных аспектов театральной творческой деятельности: принципов актерской игры, средств самовыражения, основ постановки спектакля, работы над ролью;
- освоение элементов актерской техники в сценической речи, в сценическом движении

Развивающие

Развить коммуникативные и социальные компетенции:

- продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, умение строить конструктивный диалог, навык подчинения личностных особенностей общему замыслу, навык продуктивной коллективно-творческой деятельности;
- получение опыта успешного участия в различных видах деятельности (тренингах, занятиях, спектаклях, постановочной деятельности) индивидуально и в разных по составу творческих группах (постоянных, временных).

Воспитательные

- воспитать личностные морально-этические, эстетические качества и личностно-волевые умения: контроля и самоконтроля, рефлексии и оценки личностных достижений и результатов во время группового, индивидуального и самостоятельного творческого процесса.
- воспитание активной, творчески мотивированной личности, самостоятельно умеющей выбирать выразительные средства для решения задач.

1.3. Содержание программы

Содержание образовательной программы рассчитано на 5 лет, основано на комплексном подходе и включает в себя следующий перечень предметов:

- **«Актерское мастерство»** предполагает знакомство детей со спецификой театрального искусства, техникой работы актера над собой и раскрытие его творческой индивидуальности, психотехники переживания актера в работе над сценическим образом, а также освоение техники воплощения в процессе работы актера над ролями в различных жанрах.
- **«Сценическая речь»** предполагает развитие речевой техники, которая помогает воплотить и донести до зрителя переживания героев в совершенной художественной форме, обеспечить музыкальность, внутренний рисунок мысли или чувства. Помогает в формировании

навыков правильного дыхания, развитии элементов детского речевого голоса, которые включают в себя работу над звучностью, легкостью и полетностью голоса, навыки самоконтроля, управления своим голосом.

- **«Основы сценического движения»** отвечает за развитие координации, пластики и ритмики движений, дети учатся понимать и чувствовать друг друга, овладевают навыками самоконтроля и саморегуляции, пространственной ориентации.

Все три предмета «Актерское мастерство», «Сценическая речь» и «Основы сценического движения» составляют единый блок «Театральное искусство».

Обучающиеся применяют и оттачивают полученные ранее умения и навыки в создании спектаклей, и участвуя в конкурсах, концертах, фестивалях, благотворительных акциях и т. д.

Учебный план полного курса программы

Предметы/ уровни	Тренинг-студия	Театральная студия		Детский театр	
	1 г.о.	2 г.о.	3 г.о.	4 г.о.	5 г.о.
Актерское мастерство	3	3	3	3	3
Сценическая речь	2	2	2	2	2
Основы сценического движения	1	1	1	1	1
Постановочная работа	-	3	3	3	3
Итого в неделю	6ч	9ч	9ч	9ч	9ч

Актерское мастерство

Главный методический принцип преподавания основ актерского мастерства – освоение закономерностей человеческого поведения в сценических условиях. Уметь смотреть и видеть. Слушать и слышать. Уметь в сценических условиях по – настоящему вспоминать. Уметь думать на сцене. Уметь «не знать» того, что сейчас сделает или скажет партнер в отрепетированном этюде. Сценическая грамота – это практическое ознакомление обучающихся со сценическим действием, одним из выразительных средств драматического искусства, обучающиеся овладевают им как при помощи специальных упражнений этюдов – импровизаций, так и в работе над спектаклем. Содействие сценического действия поведению в реальной действительности создает иногда мнение, что овладеть этим выразительным средством можно без специальной подготовки. Но это не так. Подлинно, то есть логично, последовательно и целенаправленно, действовать в условиях вымысла, когда не испытываешь в этом реальной необходимости, не так просто! Этому необходимо обучать.

Занятия сценической грамоты с участием театрального коллектива предполагают первоначальное элементарное освоение требований поведения на сцене. Назначение этих занятий - дать воспитанникам тот объем знаний, который поможет проявлению инициативы и творческой активности в работе. Знакомство со сценической грамотой, с основами искусства актера помогает возникновению творческого процесса, развивает общие и специальные художественные способности. Предполагается, что на первом уровне обучающийся имеет право, как принимать участие в общей постановке (спектакле), так и просто изучать «предметы».

Задачи предмета:

- раскрыть возможности, способностей и талантов ребенка, раскрепостить его, снять зажимы и комплексы посредством театральных упражнений;
- сформировать коммуникативные качества личности ребенка, его эмоциональной сферы, способности к сочувствию и состраданию;
- развить умения работать с литературным материалом, воспитать и развить художественного вкуса и уважения к литературе и чтению.

Стартовый уровень Тренинг-студия Первый год обучения

Задачи:

- сформировать навыки следования правилам театральных игр и тренингов;
- развить произвольное внимание, воображение, память посредством упражнений, игр;
- воспитать добросовестное и терпеливое отношения друг к другу, с демонстрацией в реальной жизни такого качества личности, как толерантность.
- сформировать понятие этюд. Различие между этюдом и упражнением.
 - освоить понятия «сценический художественный вымысел», магическое «если бы»; с помощью органов чувств, наблюдательности, творческой фантазии и воображения, внимания и памяти, ассоциативного и образного мышления, чувства ритма

Учебно – тематический план

№ п\п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Введение в предмет	1	2	3	Опрос
Элементы органического действия:					

2	Настройка к действию		18	18	Выполнение диагностических заданий
3	Восприятие и наблюдательность		12	12	
4	Память на ощущения		18	18	
5	Действия в условиях вымысла	1	17	18	
6	Этюд – основное средство воспитания актера	2	19	21	Исполнение заданного этюда
7	Итоговые занятия		3	3	Творческий показ
8	Образовательно-воспитательные мероприятия: Новогодний праздник «Синтезтека»; Комплекс мероприятий, посвященных 9 мая (беседы, письма Победы, конкурсы) и т.д.		9	9	
Итого за год 102 часа		4	98	102	

Содержание

Введение в предмет.

Теория. Актер – главное чудо театра. О призвании артиста. Искусство актера – это искусство сценического действия.

Практика. Действие – единый психофизиологический процесс, направленный на достижение цели в борьбе. Театральные игры.

Элементы органического действия.

Настройка к действию. Практические занятия с целью воспитания элементарных навыков, необходимых для коллективной творческой работы. Упражнения на внутреннюю собранность, организованность, чувство локтя партнера, готовность активно включаться в процесс сценического действия. Тренинговая работа: релаксация, концентрация внимания, дыхания, снятие мышечных зажимов, ориентация в пространстве.

Восприятие и наблюдательность. Восприятие объектов внешнего мира с помощью зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса – первая и необходимая ступень всякого живого органического процесса. Тренировка органов чувств. Упражнения, приучающие обучающихся произвольно направлять внимание на определенные объекты, заставляя их добираться до наибольших тонкостей и самых незаметных деталей. Упражнения – игры на зрительное внимание. Упражнения на слуховое восприятие «Круги внимания». Упражнения на развитие осязания. Умение видеть во всех подробностях особенности поведения человека в различных жизненных ситуациях (Дневник наблюдений). Наблюдения за взаимоотношениями людей по их поведению. Задача обучающихся: изучить логику поведения людей в различных жизненных ситуациях.

Память на ощущения. Умение хранить в своей памяти воспринятые ощущения и произведенные наблюдения. Эмоциональные воспоминания - тот материал, который питает творчество артиста. Упражнения на память слуховых ощущений: вспомнить шум ветра, грозы, раскат грома, пение птиц, мелодию популярной песни. Упражнения на воспоминания запахов цветов, вкус горчицы, лимона, ощущения горячей или холодной воды и др. Умение описать ощущения словами.

Действия в условиях вымысла.

Теория В основе поведения актера на сцене лежат законы поведения человека в жизни. Магическое «если бы» перенесение себя из реальной в плоскость несуществующей мнимой жизни. Предлагаемые обстоятельства для этюда.

Практика Упражнения на простейшие элементы художественного вымысла, с помощью «если бы» я перевожу себя в плоскость мнимой жизни. Упражнения можно бесконечно разнообразить путем постановки новых «если бы». Упражнения, связанные с оправданием заданного действия вымыслом. Например: собираю грибы. Упражнения, к которым добавляются осложняющие их обстоятельства. Например: собираю грибы во время дождя.

Этюд – основное средство воспитания актера.

Теория Что такое сценический этюд и в чем его отличия от упражнения. Художественный замысел, событие, задача, сверхзадача, определяющая сквозное действие. «Этюд» - это «изучение», основной целью которого творческое исследование («умом и телом») какого – либо жизненного действия, человеческого поступка или события в условиях сценического самочувствия актера. *Практика* Этюд – продолжение тренировочных упражнений. Лучшие этюды – это небольшие пьесы с хорошей драматургией. Работа над этюдами. Разыгрывание небольших сценок, сказок, миниатюр. Разыгрывание стихов по ролям. Событие, задача, простое психическое и физическое действие. Принципы импровизации. Построение этюдов на основе принципов импровизации: Я – предмет, я – стихия, я – животное.

Ожидаемые результаты:

- 1) Обучающиеся обладают навыками, необходимыми для коллективной творческой деятельности;
- 2) Выполняют элементы актерского тренинга на: внутреннюю собранность (внимание); организованность (одновременность, быстроту, бесшумность, легкость); чувство локтя партнера; чувство ритма; готовность активно включаться в процесс сценического действия.
- 3) Воспроизводят по памяти заданные ощущения, комбинации различных ощущений;
- 4) Владуют навыками развития внимания, умение пользоваться органами чувств в условиях сценического вымысла;

5) Знают понятия «сценический вымысел», магическое «Если бы», «предлагаемые обстоятельства»;

6) Имеют четкое представление об этюде как основном средстве воспитания актера;

7) Знают компоненты этюда. Умеют сочинять и проигрывать этюд.

Базовый уровень Театральная студия

Второй год обучения

Задачи:

- развить навыки партнерских отношений в группе, обучить умению приходить на помощь друг другу, как на сцене, так и в жизни;
- освоить и сформировать положительный социальный опыт, выработки ценностных ориентаций и способности рефлексии;
- обучить простейшим психофизическим навыкам и умениям, составляющих фундамент реалистической школы актерской игры;
- отработать приемы актерского тренинга, развить артистическую смелость и непосредственность;
- воспитать через этюд бережное отношение к партнёру

Учебно–тематический план

№ п\п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации, контроля
		Теория	Практика	Всего	
Элементы органического действия.					
1	Настройка к действию.		12	12	Выполнение диагностических заданий
2	Развитие актерской смелости и непосредственности.	1	14	15	Исполнение заданных упражнений и заданий
3	Действия с воображаемыми предметами	1	17	18	Исполнение этюда
4	Действия в условиях вымысла		15	15	
5	Виды этюдов	1	17	18	
6	Взаимодействие с партнером	1	11	12	
7	Итоговые занятия		3	3	Творческий показ
8	Образовательно-воспитательные мероприятия:		9	9	

	Новогодний праздник «Синтезтека»; День рождения Дворца Комплекс мероприятий посвященных 9 мая (беседы, письма Победы, конкурсы) и т.д.				
Итого за год	102 часа	4	98	102	

Содержание

Настройка к действию. Тренинги на внутреннюю собранность, организованность, партнерские отношения, внимание, готовности активно включаться в коллективную работу.

Развитие актерской смелости и непосредственности.

Теория Чувство правды – важнейшее свойство артистического дарования. В момент сценического выступления (действия) нужно думать о действии, а не о правде. Необходимость воспитания внутренней творческой свободы, смелости, решительности и непосредственности.

Практика Упражнение для выработки готовности актера быстро и смело откликаться на поставленные задачи (по сигналу вскрикнуть от ужаса, радости, расхохотаться, зарыдать) и т.д. Оправдание подсказывается физическими ощущениями выполняемого действия, которое вызывает сопутствующие ассоциации. Упражнения на развитии артистической смелости, решительности.

Действия с воображаемыми предметами.

Теория Беспредметные действия – это классический пример простейших физических действий, которые являются первичным звеном творческого процесса актера.

Практика Упражнения на беспредметные действия, разделяя их поначалу на легкие составные части. Затем путем многократного повторения доведения его до полной автоматичности.

Действия в условиях вымысла. Упражнения с осложняющими обстоятельствами, например: «если бы» у него болели зубы, попала соринка в глаз, жали туфли, как бы он отвечал на вопросы, преодолевая боль, и т.д. Множество разных вариантов, ситуаций, которые придумывают обучающиеся. Дополнительные обстоятельства вводятся не сразу, а по мере освоения предыдущих, например, перейти болото. Освоение техники перехода по зыбкой поверхности, независимо оттого, что привело его к этому действию. Когда техника действия будет освоена, тогда возникнут вопросы: где, когда и почему совершается действие. Цель этих упражнений – разбудить фантазию детей, выработать в них потребность оправдать заданное действие конкретным жизненным содержанием.

Виды этюдов.

Теория Одиночный этюд, парный этюд, массовый этюд, этюд на материале художественного произведения, прозу и т.д. Их цели – воспитание того или иного конкретного артистического умения и воспитание чувства веры и правды.

Практика Этюды на освоение простейшей жизненной ситуации; этюды на эмоциональные воспоминания, на физическое самочувствие; этюды на действие с воображаемыми предметами и др.

Взаимодействие с партнером.

Теория Взаимодействие с партнером – это основной вид сценического действия. Значение общения в творчестве актера. Основа сценического действия – общение партнеров между собой. «Природа общения взаимодействие партнеров в процессе сценической борьбы» - Станиславский. Исходный момент всякого органического действия – процесс ориентирования. При условии взаимодействия: оценка, пристройка. Воздействие на партнера.

Практика Этюды на взаимодействие с партнером. Например: этюд строится на одном большом действии: ожидании; примирении; узнавании; упреке и т.д. Работа на материале пьесы в процессе подготовки спектакля.

Ожидаемые результаты

Обучающиеся умеют:

- 1) Выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека: на развитие партнерских отношений, на настройку к действию;
- 2) Анализировать работу своих товарищей, свою и корректно высказывать свои мысли;
- 3) Выполнять простейшие этюды на психофизические действия;
- 4) Действовать с воображаемыми предметами;
- 5) Действовать в условиях вымысла, взаимодействуя с партнерами;
- 6) Приблизительно к жизненным условиям показать через этюд конкретное то или иное артистическое умение.

Обучающиеся знают:

- 1) Назначение этюдов;
- 2) Структуру этюда;
- 3) Виды этюдов;
- 4) Основу всех этюдов;
- 5) Различия этюдов.

Третий год обучения

Задачи:

- сформировать предпосылки к активизации познавательных интересов по освоению психофизических навыков рабочего самочувствия актерской игры;

- познакомить с понятиями «темпа» и «ритма» их значением в сценической практике;
- обучить способам «действия» как единого психофизического процесса, являющегося основой актерского творчества;
- обучить и познакомить с характеристиками «действия», «условиями общения» на сцене, сценическому воплощению этюдов.

Учебно-тематический план

№ п\п	Темы	Количество часов			Форма аттестации, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Развитие навыков рабочего самочувствия актера		9	9	Исполнение диагностических заданий
2	Темп и ритм действия	3	9	12	Исполнение заданных ритмических рисунков
3	Действие – основа актерского творчества	3	18	21	Опрос, исполнение этюдов
4	Взаимодействие, общение	3	21	24	Исполнение этюдов
5	Сценическое воплощение этюдов		24	24	Исполнение этюдов, ролей
6	Итоговые занятия		3	3	Творческий показ
7	Образовательно-воспитательные мероприятия: Новогодний праздник «Синтезтека»; День рождения Дворца Комплекс мероприятий, посвященных 9 мая (беседы, письма Победы, конкурсы) и т.д.		9	9	
Итого за год 102 часа		9	93	102	

Содержание

Развитие навыков рабочего самочувствия актера. Система Станиславского как совокупность элементов, призванных положить путь к правильному сценическому самочувствию.

Комплексные упражнения на овладение элементами системы Станиславского.

Темп и ритм действия.

Теория Определение понятий темпа и ритма. Значение их в сценической практике. Темп и ритм – понятия взаимосвязанные, понятие темпо – ритм.

Практика Упражнения на отработку разного темпа и ритма. Этюды (одиночные, парные, массовые) на заданный темпоритм.

Действие – основа актерского творчества.

Теория Цель действия – рождение чувства. Действие – единый психофизиологический процесс, направленный на достижение цели в борьбе с предполагаемыми обстоятельствами. Характеристика действия: продуктивность, целесообразность, логичность, последовательность, внутренняя обоснованность, активность,

непрерывность (направленность в будущее). Препятствие в выполнении действия.

Практика Работа на материале пьесы, готовящегося спектакля, постановке отрывков и т.д.

Взаимодействие, общение.

Теория Общение – процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или нескольких лиц. Искусство театра основано на общении действующих лиц между собой и между самими собой. Условия, необходимые для общения: Материал для общения – внутренние мысли и чувства; Объект (партнер, мысли); Средства, приему общения – слово, жест, мимика, взгляд; Формы общения – приспособления; Непрерывность общения. Усвоение всех элементов общения – залог подлинного общения.

Практика Взаимодействие в различных предлагаемых обстоятельствах (этюды). Работа на конкретном драматургическом материале, согласно репертуарного плана. «Я» в предлагаемых обстоятельствах актера. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением героя. Умение вскрыть предлагаемые обстоятельства, поверить в них – задача актера.

Сценическое воплощение этюдов.

Работа на прозаическом отрывке или по целому произведению, пьесе. Материал подбирается с учетом возраста детей, состава группы, уровню подготовки и восприятия. Должен быть интересен и понятен детям. Этюды на эмоциональное воспоминание, физическое самочувствие.

Этюд – освоение простейших жизненных ситуаций (с определенной целью открыть дверь, или переставить мебель и т.д.). Этюд на разные предлагаемые обстоятельства.

Ожидаемые результаты:

1) Обучающиеся знают и умеют самостоятельно выполнять упражнения актерского тренинга на развитие навыков рабочего самочувствия;

2) Могут объяснить понятия и умеют использовать в практической работе: Темп и ритм действия; Темпоритм; Действие; Характеристики

действия (продуктивность, целесообразность, логичность, последовательность, внутренняя обоснованность, активность, непрерывность, препятствия в выполнении действия); Взаимодействие, общение; Условия, необходимые для общения (материал для общения, объект, формы общения, непрерывность общения);

Умеют:

- 1) Верить в предлагаемые обстоятельства;
- 2) Взаимодействовать в различных предлагаемых обстоятельствах;
- 3) Выполнять этюды на эмоциональное воспоминание, физическое самочувствие, действие в предлагаемых обстоятельствах, на освоение простейших жизненных ситуаций.

Продвинутый уровень Детский театр

Программа продвинутого уровня (четвёртого и пятого годов обучения) отличается усложнением содержательного плана предлагаемого к изучению материала и ряда тем, которые могут изучаться с применением информационных технологий, дистанционного обучения. Большое внимание уделяется практической работе (постановке), в которой обучающийся, в полной мере, в работе над ролью может применить полученные знания.

Цель: развитие базовых предпрофессиональных компетенций учащихся внутри детского коллектива в процессе создания целостного театрализованного произведения.

Четвёртый год обучения

Задачи:

- освоить творческую психотехнику актера, овладеть элементами актерского мастерства, технологическими приемами работы над ролью.
- познакомить с понятием словесное взаимодействие, обучить словесному взаимодействию через этюды;
- обучить элементам воплощения роли: культура речи, культура тела, темп и ритм действия, группировки мизансцены, характерность действия, туалет актера;
- обучить элементам общения в работе над ролью, сценическому воплощению этюдов в работе над спектаклем;
- развить аналитическое мышление, психологии и логики взаимодействия
- . развить навыки самостоятельной работы в творческом коллективе

- воспитать способность к самоопределению к творческой работе в театральном коллективе
- развить способность к самообучению и совершенствованию процессов развития актёра: внимания, воображения, наблюдательности, внешней и внутренней активности.

Учебно–тематический план

№ п\п	Темы	Количество часов			Формы аттестации, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Творческая психотехника актёра		9	9	Исполнение упражнений
2.	Словесное взаимодействие	3	12	15	Исполнение этюдов
3.	Элементы воплощения	2	10	12	
4.	Работа над ролью	2	25	27	Исполнение роли
5.	Сценическое воплощение этюдов в роли		27	27	Исполнение этюдов
6.	Итоговые занятия		3	3	Творческий показ
7.	Образовательно – воспитательные мероприятия: Новогодний праздник «Синтезтека»; День рождения Дворца; Комплекс мероприятий посвященных 9 мая (беседы, письма Победы, конкурсы) и т.д.		9	9	
Итого за год 102 часа		7	95	102	

Содержание

Творческая психотехника актёра. Тренинги на развитие навыков рабочего самочувствия; развитие навыков физического самочувствия; развитие элементов характерности. Сочетание с движением и речевыми упражнениями.

Словесное взаимодействие.

Теория Слово – необходимое средство взаимодействия на партнера. Умение слушать и слышать. Физическое действие – основа словесного действия. Подтекст. Значение подтекста. Двигатели «психической жизни» человека: ум, воля, чувство. Специальные объекты взаимодействия: внимание, воображение, память и др.

Практика Упражнения и этюды с целью воздействия на вышеперечисленные свойства человека – ум, волю, чувства, внимание, воображение и др. простыми словесными действиями.

Элементы воплощения.

Теория. Культура речи, культура тела. Темп и ритм действия. Группировки мизансцены. Характерность действия. Туалет актера.

Практика Одиночные и парные этюды на действие с воображаемыми предметами - для воспитания чувства непрерывности логически развивающегося действия; Этюды на материале «цирка», «зверинца» и других тем, выявляющих острую характерность или воспитывающих артистическую смелость; Этюд как разведка несценических (т.е. закадровых) кусков роли для ощущения непрерывности роли.

Работа над ролью.

Теория Знакомство с пьесой. Протокол внешней жизни роли. Анализ действий. Несценическая жизнь роли. Прицел на сверхзадачу.

Практика Работа на конкретном драматургическом материале. Создание образа героя (роли) в процессе работы над постановкой спектакля. Внешняя и внутренняя характерность.

Сценическое воплощение этюдов в роли. Работа на материале выбранной пьесы или отрывка. Отработка группировок и мизансцен, характерности роли.

Ожидаемые результаты:

Обучающиеся умеют грамотно выполнять упражнения на:

- 1) Развитие навыков рабочего самочувствия на сцене;
- 2) Развитие элементов характерности в сочетании с движением и речевыми упражнениями.

Знают:

- 1) Значение слова как необходимого средства взаимодействия на партнера;

что такое подтекст, значение подтекста;

- 2) Двигатели «психической жизни человека» (ум, воля, чувство)

Владеют элементами воплощения: культура речи, культура тела, группировки мизансцены, характерность, туалет актера.

Умеют:

- 1) Самостоятельно выполнять упражнения и этюды, слушать и слышать с простыми словесными действиями: звать, утверждать, просить, ободрять, удивлять, объяснять, укорять, приказывать, узнавать, отделяваться, предупреждать
- 2) Выполнять этюды и использовать это в работе над спектаклем, ролью: одиночные и парные на действие с воображаемыми предметами; этюды, выявляющие острую характерность; этюды как разведка несценических кусков роли.
- 3) Анализировать пьесу и знают этапы работы над ролью.

Пятый год обучения

Задачи:

- сформировать самостоятельные навыки в процессе тренировки психотехники;
- развить аналитическое мышления в процессе работы над словом, изучение законов логики действия роли;
- сформировать навыки самостоятельной работы актера над ролью;
- обучить работе над словом, сценическому воплощению этюдов.

Учебно–тематический план

№ п\п	Темы	Количество часов			Формы аттестации, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	«Туалет актера» - тренировки, психотехники		9	9	Исполнение заданных упражнений
2.	Работа актера над ролью	2	25	27	Исполнение роли
3.	Создание логики действия роли	2	16	18	
4.	Работа над словом	1	17	18	
5.	Сценическое воплощение этюдов		18	18	Исполнение этюдов
6.	Итоговые занятия		3	3	Творческий показ
7.	Образовательно – воспитательные мероприятия: Новогодний праздник «Синтезтека»; День рождения Дворца; Комплекс мероприятий посвященных 9 мая (беседы, письма Победы, конкурсы) и т.д.		9	9	
Итого за год 102 часа		5	97	102	

Содержание

«Туалет актера» - тренировки, психотехники. Тренинги, обеспечивающие настрой на работу, усложненные движением, словом действием.

Работа актера над ролью.

Теория Оценка фактов и событий. Построение оценки. Смена объекта внимания; Сбор признаков (то низшего к высшему); Нахождение высшего признака; Выбор новой цели.

Практика Организация этюдов на оценку фактов и событий: К месту и времени действия; На смену темпо – ритма; На действия в условиях

оправданного молчания; На организацию действия «Я» в предлагаемых обстоятельствах.

Создание логики действия роли.

Теория Событие. Событийный ряд. Создание логики и последовательности действий актера в роли – прямое продолжение работы по оценке и конкретизации сценических событий. Сто герой должен сделать, как должен действовать на сцене, чтобы данное событие произошло.

Практика Этюды на логику и последовательность действий. Одиночные этюды, парные этюды как освоение взаимодействия и взаимозависимости партнеров в непрерывном действии во имя цели и логики их поведения.

Работа над словом.

Теория Превращение авторских слов в свои собственные. Чувство правды не должно позволять актеру болтать слова роли механически, пока они еще не стали своими.

Практика Работа с литературным текстом, прозой, стихами. С текстом в работе над спектаклем по выбору.

Сценическое воплощение этюдов. Этюды для построения мизансцены (парные, одиночные); Массовые этюды, имеющие разнообразные цели: а) воспитание импровизационного самочувствия, б) первичного чувства мизансцены. Этюд на материале художественного произведения как переход к работе над диалогом и др. Этюд на освоение словесного взаимодействия. Этюд как разведка сценической жизни роли в репетиционном процессе действенного анализа пьесы.

Ожидаемые результаты:

Обучающиеся умеют:

- 1) Выполнять самостоятельно и в группе тренинги, обеспечивающие настрой на работу, усложненные движением, словом, действием;
- 2) Давать оценку фактов и событий в пьесе, этюде. Построение оценки и проигрывать это этюдно;
- 3) Работать с литературным материалом: пьесой, рассказом, стихом. Анализировать произведение с точки зрения логики действия роли;
- 4) Превращать авторские слова в свои собственные;
- 5) Грамотно исполнить этюды с элементами сценического боя, фехтования, на построение мизансцены; массовые этюды, этюд на материале художественного произведения как переход к работе над диалогом; этюд как разведка сценической жизни роли в репетиционном процессе действенного анализа пьесы.

Сценическая речь

Среди разнообразных выразительных средств, слову в драме принадлежит первенствующее место. Действие словом - в самой природе драматического искусства. Через слово раскрывается сюжет пьесы и конфликт; реализуется режиссерский замысел спектакля. Через слово устанавливается контакт актера с сотнями, а иногда с тысячами зрителей; слово помогает проникнуть во внутренний мир героев, познать эмоциональное состояние, склад характера. Таким образом, слово в театре, в искусстве актера, чтеца является не только средством коммуникации, но и средством патриотического и эстетического воспитания зрителя. Несомненно, что актеру необходимо в совершенстве владеть культурой сценического слова, но выполнять на сцене эти функции продуктивно оно (слово) может лишь при условии всестороннего развития и совершенствования профессиональными и самодеятельными работниками сцены своей речевой техники, овладения мастерством сценического слова.

Цель занятий сценической речью – научиться мастерству слова в процессе исполнения роли, чтения прозы и стиха.

Задачи предмета:

Обучение студийцев развитию своих голосовых возможностей и поддержанию своего дыхания и голоса в рабочей форме;

Исследование вместе со студийцами голоса с точки зрения межличностного общения;

Освобождение природного голоса от мышечного напряжения и обучение обучающихся различным специальным гимнастическим, укрепляющим речевой, голосовой и дыхательный аппарат;

Обучение студийцев методике работы с поэтическим, прозаическим и драматическим текстом, воспитание речевых сценических навыков.

Стартовый уровень

Тренинг-студия

Первый год обучения

Задачи:

- познакомить с предметом сценическая речь, с составляющими сценической речи на современной сцене;
- развить речевой слух, дикцию и речевые сценические навыки. Развить зрительную и слуховую наблюдательность;
- обучить правильному дыханию как основу развития голоса;
- обучить различным гимнастическим, укрепляющим речевой, голосовой и дыхательный аппарат.

Учебно–тематический план

№ п/п	Тема	Кол-во часов			Формы аттестации, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Введение в предмет	1	1	2	Опрос
2.	Составляющие сценической речи	1	1	2	Опрос
3.	Недостатки сценической речи на современной сцене	2	4	6	Опрос
4.	Дикция в слове Дикция и речевой слух	1	11	12	Исполнение заданных упражнений
5.	Дикция и артикуляционный аппарат	1	11	12	
6.	Дыхание		12	12	
7.	Фонационное дыхание		8	8	
8.	Артикуляционные упражнения		12	12	
9.	Итоговые занятия		2	2	Исполнение заданных упражнений, итоговый показ
Итого за год: 68 часов		6	62	68	

Содержание

Введение в предмет.

Теория Слово – одно из самых главенствующих выразительных средств в театре.

Практика Прочтение стихов, прозаического текста (самопрезентация). Цель – диагностика деятельности на предмет речи.

Составляющие сценической речи.

Теория Дикция, артикуляция, дыхание, орфоэпия – «правильная речь», управление голосом. Дается в ознакомительном порядке.

Практика Чтение стихов, прозаических отрывков, рассказов, сказок со ссылкой на теоретические постулаты. Анализ поступков.

Недостатки сценической речи на современной сцене.

Теория Речевая небрежность, невнятность. Речевые недочеты очень устойчивы и живучи. Умеем ли мы хорошо говорить?

Практика Игра «Расскажи о себе», «Расскажи о своем друге», «Мои любимые животные» и т.д. Анализ речи, исследование бытовой речи, концентрация внимания на ошибках. Исправление.

Дикция в слове. Дикция и речевой слух.

Теория Роль дикционной подготовленности актера. Зрительная и слуховая наблюдательность как средства достижения основной цели – развития речевого слуха. Конструкция слова и ее изменчивость, ее разрушение, характерные для обычной жизненной речи.

Практика Исследование бытовой речи. «Полевые записи» - Познай самого себя – фиксация нарушений в собственной речи и речи товарищей, исправление ошибок, при произношении неверно сказанного, добиваясь правильного звучания слов. Задания по воспитанию речевого слуха («Речевой пост»). Знакомство с записями чтения выдающихся мастеров русского театра (Качалова, Хмелева). Освобождение речи от разрушенных, видоизмененных слов.

Дикция и артикуляционный аппарат.

Теория Артикуляционные органы: язык, губы, нижняя челюсть. Системы, обеспечивающие функционирование речевого аппарата: дыхательная, артикуляционная, голосообразующая. Ведущая роль мышечных ощущений в работе речевого аппарата. Сопоставление мышечных ощущений со слуховыми ощущениями от произносимых звуков – залог формирования речевых навыков. Необходимость артикуляционной гимнастики.

Практика Артикуляционная гимнастика. А) Гимнастика губ; Б) Гимнастика языка; В) Упражнения для развития подвижности нижней челюсти.

Дыхание. Роль дыхания в развитии голоса. Виды, типы дыхания. Фонационное дыхание. Общие правила самомассажа. Гигиенический самомассаж. 1. Массаж лба. 2. Массаж верхней части лица. 3. Массаж средней части лица. 4. Массаж верхней и нижней губы. 6. Массаж нижней челюсти и др. 7. Массаж шеи, живота, межреберных мышц, Массаж спины.

Фонационное дыхание. Комплекс физических упражнений, целью которого является:

физическая тренировка дыхательных мышц; выработка преимущественно смешанно-диафрагмального типа дыхания; подчинение произвольного процесса дыхания задачам целесообразного использования его (ритмическая регулировка вдоха); повышение рабочего тонуса активной физической разминкой. Комплекс упражнений не претендует на полноту и завершенность.

Артикуляционные упражнения. Звуки речи: гласные и согласные. Гласный ряд. «Треугольник». Соединение гласной и согласной. Парные согласные. Букво- и звукосочетания. Чистоговорки. Скороговорки. Сложные звукосочетания.

Ожидаемые результаты:

- 1) Обучающиеся владеют речью в условиях сценического действия с использованием дикции, дыхания, артикуляции;
- 2) Обучающиеся знают комплекс упражнений артикуляционной гимнастики, с текстом и скороговорками, выполняют его;

3) Используют навыки дикционных и дыхательных упражнений в работе над ролью.

**Базовый уровень
Театральная студия**

Второй год обучения

Задачи:

- сформировать представления об эстетических критериях сценического слова;
- развить и совершенствовать навыки дикции, дыхания, артикуляции;
- сформировать представления обучающихся о роли гласных и согласных звуков в сценической речи;
- воспитать внимательное отношение к партнёру;
- обучить резонированию и снятию мышечных зажимов окологортанной мускулатуры.

Учебно–тематический план

№ п/п	Темы	Количество часов			Формы аттестации, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Слово и современная сцена.	1	5	6	Опрос , умение проанализировать заданный текст, работать с ним
2	Дыхание. Выработка носового дыхания.		10	10	Исполнение заданных упражнений
Дикция. Работа над гласными звуками					
3	Роль гласных в сценическом слове.	1	1	2	Опрос
4	Гласные в бытовой речи и на сцене.	1	1	2	
5	Положение органов артикуляции при произнесении гласных.		2	2	Исполнение заданных упражнений
6	Выравнивание гласных по интенсивности, звонкости и месту фокусирования.	1	5	6	Исполнение диагностических заданий
Работа над согласными звуками.					
7	Роль согласных в сценическом слове.	1	1	2	Опрос
8	Дыхание, резонаторы и голос в образовании согласных.	1	1	2	Опрос, исполнение упражнений

9	Произнесение согласных звуков.		10	10	Исполнение заданных упражнений
10	Работа над согласными в звукосочетаниях		6	6	Исполнение диагностических заданий
11	Резонирование и артикуляция в работе по развитию голоса.	1	3	4	
12	Упражнения на ритмических текстах, скороговорках, пословицах		14	14	Исполнение заданий по заданным текстам
13	Итоговые занятия		2	2	Исполнение диагностических заданий, итоговый показ
Итого за год 68 часов		7	61	68	

Содержание

Слово и современная сцена.

Теория Слово в жизни и на сцене. Речь исполнителей должна отвечать запросам зрителей, обеспечивать их зрительские права. Экскурс в историю развития сценического слова. Эстетические критерии – художественная простота, жизненная достоверность слова на сцене. Наиболее распространенные недостатки произношения.

Практика Чтение художественного текста, стихов, сказок. Анализ качества прочтения. Исправление ошибок.

Дыхание. Преимущество носового дыхания перед ротовым. Влияние недостатка выключенного носового дыхания на качество звучания речи. Неровный голос, гнусавость, охриплость. Закрепление практических навыков дыхательных упражнений в течение года обучения. Освоение вибрационного (постукивающего самомассажа) со звуком. Цели и упражнения для выработки носового дыхания.

Дикция. Роль гласных в сценическом слове.

Теория Работа над гласными звуками. Роль гласных в сценическом слове.

Три функции гласных в сценическом слове: доходчивость до зрителя самого смысла слова; «Цвет» гласных в театральной речи; создание музыкальности речи..

Практика Чтение текстов, с различными функциями гласных.

Гласные в бытовой речи и на сцене.

Теория Звукоряд. Неровность гласных. Яркие, звонкие, вялые, глуховатые, матовые гласные.

Практика «Гнездышко» гласного звука. Упражнения.

Выравнивание гласных звуков по их интенсивности, звонкости, месту фокусирования.

Теория Музыкальность речи.

Практика Упражнения.

Положение органов артикуляции при произнесении гласных. Как работают органы артикуляции при создании «отпечатков» для образования гласных звуков. И-Э-А-О-У-Ы. Гласные Е – Ё – Ю – Я. Упражнения на освоение артикуляционной установки гласных. «Настройщик».

Выравнивание гласных по интенсивности, звонкости и месту фокусирования.

Теория Приспособления для развития голоса: глубокое реберно – диафрагматическое дыхание, направленность выдыхаемой струи в голову - по вертикали, мягкая атака, мышечная свобода дыхательного и голосового аппарата. (Книга З.В. Савковой «Как сделать голос сценическим»).

Практика Сохраняя мышечную свободу, ощутите «вертикальный выдох», «разбудите маску». Упражнение «в космос». Активизируйте «маску». Эта работа делается в несколько этапов, а именно в 5. Упражнения: «массажист», «на контрольной», «как поняли?». Соединение согласных с гласными всего звукоряда. Сделать ударной одну букву. Упражнения: «наведу порядок», «массаж продолжается» и др. (возможны варианты). Тренинг гласных со словами и текстами.

Роль согласных в сценическом слове.

Теория К.С. Станиславский об исключительной роли согласных звуков в сценическом слове.

Практика Упражнения на произношение согласных звуков.

Дыхание, резонаторы и голос в образовании согласных.

Теория Согласные и дыхание. Согласные и резонаторы.

Практика Согласные и голос. Упражнения.

Произнесение согласных звуков. Практическая работа. П-Б, Т-Д (ТЬ-ДЬ), К-Г, Ф-В, Ш-Ж. Согласные Ц, Ч, Щ. Согласные Н, М, Л (Ль), Р (Рь). Работа по схеме: 1. Артикуляционная установка; 2. Дыхание; 3. Методические советы, упражнения. Соединение согласных с гласными. Согласные в тексте. Скороговорки. Чистоговорки.

Работа над согласными в звукосочетаниях. Необходимость шлифовки согласных в звукосочетаниях. «Пучки» согласных звуков. «Букеты» согласных обеспечивают разборчивость, понятность, стилистическую грамотность звучащего слова. Музыкальность речи. Тренинг. Для верного произнесения согласных в «пучках» важно иметь в виду следующие положения:

воздушный столб подается и органам артикуляции при активном участии брюшных мышц и диафрагмы; ребра грудной клетки, особенно нижние, - расширены; горло свободное; согласные, составляющие «пучок», произносятся слитно без интервалов; звуки в «пучке» равномоштные; разнообразные «пучки» согласных при сравнении их друг с другом в результате работы также становятся равномоштными. Упражнения.

Резонирование и артикуляция в работе по развитию голоса.

Теория Представление об артикуляции и резонировании, об атаке звука, о регистрах, о диапазоне. Три регистра: грудной, головной, смешанный.

Практика Упражнения с целью снятия мышечных зажимов окологортанной мускулатуры. Снятие зажима затылочных мышц. Снятие зажима челюсти. Снятие зажима мышц языка. Использование сонорных согласных М, Ы, Л, Р в работе по развитию голоса.

Упражнения на ритмических текстах, скороговорках, пословицах. Упражнения на ритмических текстах, пословицах, скороговорках. «Шалаш», «Дама сдавала в багаж», «Скакалка», «Поезд» и т. д.

Ожидаемые результаты:

Обучающиеся к концу учебного года имеют представления:

- 1) Об эстетических критериях сценического слова;
- 2) О роли гласных и согласных звуков;
- 3) О резонировании, об этапе звука, о регистрах, о диапазоне.

Обучающиеся умеют:

- 1) Выполнять дыхательные и речевые упражнения, усложненные незначительной физической нагрузкой;
- 2) Выполнять артикуляционные упражнения по произношению звуков;
- 3) Читать тексты с различными функциями гласных и согласных звуков;
- 4) Направлять звук в основные резонаторы 3-х регистров; устанавливать и удерживать дыхательную опору звука; овладеть длительным выдохом при коротком вдохе;
- 5) Обнаружить и снять мышечные зажимы, препятствующие раскрытию звукового канала.

Третий год обучения

Задачи:

- Обучить сценическим навыкам звучания правильной речи;
- сформирование представление о речевом и певческом голосе;
- сформировать бережного отношения к голосу в мутационный период
- обучить правильному звучанию голоса.

Учебно–тематический план

/п	Раздел, Тема	Количество часов			Формы аттестации, контроля
		Теория	практика	всего	
	Слово в жизни и на сцене.	1	3	4	Опрос

					исполнение диагностических заданий
Нормы литературного произношения (орфоэпия)					
1	Орфоэпия. Введение в тему. Ударение в слове.	1	3	4	Опрос
2	Произношение гласных звуков.	1	3	4	Исполнение заданных упражнений, заданий
3	Произношение согласных звуков.	1	5	6	
Постановка голоса.					
4	Речевой и певческий голос.	1	1	2	Опрос, исполнение заданных упражнений
5	Характеристика речевого голоса.	1	1	2	
6	Работа над речевым голосом в мутационный период.		8	8	Исполнение заданных упражнений
7	Упражнение на правильное направление звука с использованием сонорных М, Н, Л.		4	4	Исполнение диагностических заданий
8	Тренировка правильного звучания на счете, пословицах и коротких стихотворных текстах.		10	10	
9	Тренировка голоса в повышении и понижении на коротких стихотворных строчках.		10	10	
10	Упражнения на силу, полётность голоса		12	12	
11	Итоговые занятия		2	2	Исполнение диагностических заданий, итоговый показ
Итого за год 68 часов		8	60	68	

Содержание

Слово в жизни и на сцене.

Теория Слова, произнесенные в быту, зачастую искажены, исковерканы. Слова для сцены должны быть звучны и понятны. Различия звучания бытовой и сценической речи. Особенность театрального слова.

Практика Работа над текстом пьесы, отработка речевых навыков при постановке спектаклей, отрывках литературных произведений.

Орфоэпия. Введение в тему. Ударение в слове.

Теория Знакомство с понятием «литературный язык». Нормы литературного языка: лексические, грамматические, орфографические и

фонетические (произносительные). Произносительные нормы современного русского языка устанавливают особый раздел лингвистики – орфоэпия.

Практика Нормы и правила ударения слов в тексте. Тренировка и запоминание верных ударений некоторых слов, часто искажаемых в произношении.

Произношение гласных звуков.

Теория Особенности фонетической (звуковой) системы русского языка. Особое внимание обращаем на ударение в слове. Основные правила произношения гласных звуков.

Практика Тренировка в произношении безударных гласных на стихотворных текстах, рассказах. Отработка всех правил на чтецком материале.

Произношение согласных звуков.

Теория Классификация согласных звуков – по способу образования, - по месту образования, в зависимости от степени участия голоса (глухие, звонкие, сонорные). Основные правила произношения согласных в словах.

Практика Задания с текстом на каждое правило. Чтение вслух, отработка навыка правильности прочтения согласных звуков в разных комбинациях. Зачет.

Речевой и певческий голос.

Теория Различие целевых установок в вокальном и драматическом искусстве. Частое несходство певческого и речевого голоса.

Практика Упражнения.

Характеристики речевого голоса.

Теория Физиологические (природные) свойства речевого глосса (сила, тембр, высота, диапазон). Профессиональные свойства речевого голоса драматического артиста, чтеца. Недостатки речевого голоса.

Практика Гигиена голосового аппарата.

Работа над речевым голосом в мутационный период. Практические занятия. Соблюдение режима, бережное отношение к голосу в мутационный период – залог будущего здоровья голоса. Занятия носовым дыханием, дыхательной гимнастикой с мысленным чтением, общеукрепляющей гимнастикой. Массаж как гигиенический, так и вибрационный. Упражнения, способствующие расслаблению мышц. Общеукрепляющие упражнения; Упражнения для активизации резонаторной деятельности речевого аппарата; Дыхательные упражнения для воспитания правильной осанки. Дыхание по Стрельниковой.

Упражнения на правильность звука с использованием сонорных звуков

Продолжительное произнесение сонорных звуков на одной высоте, плавный переход от одного сонорного к другому. Повышать и понижать нараспев сонорные звуки с таблицей гласных. Повышать и понижать гласные в закрытом слоге (оканчивающиеся на согласный) речевым и напевным приемом.

Тренировка правильного звучания на счете, пословицах и коротких стихотворных текстах. Повышение и понижение голоса при произнесении пословицы нараспев. Повышение и понижение голоса при произнесении пословицы речевым приемом. Тренировка голоса в чередовании речевого и напевного звучания пословицы. Этюды.

Тренировка голоса в повышении и понижении на коротких стихотворных строчках.

Повышение и понижение голоса по строчкам речевым приемом. Повышение и понижение голоса по строчкам нараспев. Чередование строчки напевной и речевой.

Упражнения на силу, полётность голоса. Упражнения, тренирующие силу, полётность звука. «Рога трубят», «Пара барабанов», «Парус» и др. Работа в парах, по группам. Этюды.

Ожидаемые результаты:

Обучающиеся знают:

- 1) Различия звучания бытовой и сценической речи, особенности театрального слова;
- 2) Произносительные нормы литературного языка;
- 3) Основные правила произношения гласных и согласных звуков в разных комбинациях;
- 4) Характеристики речевого голоса;
- 5) Различие целевых установок в вокальном и драматическом искусстве;
- 6) Комплекс упражнений для работы с голосом в мутационный период.

Умеют:

- 1) Делать правильные ударения в словах;
- 2) Грамотно выполнять упражнения, способствующие расслаблению мышц;
- 3) Выполнять упражнения на правильность звука с использованием сонорных звуков, упражнения на правильное звучание на счете, пословицах и коротких стихотворных текстах; упражнения для голоса в повышении и понижении на коротких стихотворных строчках.

Продвинутый уровень Детский театр

Четвёртый год обучения

Задачи:

- развить и укрепить речевой голос- его элементов: звучности, легкости, полетности, силы звука и т. д посредством усложнённых упражнений в тренинге, в процессе работы над ролью в спектакле.

- овладеть навыками правильной дикции, дыхания, голоса, орфоэпии и логико-информационных закономерностей.
- воспитать бережные отношения к друг другу в процессе работы над словом.

Учебно – тематический план

№ п/п	Темы	Количество часов			Формы аттестации, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Простота и выразительность сценической речи. Особенности речи чтеца и актёра.	1	1	2	Исполнение диагностических заданий
2.	Постановка голоса		16	16	Исполнение упражнений
3.	Упражнения на использование различных темпов, силы звука		16	16	
4.	Логика речи	4	8	12	Исполнение диагностических заданий
5.	Работа над текстом автора		20	20	
6.	Итоговые занятия		2	2	Творческий показ
Итого за год 68 часов		5	63	68	

Содержание

Простота и выразительность сценической речи.

Теория Простота сценической речи – это особая простота. «Слово» - это орудие работы. Искусство речи, мастерство владения сценическим словом. Современное сценическое слово должно быть естественным, а в соответствии со спецификой театральных условий – слышным и разборчивым. Отличие и сходство искусство чтеца и актёра.

Практика Работа с литературными текстами, художественной прозой, стихами. Речь в спектакле.

Работа над речевым голосом. Тренинги. В тему включены практические упражнения из этой темы 2-го г.о. плюс добавляются усложненные упражнения (на дыхание, дикцию, артикуляцию). Упражнения на соединение движения с текстом

Постановка голоса. «Поставить голос» - это значит выявить природные данные и развить, обогатить, улучшить их для профессионального звучания. Выявление индивидуальных голосовых особенностей обучающегося и работа с учетом этих особенностей.

Тренировка голоса на удлиненной строчке. Упражнения предусматривают дальнейшее развитие дыхания и слуха обучающихся. Повышение и понижение голоса речевым способом на удлиненной строке. Повышение и понижение

голоса напевным способом на удлиненной строке. Чередование двух напевных строк с двумя речевыми и наоборот. Переход с распева на речь в середине строки. Переход с речи на распев в середине строки.

Повышение и понижение голоса по словам. Повышение и понижение голоса по словам речевым способом. Повышение и понижение голоса, по словам на распев (по хроматической гамме). Повышение голоса (речь) и понижение (нараспев). Повышение голоса нараспев, понижение – речевым способом.

Упражнения на использование различных темпов. Цель этих упражнений – использовать при быстром темпе найденную в предыдущих упражнениях легкость, верное направление звука в резонаторы и закрепить длинный плавный выдох. Ускоренные строчки должны быть легкими, точными; скорость не должна мешать разборчивости слов.

Упражнения на развитие силы звука. Цель этих упражнений – соединить силу звучания с найденным ранее ощущением свободы, полетности; учиться придавать голосу широту. При этом не путать звучность и широту с грубостью резкостью звука, с криком. Упражнения: «Эхо» - речевой способ; «Эхо» - нараспев; Постепенное усиление глосса с одновременным повышением или понижением по строчкам речевым способом; То же – нараспев; и др. Может быть до 8 – 10 упражнений.

Закрепление приобретенных навыков по развитию голоса на текстах. Навыки, полученные при выполнении упражнений, необходимо закреплять на специально подобранных текстах. Будет также закрепляться при работе на репертуаром.

Логика речи.

Теория Введение в тему. Претворение письменного текста в звучащую действенную речь – задача актера. Понятие языка и речи. Их различия. Путь к оживлению письменной речи в рассказе актера. Роль видений в работе над логикой звучащей речи. Четкость видений. Вдумчивое аналитическое отношение к тексту автора.

Знаки препинания. Грамматические паузы. Ведущий принцип современной пунктуации – логико – грамматический. Восемь знаков препинания современного русского языка: точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, многоточие, восклицательный знак, вопросительный знак, тире; можно причислить еще абзац, скобки, кавычки. Работа над изучением значения и функций знаков препинания на литературном материале. Чтение с листа розданные отрывки или тексты, роли из пьесы. Логическая пауза. Логическая пауза – дополнительная пауза, в устной разговорной речи, способствующая, более точной передаче мысли. Это одно из важнейших выразительных средств речи.

Практика Практические задания для нахождения логической паузы в тексте. Прочсть примеры, обращая внимание на паузы; наметить в каждом предложении главную часть и определить логическую последовательность развития темы. Прочсть примеры, переписать их, расставить знаки логических пауз.

Логическое ударение. «Ударное» слово. Речевые звенья. Еще одна закономерность русской речи. Силовое ударение – самое примитивное и наименее выразительное. Главные слова речевых звеньев. Прочсть примеры, выделить в них противопоставляемые явления и передать это в чтении вслух. Внимательно прочсть примеры, найти в них сравнения и при чтении вслух выделить их.

Работа над текстом автора Работа с конкретными текстами роли, пьесы.

Ожидаемые результаты:

Обучающиеся знают:

- 1) Правила орфоэпии и уметь самостоятельно применять их в работе с текстом;
- 2) Законы логического построения речи;
- 3) Различия понятий «языка» и «речи», понятия «логика речи»;
- 4) Понятие логическая пауза, логическое ударение и уметь определять их в тексте.
- 5) Умеют применять знания, полученные на занятиях по сценической речи в работе над ролью и в самостоятельной работе

Пятый год обучения

Задачи:

- сформировать представления о двух стилях речи: разговорном и полном;
- обучить соединению четкой яркой дикции с естественностью интонаций;
- обучить логическому чтению сложных текстов;
- сформировать понятия «логическая перспектива»;
- обучить анализу и чтению литературного текста, стихов, рассказов.

Учебно – тематический план

№ п/п	Темы	Количество часов			Формы аттестации, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Естественное и искусственное в	1	1	2	Опрос

	театре. Стиль речи.				
2.	Постановка голоса		10	10	Исполнение упражнений
3.	Логическое чтение сложных периодов.		10	10	Исполнение диагностических заданий
4.	Логическая перспектива связного текста.	2	12	14	
5.	Художественное чтение как вид исполнительского искусства.	1	1	2	
6.	Этапы работы над художественным словом в литературном произведении.	2	4	6	
7.	Особенности стихотворной формы.	1	1	2	
8.	Практическая работа над стихами.		20	20	
9.	Итоговые занятия		2	2	Творческий показ
Итого за год 68 часов		7	61	68	

Содержание

Естественное и искусственное в театре. Стиль речи

Теория Два стиля речи: разговорный и полный. Разговорный стиль – это стиль повседневного общения человека друг с другом. Использование в сценических условиях полного стиля речи с интонациями, характерными для обычного разговорного стиля. Соединение четкой яркой дикции с естественностью интонаций.

Практика Отработка навыков стиля речи на материале выбранной для постановки пьесы и стихотворных текстов.

Постановка голоса. Практическая тренинговая часть перед каждым занятием минут по 10-15 минут.

Логическое чтение сложных периодов. Практическая работа. Логическая интонация сложных периодов: перечисление, противопоставление, сопоставление, вводные слова и фразы, логическая интонация фраз, содержащих вопрос. Упражнения по логике речи.

Логическая перспектива связного текста.

Теория Момент уяснения смысловых отношений между фразами – важная и необходимая часть труда актера и чтеца.

Практика Упражнения по смысловой лепке сложных фраз. Работа с текстами, стихами. Упражнения по логике речи.

Художественное чтение как вид исполнительского искусства.

Теория Некоторые специфические особенности и общие основы словесного действия в искусстве актера и художественном слове.

Практика Примеры на текстах, возможности для воспитания речевого мастерства актера использования не драматургического, а литературно –

художественного мастерства, которые являются основой иного жанра сценического искусства – художественного слова.

Этапы работы над художественным словом.

Теория Чтение. Выявление идейного смысла произведения. Сквозное действие и сверхзадача в литературном тексте. Предлагаемые обстоятельства и видения. Умение действовать словом.

Практика Творческая работа над текстом. Чтение, анализ и работа над художественным исполнением. Чтение отрывков из литературных произведений, рассказов.

Особенности стихотворной формы.

Теория Стихи – особая форма организации поэтической речи. Отличие речи стихотворной от прозаической. Внешняя организация стихотворной речи.

Практика Различные системы стихосложения как следствие различных исторических и национальных условий развития языков. Двухсложные стопы (ямб, хорей, спондей, пиррихий). Трехсложные стопы (дактиль, амфибрахий, анапест). Стих гекзаметра.

Практическая работа над стихами. Освоить на практике все компоненты стихотворной речи. Читать стихи, приучая обучающихся к анализу их идейно – эмоционального содержания, выраженного в различной поэтической форме. Работа над поэтическим спектаклем. Упражнения по чтению стихов. В практической работе над стихом важно учитывать следующие моменты, чтобы стихи не звучали прозой. Беречь слово в стихе, помнить, что по емкости содержания и силе чувств оно нередко равно фразе. Ценить рифму и звуковую организацию речи в стихе. Приступая к чтению стихотворения, обязательно уметь разобраться в логическом построении мысли. Постоянно помнить, что стихотворная речь ритмически организована, поэтому необходимо тренировать умение «держать стих». Уметь оправдать стиховые паузы в случаях, когда они не совпадают с логическим членением фразы или ее концом.

Ожидаемые результаты:

Обучающиеся имеют представление:

1) О двух стилях речи; понятии «логическая перспектива»

Умеют:

2) Производить действенный анализ текста;

3) Создавать словесно - речевой образ;

4) Соединять яркую дикцию с естественностью интонаций;

Владеют:

1) Всем комплексом речевого тренинга, т.е. самостоятельно готовить свой речевой аппарат к работе.

Основы сценического движения

Предмет сценического движения включает в себя многообразные приемы физической и пластической тренировки. В эту программу входят упражнения на мышечное освобождение, исправление физических недостатков, развитие силы, ловкости, подвижности, а также выполнение сложных сценических движений и мизансцен. Программа составлена с таким расчетом, чтобы обеспечить максимальное ознакомление обучающихся с техническими требованиями, предъявляемыми современным театром к физической подготовке актера. Поэтому основной формой организации занятий является психофизический тренинг. Во время которого происходит развитие физической подготовки обучающихся, позволяющий в дальнейшем успешнее осваивать необходимые двигательные навыки. На 4-5 году обучения основное внимание на занятиях уделяется совершенствованию практических навыков и их непосредственное использование в драматическом контакте.

Цель и задачи предмета – развитие и формирование психофизического аппарата обучающихся, необходимого для решения задач пластической выразительности. Достижение абсолютной мышечной свободы, легкости и уверенности в работе с собственным телом, смелого и легкого освоения физических навыков.

Стартовый уровень Тренинг-студия

Первый год обучения

Задачи:

- познакомить с основами техники безопасности при работе с собственным телом;
- овладеть поэтапными элементами тренинга при работе с мышцами;
- сформировать умения координировать свои движения;
- познакомить со способами подготовки физического аппарата к работе с движением в пластическом этюде.

Учебно – тематический план

п\п	№	Тема	Количество часов			Формы аттестации, контроля
			Теория	Практика	Всего	
		Введение в предмет	1		1	Опрос
1.		Упражнения для развития мышц		11	11	Исполнение заданных упражнений
2.		Совершенствование координации движений		5	5	
3.		Упражнения по темам		5	5	

4.	Пластические этюды		10	10	Исполнение этюдов
5.	Итоговые занятия		2	2	Творческий показ
Итого за год 34 часа		1	33	34	

Содержание

Введение в предмет. Обзор предмета сценическое движение, цель и задачи предмета.

Упражнения для развития мышц. Гибкость. Всевозможные сгибания и разгибания, наклоны, повороты, скручивание, смещение головы, плеч, рук, ног, бедер, верхней части корпуса. Усиление действия сгибающихся мышц (качание, замахи, рывки). Пассивное растягивание мышц, связок и сухожилий с помощью партнера. Динамические упражнения (ползание на спине, «гусеница»). Использование различных снарядов (шведская стенка, столы, стулья). Сила, укрепление и развитие мышц. Атлетические упражнения (отжимания, подтягивания, приседания, складывание). Волевая гимнастика – напряжение и расслабление различных групп мышц или отдельных точек тела. Парные упражнения (партнер в качестве груза, снаряда, уступающей силы). Силовые игры, перетягивание каната, борьба, упражнения со снарядами. Освобождение от излишнего мышечного напряжения. Напряжение и расслабление отдельных групп мышц, и анализ этих напряжений. Падения с расслаблением. Встряхивания ног, рук, верхней части корпуса. Расширение диапазона скоростей. Упражнения для развития быстроты движений (бег, прыжки и т.д.) Подвижные игры. Упражнения на изменение скорости движения. Упражнения на обострение чувства времени. Упражнения на ритмическую организацию движения (без музыки, под музыку).

Совершенствование координации движений. Упражнения с различными ритмами и темпами исполнения. Упражнения для повышения чувства равновесия. Упражнения с различными движениями рук, ног при несоответствии направлений движения. Тренировка вестибулярного аппарата.

Упражнения по темам. 1.«Манекены» - упражнение на полное напряжение тела. Один ученик - «манекен». Другой «командует манекеном», меняя позы «манекена» или передвигая его на другое место. 2.«Тряпичные куклы». Полное расслабление тела детей. Куклы «вешаются» на воображаемые гвоздики по команде - «правая рука - вверх», левый локоть - в сторону, правое ухо - вверх и т.д. 3. «Кошечка». Кошка лезет под забор, выгибая спину. По команде «собака!» принимает прежнее положение. 4. «Воображаемый забор». Надо залезть под забором в сад, чтобы не спугнуть возможно стоящего рядом сторожа.

Пластические этюды Сочинение и исполнение этюдов под музыку с элементами пластики: одиночные, парные, массовые. Умение создать образ и выразить его посредством движения, жеста. Самостоятельные работы.

Ожидаемые результаты:

Обучающиеся знают:

1) Основы техники безопасности при работе с собственным телом, его индивидуальные особенности;

2) Поэтапные элементы пластического тренинга;

умеют:

1) Самостоятельно выявлять и снимать психофизические зажимы;

2) Выполнить поэтапно элементы тренинга, пластического этюда;

3) Сочинить и исполнить пластический этюд

Владеют:

1) Навыками координационных движений, упражнений;

Базовый уровень Театральная студия

Второй год обучения

Задачи:

- дать представление о необходимости освобождения своего тела от общепринятых движенческих форм;
- закрепить навыки I года обучения с добавлением усложненных элементов на выносливость;
- научить самостоятельно определять центр равновесия и уметь удерживать его;
- овладеть навыками работы с мячами, палками, предметами;
- уметь сочинить и исполнить этюд с палками, мячами, предметами

Учебно–тематический план

№ п\п	Тема	Количество часов			Формы аттестации, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Совершенствование координации движений		4	4	Исполнение заданных упражнений
2	Повышение выносливости		8	8	
3	Повышение реактивных возможностей		7	7	
4	Упражнения по темам		5	5	
5	Этюды с мячами, палками, предметами		8	8	Исполнение этюдов
6	Итоговые занятия		2	2	Творческий показ
Итого за год 34 часа			34	34	

Содержание

Совершенствование координации движений. Упражнения с различными ритмами и темпами исполнения. Упражнения для повышения чувства равновесия. Упражнения с различными движениями рук, ног при несоответствии направлений движения. Тренировка вестибулярного аппарата.

Повышение выносливости. Упражнения на исполнение движений различных групп мышц с последующим увеличением нагрузки. Различные прыжки и приседания, бег. Подвижные игры. Повышение интенсивности занятий. Сила, укрепление и развитие мышц. Атлетические упражнения (отжимания, подтягивания, приседания, складывание). Волевая гимнастика – напряжение и расслабление различных групп мышц или отдельных точек тела. Парные упражнения (партнер в качестве груза, снаряда, уступающей силы). Усложнённые упражнения для развития быстроты движений (бег, прыжки и т.д.) Подвижные игры. Упражнения на изменение скорости движения. Упражнения на обострение чувства времени. Упражнения на ритмическую организацию движения (без музыки, под музыку).

Повышение реактивных возможностей. Тренировка готовности к действию. Групповые упражнения на развитие реактивности (по хлопку педагога). Парные упражнения. Упражнения на повышение «мобильности», т.е. способности к быстрой перестройке поведения.

Упражнения по темам. Этюд "Цирковое представление". Двигательная координация. Комплекс упражнений на освоение рече - двигательной координации. Развитие выразительно-действующих рук, упражнения: "Волна", "Плавники". Волевые действия: деятельность, действие, дробное действие, движение

Этюды с палками, мячами, предметами Сочинение и исполнение этюдов с мячами, палками, предметами.. Умение создать образ героя посредством пластической выразительности: животных, растений, явлений природы.

Ожидаемые результаты:

Обучающиеся имеют представление:

- 1) О необходимости выносливости своего тела;
- 2) О «рождении движения».

Умеют:

- 1) Самостоятельно определять внутренний центр и удерживать его;
- 2) Придумать и исполнить несложный этюд с мячами, палками, предметом

Третий год обучения

Задачи:

- обучить навыкам самостоятельного разогрева и готовности мышц к работе;

- овладеть основами «ритмического рисунка»;
- дать представление о технике безопасности при работе в паре;
- обучить основам сценического боя (овладение элементами сценического боя, «пощечины»).

Учебно–тематический план

\п	Тема	Количество часов			Формы аттестации, контроля
		Теория	Практика	Всего	
	Гимнастическая растяжка		6	6	Исполнение заданных упражнений
	Ритмика	1	5	6	
	Парные поддержки		2	2	
	Сценический бой. Удары. Защита.	2	9	11	Исполнение диагностических заданий
	Этюды с элементами сценического боя	1	7	8	Опрос, исполнение этюда
	Итоговые занятия		1	1	Творческий показ
Итого за год 34 часа		4	30	34	

Содержание

Гимнастическая растяжка. Обучение к индивидуальной работе над разогревом и подготовкой собственного тела к работе. Тренировка основных групп мышц на развитие пластичности, выразительности, гибкости. Освобождение от излишнего мышечного напряжения. Напряжение и расслабление отдельных групп мышц, и анализ этих напряжений. Падения с расслаблением. Поддержка при падении. Встряхивания ног, рук, верхней части корпуса.

Ритмика.

Теория Понятие «ритм» - подразумевается, как интенсивность, так и размеренность действия, его организация во времени и пространстве.

Практика Упражнение «Канон». Упражнения на ритмическую организацию движения (без музыки, под музыку). Ритмические движения и рисунки. Музыкальные этюды на образность мышления, пластическую выразительность

Парные поддержки. Поиск парного равновесия, упражнения на развитие чувства партнерства. Парные упражнения (партнер в качестве груза, снаряда, уступающей силы). Парные игры.

Сценический бой.

Теория Бой с противником – это всегда активное взаимодействие. Конфликт сценического боя. Развитие. Приёмы. Упражнения на живое взаимодействие между партнерами.

Практика Пощёчина. Удары (лицо, плечо, живот). Сценическая защита от ударов.

Этюды с элементами сценического боя.

Теория Составные части этюда со сценическим боем.

Практика Научиться применять навыки владения элементами сценического боя в этюде. Уметь «поставить» этюд. Уметь «сыграть» этюд. Умение создать образ героя посредством пластической выразительности.

Ожидаемые результаты:

- 1) Обучающиеся имеют представление о необходимости внутреннего ритма в работе над созданием сценического образа;
- 2) Владеют основными элементами владения сценического боя;
- 3) Умеют:
 - Безопасно работать в паре;
 - Самостоятельно сочинить и исполнить этюды с элементами сценического боя

Продвинутый уровень Детский театр

Четвертый год обучения

Задачи

- развить внимания, память, контроль над движениями, пластичность в процессе исполнения трюков с элементами сценического боя;
- воспитать культуру поведения во время работы в экстренных и конфликтных ситуациях;
- овладеть навыками сценического боя, оружием (шпагой) в работе над этюдами.

Учебно – тематический план

№ п\п	Тема	Количество часов			Формы аттестации, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Работа с предметом		7	7	Создание этюдов
2.	Этюды с элементами сценического боя		7	7	Исполнение этюдов
3.	Этюды с элементами акробатики		5	5	

4.	Фехтование		13	13	Исполнение диагностических заданий
5.	Итоговые занятия		2	2	Творческий показ
Итого за год 34 ч			34	34	

Содержание

Работа с предметом. Освоение несложных упражнений: обработка предмета (стул, тарелка, поднос, трость, шест, комбинация предметов). Создание драматических этюдов.

Этюды с элементами сценического боя. Прямой удар, боковой удар, удар коленом, удары ногами, бросок, подсечка. Создание драматических этюдов с элементами сценического боя. работа над отрывками (этюдами) из произведений с выходом на сценическую драку.

Этюды с элементами акробатики. Падение со стула, падение, прыжок через партнера, через стул, работа над драматическим номером с элементами акробатики.

Фехтование. Исходное положение. Боевая стойка. Передвижение в боевой стойке. «Шаг назад», «Двойной шаг вперед», «Выпад». Наступление. Защита. Простые удары. Обучение без оружия, обучение с оружием. Удар по правому, левому боку. «Вторая защита». Техника кругового удара. Техника ответных атак. Техника повторной атаки.

Ожидаемые результаты:

Обучающиеся владеют:

1) Базовой техникой фехтования на классической шпаге;

2) Приемами разогрева тела; техникой безопасного падения с места, с ходу и с возвышения; техниками трюков; тычок, удар, бросок с предметом и без него. умеют:

1) Грамотно существовать в созданных конфликтных ситуациях (сценический бой, акробатика) при работе над этюдами.

Пятый год обучения

Задачи

- овладеть навыками самостоятельной работы с предметом, умением импровизировать;
- развить силу, скорость, выносливость, ловкость, ритмичность в работе с оружием (шпагой).
- воспитать вежливое отношения друг к другу на лучших манерах высшего общества прошлых столетий в процессе изучения этикета;

Учебно – тематический план

№ п\п	Тема	Количество часов			Формы аттестации, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Этюды с элементами фехтования		5	5	Создание и исполнение этюдов
2.	Этюды «Работа с предметом»		4	4	
3.	Импровизации	1	7	8	
4.	Этикет. Этюды.	3	11	14	Опрос. Создание и исполнение этюдов
5.	Итоговые занятия		3	3	Творческий показ
Итого за год 34 часа		4	30	34	

Содержание

Этюды с элементами фехтования. Сочинение и исполнение этюдов с элементами освоенных навыков: Исходное положение. Боевая стойка. Передвижение в боевой стойке. «Шаг назад», «Двойной шаг вперед», «Выпад». Наступление. Защита. Простые удары. Обучение без оружия, обучение с оружием. Удар по правому, левому боку. «Вторая защита». Техника кругового удара. Техника ответных атак. Техника повторной атаки.

Этюды «Работа с предметом»: Работа над концертными номерами с различными предметами. Этюды одиночные, парные, массовые в разных жанрах.

Импровизации.

Теория Понятие импровизации. Виды.

Практика Различные этюды с применением полученных знаний по сценическому бою, работы с предметами. Виды импровизаций.

Этикет. Этюды.

Теория Ознакомление со стилями поведения западноевропейского и русского общества 17-19 столетий. Позиции рук, ног мужчин, женщин. Поклоны, приветствия мужские, женские. Шляпы и плащи. Английский этикет XIX век, испанский этикет XV век, французский этикет XVII век. Кавалер и дама. Ходьба и поклоны с веером. Осанка и походка офицера. Осанка и походка барышни.

Практика Этюды одиночные, парные, массовые с элементами придворного этикета, боя на шпагах.

Ожидаемые результаты:

Обучающиеся знают:

1) Элементы придворного этикета и уметь применить эти знания в составлении этюда;

умеют:

2) Грамотно исполнить этюд «с предметом», овладев навыками работы с ними;

3) Толерантно относиться к друг другу, работая в конфликтных ситуациях;

владеют:

4) Приемами техники безопасности при работе с партнером, предметами, сценической конструкцией индивидуально и в группе;

Результатом обучения является овладение студийцами определенным количеством психофизических навыков.

1.4. Планируемые результаты

В результате освоения образовательной программы, обучающиеся овладеют следующими знаниями и компетенциями:

В области предметных компетенций:

Знают и понимают:

- основные аспекты театральной творческой деятельности: принципы актерской игры, средства самовыражения, основы постановки спектакля; теории драмы

Владеют:

- основы актерской техники в сценической речи, в сценическом движении.

В области метапредметных компетенций

Умеют:

- строить конструктивный диалог, получать в диалоге необходимую информацию, представлять и оценивать свою точку зрения в диалоге;
- вести продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, подчинять личностные особенности общему замыслу, вписываться в творческую группу.

Обладают:

- навыками коллективно-творческой деятельности;

Понимают:

- роль театра в развитии общей культуры человека

В области личных компетенций

Имеют:

- развитый художественный вкус и устойчивый интерес к театральному искусству;

- позитивную самооценку и положительную мотивацию к дальнейшему самосовершенствованию и углублению своих знаний;

Владеют эмоционально-волевой саморегуляцией в процессе учебной деятельности;

Проявляют самостоятельность, дисциплинированность, ответственность в работе на сцене и в жизни.

РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ»

2.1. Календарный учебный график

Программа рассчитана на 34 учебные недели. Реализуется в период с сентября по май. Конкретные сроки начала и окончания учебного года определяются в соответствии с календарным учебным графиком Дворца на текущий учебный год. Сроки и продолжительность каникул устанавливается приказом Департамента образования администрации г. Томска. Календарный учебный график является обязательным приложением к дополнительной общеобразовательной программе и составляется для каждой группы (ФЗ, ст. 2, п. 92; ст. 47, п. 5) Приложение №1.

2.2. Формы аттестации

В программе предусматриваются следующие виды диагностики:

	Вид контроля	Задача	Период	Способы контроля (формы)
1	Входная диагностика	Изучение личностных качеств ребенка: познавательных интересов, особенностей познавательных процессов, коммуникативные и регулятивные умения. Уровень освоения предметного материала прошлого года. Составление «портрета группы», постановка педагогически целесообразных задач,	1 раз в год в начале учебного года (в течение первых трех недель занятий)	Наблюдение на учебном занятии.

		выбор методов и приемов совместной деятельности.		
2	Текущий контроль	Отслеживание качества результатов образовательной деятельности по итогам изучения темы.	В течение учебного года.	Контрольные занятия в разных формах (зачет, письменный опрос, тестирование, концерт, творческий показ, исполнение диагностических заданий и др.)
3	Промежуточный контроль	Аттестация студийцев – комплексная оценка знаний, умений и навыков.	2 раза в год (декабрь, апрель-май)	Формы аттестации: спектакль, фестиваль, игровая программа, творческий показ, конкурс.
4	Итоговый контроль	Анализ предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года.	Май	Итоговый отчетный концерт, спектакль, программа с фиксацией результатов за год в книге движения.

Оценочные материалы. Мониторинг оценки результатов личностного развития учащегося театра-студии «Синтез»

- 1 уровень – низкий
2 уровень – средний
3, 4 уровень – высокий

Показатели / Критерии/		Результат			
		Тренинг- студия/ Театральная студия	Детский театр		
1. Внешние	1.1. Деятельностные	Продуктивность	1 уровень. Участие в одном итоговом мероприятии (открытое занятие, показ, занятие-концерт и др.) детской студии	1 уровень. Участие в постановке 1 спектакля в течение 1 года обучения в разных позициях (осветитель, актер и др.)	
			2 уровень. Участие в двух итоговых мероприятиях Д.Ст. в течение года обучения	2 уровень. Участие в прокате 1 спектакля в течение учебного года	
			3 уровень. Дополнительное участие в мероприятиях.	3 уровень. Участие в фестивале и мероприятиях театра-студии (разного уровня)	
	1.2. Социальные	Адаптивность		1 уровень. Вписывается в стабильную группу с трудностями.	
				2 уровень. Хорошо вписывается в стабильную группу.	
				3 уровень. Вписывается во временную творческую группу с трудностями.	
				4 уровень. Хорошо вписывается во временную творческую группу.	
Активность включения в группу		1 уровень. Естественно проявляет личностные особенности (психофизиология, характер, темперамент, лидерство и т.д.)			
		2 уровень. Проявляет личностные особенности с учетом других участников группы и замысла работы.			

			3 уровень. Подчиняет проявление личностных особенностей общему замыслу и требованиям работы в творческой группе.		
2. Внутренние	2.1. Целевые	Осознание цели участия в работе Интерес	1 уровень. Не знает своих потребностей в участии в работе, потребностей родителей, требований и целей коллектива театра-студии.		
			2 уровень. Знает свои потребности, потребности родителей, требования и цели коллектива театра-студии.		
			3 уровень. В работе в театре-студии учитывает и соотносит свои потребности с потребностями родителей, коллектива театра-студии.		
			4 уровень. Возможно появление собственных целей в работе в театре-студии.	4 уровень. Есть собственные цели в работе в театре-студии.	
	2.2. Мотивационные	Психологический климат	1. Требует педагогической поддержки при включении в группу и формировании психологического климата коллектива.		
			2. Подражает педагогу и неосознанно следует правилам артистической этики (уважение к другим участникам, создание общего настроения в работе, готовность к взаимодействию и поддержке. Создание комфортной творческой обстановки и т.д.) при формировании психологического климата коллектива.		
			3. Осознанно следует правилам и сотрудничает с педагогом и участниками в создании комфортного психологического климата в коллективе.		
	2.3. Когнитивные	Интерес	1 уровень. Не проявляет интереса к занятиям.		
			2 уровень. Проявляет неустойчивый интерес.		
			3 уровень. Проявляет устойчивый интерес.		
		1 уровень. Есть элементарные предпосылки для освоения актерской техники в:	2 уровень. Есть основы в овладении элементов актерской техники в:	3 уровень. Целостное использование элементов актерской техники:	
		<ul style="list-style-type: none"> • Сценической речи; • Сценическом движении; • Актерском мастерстве; 	<ul style="list-style-type: none"> • Сценической речи; • Сценическом движении; • Актерском мастерстве; 	<ul style="list-style-type: none"> • Под руководством педагога; • Под руководством режиссера; • Самостоятельная работа над образом и ролью. 	

В конце каждого года обучения в студии проводится большой творческий показ для гостей, родителей и т.д., где обучающиеся всех групп демонстрируют свои актёрские практические умения, навыки. Они исполняют концертные номера, имитации, отрывки из спектаклей, демонстрируют работу с чтецким материалом (стихи, проза и т.д.) и т.д. Важно, чтобы выступил каждый студиец. Участие в творческом показе групп является своеобразным экзаменом и основанием для перевода на следующий год/уровень обучения. Там же выдаются свидетельства об окончании студии выпускникам.

2.3. Условия реализации образовательной программы

Материально – техническое обеспечение

Учебный театральный зал, оборудованный светом, звуком

Стулья по количеству учащихся
Кладовка, шкафы для хранения декораций, костюмов, реквизита
Шкафы для книг, учебно-дидактического материала
Гриммерная комната для переодевания
Костюмы
Мячи, кольца, трости, физ. палочки, ленты, шпаги;
Ноутбук или компьютер
Магнитофон;
Видеокамера;
Фотоаппарат;
Пульт, регулирующий световое и звуковое оснащение;
Методические материалы, пособия для занятий;
Коврики для занятий.

Кадровое обеспечение

Педагог дополнительного образования по театральному искусству,
приглашённые консультанты, мастера

Методическое обеспечение программы

В целом за основу учебной деятельности взята **технология совместной деятельности**, которая характеризуется следующими тенденциями:

- ориентация на гуманистические принципы личностно-ориентированного подхода к образовательной деятельности – ценностное отношение к каждому ребенку, активизация роли ребенка в образовательной деятельности, ориентация ребенка на постоянное и непрерывное развитие себя как личности;

- обогащение содержания образования гуманитарным компонентом – организация познавательной деятельности обучающихся, акцент ставится на понимание и переживание смыслов содержания учебного материала.

Для достижения положительных результатов на занятиях 1-3 года обучения используются следующие **методы**:

- Словесный
- Репродуктивный
- ступенчатого повышения нагрузок
- игрового существования
- театрально-творческий
- иллюстративно – художественный

Для 4-5 года обучения используются другие методы:

- психологической активизации мыслительной деятельности
- проблемной ситуации
- самостоятельность задания
- поисковый
- импровизации

- репетиции
- дистанционный

Развивающий характер учебной деятельности обуславливает выбор соответствующих методов, где важное место занимает проблемно-диалогические методы обучения.

В процессе творческо-познавательной деятельности обучающиеся изучают, систематизируют и самостоятельно используют полученные знания, разрабатывают самостоятельные творческие проекты.

Методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение; создание ситуации успеха; похвала; демонстрация успешности ребенка перед детьми, родителями, зрителями.

Алгоритм учебного занятия

Основные части занятия	Структурные этапы	Продолжительность
Вводная часть	<ul style="list-style-type: none"> ○ Организационный момент; ○ Разминка. Упражнения разогрев рабочего самочувствия ○ Создание психологического настроения на учебную деятельность и активизацию внимания. Сообщение темы, цели учебного занятия и мотивации учебной деятельности. ○ Тренинговые упражнения 	30 мин.
Перерыв	○	10 мин.
Основная часть	<ul style="list-style-type: none"> ○ Объяснение темы, выполнения задания; ○ Изучение последовательности выполнения задания; ○ Выполнение этюдов, заданий, упражнений; ○ Выполнение аналогичных заданий на другом материале. 	50 мин.
Перерыв	○	10 мин.
Заключительная часть	<ul style="list-style-type: none"> ○ Рефлексия своей работы; ○ Итог занятия <p>Совместный анализ успехов и достижений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Поощрение 	20 мин.

Дидактические материалы: карточки со звуками (гласными, согласными), звукосочетаниями, тренировочными текстами, стихами, скороговорками и т.д.

2.4. Список литературы

Актёрское мастерство

1. Абалкин Н.А. Диалог с драматургом М: Советск. Писатель 1976
2. Абалкин Н.А. Рассказы о театре. М: Молодая гвардия
3. Асенин С. Мудрость вымысла – М., 1983
4. Базанов В.В. Техника и технология сцены – Л Искусство, 1976
5. Беспрозванный Л. Упражнения для души – М: ГДНР, 1993
6. Бритаева Н.Х. Эмоции и чувства в сценическом творчестве – Саратов, 1986
7. Брук П. Пустое пространство – М: Прогресс, 1976
8. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств – М-Л, 1967
9. Гиппиус С.В. Сценическая педагогика
10. Голубовский Б.Г. Наблюдения. Этюд. Образ. - М: ГИТИС, 1990
11. Ершов П. Технология актерского искусства – М; 1992
12. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология - М, 1972
13. Ершова А., Букатов В. Актерская грамота – подросткам – Ивантеевка, 1994
14. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли М: Искусство, 1982
15. Корогодский З.Я. Первый год. Начало – М: Советская Россия, 1971
16. Корогодский З.Я. Первый год. Продолжение – М: Советская Россия, 1972
17. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского
18. Немирович – Данченко В.И. О творчестве актера – М, 1984
19. От упражнения к спектаклю (Сборник статей) – М: Советская Россия вып. 4 1990-1997
20. Паскаль М.В. Развитие творческого воображения, 1989
21. Станиславский К.С. Работа актера над собой Собрание сочинений, Т2 – М, 1954
22. Станиславский К.С. Т1 Моя жизнь в искусстве, Т2 Работа актера над собой ч 1, Т3 Работа актера над собой ч2 – М: Искусство, 1954
23. Судакова И. От этюда к спектаклю
24. Теория и практика мастерства актера – М: ГИТИС, 1990
25. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах – М: Искусство, 1995
26. Шмайлов М. Мастерство актера – Л, 1990
27. Эфрос А.В. Репетиция – любовь моя. М: Искусство, 1981

Сценическая речь

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение – М, 1984
2. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения – М, 1986
3. Васильева Т.И. Упражнения по дикции – М: ГИТИС, 1988
4. Гугова В.И. и др. Сценическая речь – М: МГИК, 1986
5. Завадская Т.Ф., Соловьева Н.М. Методика выразительного чтения – М, 1985

6. Иртлач С.Ш. Интонационно-мелодическая природа сценической речи. Уч. пособие – Л: ЛГИТМиМ, 1990
7. Кнебель М.О. Слово о творчестве актера 3-е издание – М, 1970
8. Козлянинова И.П. Произношение и дикция – М: ВТО, 1977
9. Козлянинова И.П. Сценическая речь - М; ГИТИС, 1995
10. Козлянинова И.П., Чарелли Э.М. Речевой голос и его воспитание уч. пособие по курсу «Сценическая речь» для студентов театральных вузов – М: ВТО, 1985
11. Комякова Г. Уроки техники речи в самодеятельном коллективе – Л, 1972
12. Комякова Н.П. Слово в драматическом театре. Приемы, упражнения для работы с дикцией – М: Искусство, 1974
13. Кузьмина С.М. Русское сценическое произношение – М: Наука, 1986
14. Культура сценической речи Сборник статей – М: ВТО, 1979
15. Леонарди Е.И. Дикция и орфоэпия. Сб-к упражнений по сценической речи. Уч. пособие для театральных учебных заведений, культпросвет училищ и институтов культуры – М: Просвещение, 1967
16. Линклейтер К. Освобождение голоса – М: ГИТИС, 1993
17. Матанов Б.А. Игра как средство воспитания сценической речи – Л, ЛГИТМиК, 1971
18. Петрова Л.А. О технике речи – М, 1981
19. Савкова З.В. Как сделать голос сценическим 2-е издание – М, 1975
20. Савкова З.В. Техника звучащего слова – М: ВНИИТИКПР, 1988
21. Сценическая речь: учебник – М: ГИТИС, 1995
22. Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка – М, 1993
23. Шкловский В.Б. О теории прозы – М, 1983

Сценическое движение

1. Брук П. Пустое пространство – М: 1976
2. Голубовский Б.Г. Пластика в искусстве актера – М: Искусство, 1986
3. Гранер В. Ритм в искусстве актера. – М, 1966
4. Кох И. Основы сценического движения. – Л, 1970
5. Немирович-Данченко Вл. О творчестве актера. – М, 1984
6. Немеровский А. Пластическая выразительность актера - М, 1976
7. Румнев И. О пантомиме – М, 1964
8. Руберг И. Пантомима, движение и образ – М, 1963
9. Станиславский К. Работа актера над собой, Собрание сочинений Т2 – М, 1954
10. Чикин С.Я. Физическое совершенство человека – М, 1976

Список литературы для детей:

1. Ларионова Е.А. «Сценическая речь», М.: 1987г.

2. Ленц Ф. "Образный язык народных сказок", М., 1995 г.
3. Новицкая Л.П. "Уроки вдохновения" ВТО "Москва", 1983 г.
4. Новицкая Л.П. "Уроки вдохновения", М., ЦТО, 1984 г.
5. Симонов П.В., Ершов П.М. "Темперамент, характер, личность", изд. "Наука", 1984г.
6. Станиславский К.С. Этика ВТО, М., 1978 г.
7. Треплева А. А. «Школьный театр для подростков», М., 2006г.
8. Шрейдер Ю.А. Лекции по этике. Учебное пособие. - М., 1994

Приложение 1

Календарный учебный график на 2024 – 2025 учебный год

Учебный период	Количество учебных недель	Дата начала учебного периода	Каникулы	
			Продолжительность каникул	Организация деятельности по отдельному расписанию и плану
1 полугодие	16 недель	02 сентября	С 23.12 по 13.01	С 23.12 по 9 января участие в организации новогодних мероприятий
2 полугодие	18 недель	13 января	С 19.05 по 01.09	Работа лагерей с дневным пребыванием детей и загородных детских оздоровительно-образовательных лагерей. Подготовка и участие в конкурсах, выставках, соревнованиях.

Продолжительность учебного года – с 02.09 по 18.05 – 34 учебные недели

Рабочая программа воспитания

Цель:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося в процессе раскрытия его потенциальных способностей.

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся в дополнительном образовании:

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здорового образа жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, (эстетическое воспитание).

Задачи:

- формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;
- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в студии, в школе, дома, в общественных местах;
- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств.

ФГОС ориентирован на становление личностных характеристик выпускника (портрет выпускника в дополнительном образовании):

- Любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;
- Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
- Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
- Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;
- Уважающий других людей;
- Умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
- Осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни;
- Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека.
- Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны;

- Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию.

Модуль «Ключевые дела Дворца»

Название мероприятия	Сроки реализации	Целевая аудитория	Ответственный
Календарь событий			
Сбор кружковцев на начало учебного года Водные занятия по истории ДТДиМ Занятия – экскурсии, посвященные 420 – летнему юбилею г. Томска Праздничная программа «День старшего поколения»	сентябрь		
Занятия – экскурсии, посвященные 420 – летнему юбилею г. Томска Сбор актива Дворца Праздничная программа «День учителя»	октябрь		
Концертная программа «День матери» Инклюзивный фестиваль «Дети как дети» Сбор актива Лагерь с дневным пребыванием	ноябрь		
Новогодняя игровая программа Конкурс «Новогодняя игрушка» посвященный Году семьи, 100-летнему юбилею Дворца Лагерь с дневным пребыванием	декабрь		
Новогодние праздничные программы	январь		
08.02 встреча выпускников 28.02 «Город веселых мастеров»	февраль		
Лагерь с дневным пребыванием 31.03 Юбилейный концерт Дворца	март		
Космическая неделя Галактика Дворец. Прием выпускников.	апрель		
Занятия –экскурсии в Лагерном саду, посвященные 80-летию Великой Победы	май		
1 июня «День защиты детей» - Лагерь с дневным пребыванием - профильные смены в ДООЛ	июнь		
- профильные смены в ДООЛ	июль		
- профильные смены в ДООЛ	август		
На уровне детского объединения			
Новогодняя «Синтезтека»,	декабрь		
«Отчётник»	апрель -май		

Театральная гостиная	1 раз в четверть		
----------------------	------------------	--	--

Модуль «Учебное занятие»

Название мероприятия	Целевая группа	Сроки проведения	Ответственный
Тренинги на физическое самочувствие	все	В течение года	
Анкетирование и тестирование. «Характер и взаимоотношение в группе»	все	октябрь май	

Модуль «Воспитание в детском объединении»

Название мероприятия	Целевая группа	Сроки проведения	Ответственный
Этюды на тему профилактики вредных привычек	все	В течение года	
Беседа «Мои добрые дела»	все	1 раз в четверть	
Трудовой десант	все	Уборка на сцене после репетиций, показов	
Тренинги на сплоченность	все	сентябрь, октябрь	

Модуль «Взаимодействие с родителями»

Название мероприятия	Целевая группа	Сроки проведения	Ответственный
Родительские собрания	все	сентябрь декабрь	
Подготовка к мероприятиям студии	по желанию	в течение года сентябрь апрель	

Модуль «Профессиональное самоопределение»

Название мероприятия	Целевая группа	Сроки проведения	Ответственный
Беседы «Мир профессий»	все	февраль	
Этюды «Профессии»	все	в течение года	

Игры и упражнения по предмету «Театральное искусство»

1 - 2 г. обучения

Универсальная разминка

Все мышцы нужно в равной мере подготовить к работе. Предпочтительно разделить разминку на разогрев по уровням:

1. Голова, шея:
2. Плечи, грудная клетка:
3. Пояс, тазобедренная часть:
4. Ноги, руки.

1. Голова, шея

Упражнение 1

Исходное положение: стоя, тело расслаблено.

- 1 - голова опускается на грудь, максимально напрягаются мышцы шеи.
- 2 - голова возвращается на исходное положение.
- 3 - наклонить голову вправо.
- 4 - исходное положение.
- 5 - запрокинуть голову назад потянув мышцы шеи.
- 6 - исходное положение
- 7 - наклонить голову влево.
- 8 - исходное положение.

Упражнение 2

Исходное положение: стоя, тело расслаблено. На счет “раз” голова опускается на грудь. Не возвращаясь в исходное положение, на счет “два”, “три”, “четыре” броском перевести голову вправо, назад, влево. Повторить 4 раза в одну и другую стороны.

Упражнение 3

Исходное положение: стоя, тело расслаблено. Голова плавно “сдвигается” в стороны, описывая круг, при этом выполняющий упражнения медленно приседает. При медленном вставании голова описывает круг в другую сторону.

2. Плечи, грудная клетка:

Упражнение 4

Исходное положение: стоя, мышцы максимально расслаблены.

- 1 поднять плечи вверх.
- 2 вывести плечи вперед.
- 3 опустить вниз.
- 4 отвести назад. Повторить четыре раза.

Упражнение 5

Исходное положение: стоя, мышцы расслаблены.

Движение по схеме: крест. Квадрат, круг. И сдвиг параллельно полу. КРЕСТ. Выполняется как горизонтальной, так и вертикальной плоскости.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРЕСТ: вперед - центр - вправо - центр - назад - центр - влево - центр. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КРЕСТ: вверх - центр - вправо - центр - вниз - центр - влево - центр.

КВАДРАТ: вперед - вправо - назад - влево.

3. Пояс, тазобедренная часть:

Упражнение 6

Исходное положение ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг другу.

Наклоны вперед, в правую и левую сторону. При наклоне вперед спина должна быть, даже немного выгнутая. При вставании спина прогибается в обратную сторону, похожа на “горбик”. При наклоне в правую и левую стороны плечи развернуты параллельно полу, ноги остаются в исходном положении.

Упражнение 7

Разминка тазобедренной части

(пелвиса) Основные виды движений;

1. Вперед – назад;
2. Из стороны в сторону;
3. Подъем бедра вверх (движется внешняя передняя сторона тазобедренного сустава)

Техника исполнения движений:

1. При движении вперед пелвис чуть приподнимается и резко посылается вперед. При движении назад поясница остается на месте. Колени согнуты и направлены точно вперед (очень важно сохранять неподвижность коленей при движении).
2. Движение из стороны в сторону может быть двух видов: просто смещение из стороны в сторону, не повышая и не понижая пелвиса, или движение по дуге (полукругу), Такое движение обычно используется во время свингового раскачивания пелвиса из стороны в сторону.
3. Вариант на развитие координации движений.

Во время выполнения движений подключить движения головы.

Бедра идут вперед – голова опускается, бедра идут в сторону – голова наклоняется в правую или левую сторону, бедра – назад – голова откидывается назад.

4. Ноги, руки.

Упражнение 8

Исходное положение: сесть на корточки, правую прямую ногу вытянуть в сторону. На счет “раз – два” плавно перенести вес тела на правую ногу; левую вытянуть. При переносе веса тела с ноги на ногу необходимо держаться как можно ближе к полу. На счет “три – четыре” руки согнуть в локтях, локти поставить на пол около ноги, на которую перенесен вес тела.

Упражнение 9

«Пальма»

Цель: Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук, ног, тела.

Помочь ребенку раскрепоститься и ощутить возможности своего тела можно с помощью разнообразных ритмопластических театральных упражнений и игр.

Игры- тесты

«Планеты»

Детям предлагается путешествие по различным планетам, каким — они должны придумать сами. Педагог просит детей придумать им названия и представить себе людей, которые на этих планетах будут жить.

Далее дети вместе с педагогом путешествуют по планетам, взаимодействуют с существами, которые их населяют. Каждый из детей является хозяином одной планеты. Он определяет характер ее обитателей, основные конфликты на планете и т. п. Когда все дети «прибывают» на его планету, он играет роль местных жителей, которые либо вступают в контакт с гостями, либо конфликтуют с ними, к при -; меру, заставляя все время учиться или работать, и т. п.

«Дом Радости»

Детям предлагается представить в микрогруппах Дом Радости и его обитателей. Затем эти Дома радости «оживляются» и взаимодействуют. Может быть свой язык, особенности общения.

« Сказка по кругу»

Дети при помощи педагога, по очереди добавляя каждый по 1 -2 предложения, сочиняют сказку. Сказка должна «нагромоздить» так много всего, чтобы обратить страшное содержание в смешную противоположность. Например: «Алеша по дороге в школу увидел собаку. Она оказалась громоздочной. Она была к тому же очень голодна. Алеша очень испугался. Собака с оскаленной пастью бросилась к Алеше. Алеше некуда было спрятаться. Он снял рюкзак и стал туда залезать, чтобы спрятаться от собаки. Собака начала страшно лаять. Алеше от страха захотелось в туалет. Потом он начал громко кричать: "Помогите!" Собака испугалась его и убежала. Оказывается, она почуяла запах бутерброда из Алешиного рюкзака и ждала, что он угостит ее».

Упражнения, игры направленные на развитие внимания, воображение. Партнёрство «Стулья»

Педагог дает задание построить из стульев какую-либо фигуру или букву. Задача учащихся максимально быстро и бесшумно (переговоры запрещаются) построить требуемую фигуру (круг лицом наружу, букву р развернутую к окну и т. п.).

Дополнительное усложнение задания - требование одновременность (одновременно встать со стула, одновременно поднять и т. д.).

«Встать по пальцам»

Ведущий оборачивается к группе спиной, показывает табличку с какой-либо цифрой (от 1 до 10), (можно просто какое-то количество пальцев), начинает отсчет (до трех или до пяти, затем резко поворачивается к группе. На момент поворота количество стоящих (или сидящих, лежащих и т. д.: как уговоритесь) должно быть равно числу, написанному на табличке. Условием упражнения является полная бесшумность исполнения.

«Японская машинка»

Каждый учащийся задумывает короткое слово или цифру (не повторяющуюся) и сообщает остальным. Далее ведущий вводит простой ритм из четырех долей с какими-либо движениями на каждый такт. После того как группа освоила одновременное выполнение ритма, на два последних такта учащиеся начинают передавать "лидерство", с помощью задуманных слов, называя первым свое слово, а затем чужое. Тот, чье слово названо, становится лидером на следующий такт и также передает лидерство другому. "Прозевавший свое слово или не попавший в долю лидер вылетает.

«Третий лишний»

Известная игра, вряд ли нуждающаяся в комментариях.

«Построения»

Участники должны максимально быстро, и бесшумно (не общаясь) построиться в шеренгу по какому-либо заданному параметру (по алфавиту, согласно первым буквам отчества; по возрастанию номера квартиры и т.п.)

«Рулетка»

Участники разбиваются на две группы, по одному представителю садится за стол, друг напротив друга и кладут руки на стол. Между ними кладется монета. По хлопку ведущего они должны накрыть монету рукой - кто быстрее. На все другие сигналы ведущего (топанье, звуки) они не должны реагировать - шевелиться (пошевеливший рукой не вовремя - проиграл). Место проигравшего занимает другой представитель группы.

«Печатная машинка»

Учащиеся распределяют между собой алфавит (каждому достается несколько букв) и являются теми клавишами печатной машинки, какие буквы им достались. Удар по нужной клавише - это хлопок нужного человека (кому она досталась). Кто-либо предлагает напечатать какую-нибудь фразу, и участники "печатают", хлопая в нужный момент с равными между "буквами" промежутками. Пробел обозначается общим хлопком всей группы, точка - общими двумя хлопками.

«Земля - вода - воздух – огонь»

Ведущий показывает на одного из стоящих в кругу участников, говоря ему одно из ключевых слов. Тот, на кого указали должен (не позже чем на пять счетов, отсчитываемых ведущим) назвать (без повторов) животное - рыбу - птицу или повернуться вокруг себя соответственно. Тот, кто ошибается- выбывает.

«Волшебная палочка»

Участники передают друг другу в определенном порядке (или по желанию хозяина палочки) ручку (или другой предмет) предлагая продолжить начатое ими предложение (словосочетание).

Получающий палочку должен на пять счетов придумать продолжение и сам становится хозяином, задав задание следующему. Хозяин может позой загадывать профессию человека, жестом - действие и т. п.

«Руки-ноги»

По одному из сигналов ведущего (например, по одиночному хлопку), участники должны поднять руки (или опустить, если на момент сигнала они уже подняты), по другому (например, по сдвоенному хлопку) - встать (или, соответственно сесть). Задачей исполнителей является продержаться как можно дольше, не путая сигналов и сохраняя общий ритм и бесшумность движений. Если участников достаточно, лучше разбиться на две команды и проверить какая команда продержится дольше (по секундомеру), улучшая результат предыдущей.

«Ритмы»

Педагог, или кто-либо из участников показывает ритм, состоящий из хлопков, топанья и т.п. звуковых эффектов. Задача участников - соблюдая заданный темп и

продолжительность пауз, исполнять по очереди (в заданном порядке) только по одному элементу ритма (хлопку, топанию и т. п.)

«Ритмичный вход»

Придумать на начало занятия какой-то общий для всех участников ритм и занять свои места под этот ритм (каждый раз ритм должен меняться, усложняясь и становясь, разнообразие, подключая не только хлопки и топание ногами, но и все возможные звуковые эффекты). Когда группа сможет уверенно выполнять это упражнение, можно подключать к ритму творческие задания (бравурный, печальный и т. п.) или добиваться развития, разнообразия внутри данного ритма, деля его на партии.

«Оркестр»

Ведущий распределяет между участниками партии различных инструментов, состоящие из хлопков, топания, и всех возможных звуковых эффектов. Задачей участников является ритмически исполнить какое-либо известное музыкальное произведение (или сочиненную на месте ритмическую партитуру) под руководством дирижера, управляющего громкостью общего звучания и вводящего и убирающего отдельные партии.

«Пулеметная очередь»

Участники садятся в круг и ведущий тремя хлопками задает темп пулеметной очереди (поначалу медленный). Участники по очереди, точно соблюдая темп, хлопают, постепенно (очень медленно) ускоряясь, до скорости пулеметной очереди (хлопки почти сливаются), а дойдя до максимума скорости, начинают также медленно ее снижать.

«Передача позы»

Участники становятся в шеренгу. Первый придумывает какую-либо сложную позу (остальные не видят какую) и по сигналу ведущего "передает" ее второму (тот за 10-15 секунд должен максимально точно запомнить ее). По следующему сигналу ведущего, первый "снимает", а второй "принимает" эту позу, Далее происходит передача позы от второго к третьему участнику и т. д.

Задачей является максимально точная передача позы от первого до последнего исполнителя. Если участников достаточно, лучше разбиться на две команды и "передавать" одну, заданную ведущим позу - кто точнее.

«Бык и ковбой»

Двое участников становятся на расстоянии друг от друга (не менее 5 метров), один поворачивается спиной - это бык, второй берет в руки воображаемую веревку - это ковбой. По сигналу к началу ковбой должен накинуть воображаемую веревку на быка и подтянуть его к себе (бык, естественно, сопротивляется). Упражнение получится успешно, если участникам удастся синхронизировать свои действия, чтобы зрители "увидели" воображаемую веревку, натянутую между ними.

«Зеркало»

Один из участников становится ведущим, второй - его отображение в зеркале, т.е. максимально точно копирует все его действия и движения.

«Рыбаки и рыбки»

Играющие делятся на рыбаков и рыбок. Рыбки бегают по дну, рыбаки по трое берутся за руки и стараются поймать рыбок в сеть. Рыбка может подныривать, брызгать. Запрещается толкать, разрывать сцепленные руки.

«Отряды»

Собираются отряды темноволосых, сероглазых, кареглазых, кудрявых и прямоволосых на время.

«Вещи»

Собирать вещи на определённую букву алфавита.

«Скороговорки»

Жужжит жужелица, жужжит, кружится.

Два дровосека, два дроворуба, два древокола говорили про Ларьку, про Варьку, про Ларькину жену.

Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали, лавировали, да не выловировали. В Луку Клим луком кинул.

Рыла свинья белорыла, тупорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла. Ткач ткёт ткани на платки Тане.

Везёт Санька с Сонькой на санках, санки скок, Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб.

Бороила борона по боронованному полю.

Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоче, шумливо шарят гроши. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.

3-5 г. обучения

«Этюд»

Этюд – одна из форм обучения (от франц.-учение).

Этюд – это всегда некая *история*, в основе которой лежит *событие*. Этюд – средство вспомнить жизнь. (К. С.

Станиславский) Составные части этюда

- мысль
- событие
- действие
- обстоятельство
- «я» в предлагаемых обстоятельствах
- импровизационное самочувствие

Виды этюдов:

- Одиночный этюд – как несколько расширенное упражнение на освоение простейшей жизненной ситуации (н-р с определённой целью открыть дверь и т. д.). Используется, когда нужно освоить (понять и почувствовать) логику и последовательность малых физических действий в их непрерывной цепочке.

- Парный этюд –на действие с воображаемыми предметами –для воспитания чувства непрерывности, логики развивающего действия.
- Этюды типа «Цирка», «Зверинца», имитации исполнительской манеры известных эстрадных певцов, выявляющие острую характерность и воспитывающие актёрскую смелость.
- Групповые этюды - на воспитание импровизационного самочувствия или чувства мизансцены (виден, слышен, не мешаю главному).

Тема: «Этюды по картинам»

Этюды по картинам учат:

- умению читать эскиз художника и переводить его в пространственное решение;
- приучают к поиску оптимальной выразительности планировки;
- поиску такого размещения в пространстве предметов оформления и действующих лиц, которое помогало бы выражению смысла через пространственную композицию и пластический рисунок. Мы должны на основании произведения живописи создать кусочек жизненного процесса, который состоял бы из 3-х звеньев:
 - 1.Та жизнь, то действие, которое непосредственно предшествует моменту, запечатлённому художником.
 - 2.Сам этот момент, к которому органически приводит предыдущее действие;
 - 3.Логически продолжить действие, вытекающее из всего предыдущего.

В сумме эти три звена – отрезок развивающегося течения жизни, центром которого является СОБЫТИЕ, изображённое на картине.

Работа строится в два этапа:

- 1.познание материала, его анализ и замысел этюда;
- 2.реализация этого замысла, т. е постановка этюда. Например: *Этюд по картине «На бульваре».*

Задание: поставить этюд по картине (сыграть без слов – для этого надо):

- точно и подробно разобрать предлагаемые обстоятельства («роман жизни»), они определяют внутренние монологи действующих лиц, их поведение, подскажут оценки, пристройки.

Точность и глубина проникновения во внутреннюю жизнь человека, которого мы играем на сцене, определяет ту или иную меру возникающей *выразительности*.

«Этюды на литературной основе»

При работе над этюдом на литературной основе, из предложенной автором ситуации, берутся лишь самые главные, определяющие её предлагаемые обстоятельства.

Основой становится *импровизация не только текста*, но и всего процесса. Основой является воспитание в себе импровизационного самочувствия (самостоятельное создание жизни в заданной ситуации).

Рассказ- цепочка фактов.

Чтобы нащупать главную мысль автора действуем методом исключения.

- определяем *главный* поступок или событие в рассказе;
- чтобы ответить на вопрос «о чём материал?» надо найти главное событие, после которого начинается *перелом* основной линии действия.

Памятка:

Надо *укрупнять, обострять* предлагаемые обстоятельства.

Смысл *обострения и укрупнения* предлагаемых обстоятельств в *активизации психической жизни и действия на сцене*.

Обострение обстоятельств эффективно только тогда, когда они *расширивают наше воображение*, а оно в свою очередь *будит отзывчивость наших чувств*.

Нужно воспитывать в себе и всячески развивать *чувство пространства*, т.е. конкретное видение действия, разворачивающегося в сценическом пространстве. Попробуйте пожить в паузах!

«Оценка»

“Оценкой называется первый момент всякого осознаваемого субъектом действия, когда цель действия только возникает в сознании.”

““Оценка” - это момент, в течении которого нужно, образно говоря, “уложить в голову” нечто увиденное, услышанное, так или иначе воспринятое, для того чтобы определить что же делать, принимая во внимание новое обстоятельство.”

“Со стороны психической - это момент установления в сознании связи между интересами (общей целью) и тем или иным внешним, объективным явлением. В момент “оценки” общая субъективная цель, конкретизируясь, превращается в частную объективную цель, то есть в цель одновременно и объективную и субъективную... С внешней, мышечной стороны “оценка” - это всегда более или менее длительная и более или менее полная неподвижность.”

“Труднее всего “уложить в голову” факт чрезвычайной важности и чрезвычайно неожиданный... Чем труднее “оценка”, тем соответственно она длительней - тем длительней неподвижность, входящая в нее и следующая за первыми рефлекторными движениями.”

“Природа” оценки” родственна тому явлению, которое называют “удивляться”. Но этим словом, как правило, мы называем лишь сильные степени “оценки”, то есть длительные, трудные оценки.” **Упражнения**

- Наблюдайте в жизни и овладейте органичным “замиранием” в процессе выполнения какого-либо дела*: при чтении газеты, при ходьбе.
* ПРИМЕЧАНИЕ Необходимо уточнить понятие “дело”, встречающееся здесь и далее, Под “делом” понимается какой-либо процесс, имеющий начало и конец и требующий от субъекта концентрации внимания на препятствиях, встречающихся при реализации. С этой позиции та или иная деятельность может “быть делом”, а может и “не быть”. Например, управление машиной не является делом при обычных обстоятельствах, но может быть делом при обучении вождению, преследовании и т.д. При выполнении упражнений необходимо (это особенно видно со стороны) контролировать занимается ли человек делом или нет (если нет - то ни о каких параметрах поведения речи не идет) Наблюдайте в жизни и овладейте органичным “замиранием” в разговоре.
- Попробуйте сыграть этюд по схеме: что-то делал - вдруг произошло (увидел, услышал, заметил, понял) что-то неожиданное – стало необходимо срочно заняться вновь возникшим, “новым” делом.*
* ПРИМЕЧАНИЕ Для успешного овладения “оценкой” во всех упражнениях необходимо добиваться сосредоточенного внимания на деле, предшествующем “оценке”, т.е. “важности дела” для персонажа.

- Сыграйте этюд по схеме: что-то делал - вдруг произошло (увидел, услышал, заметил, понял) что-то неожиданное – стало необходимо внести “поправки” в свою деятельность, как-то изменить ее для успешного достижения цели.
 - Сыграйте этюд по схеме: что-то делал - вдруг произошло (увидел, услышал, заметил, понял) что-то неожиданное – необходимо “скрыть” то, что данное обстоятельство серьезно влияет на всю Вашу жизнедеятельность.*
- * ПРИМЕЧАНИЕ На первых порах проще овладеть "оценкой" в делах, требующих "срочных", простых физических действий (выключить чайник, открыть, схватить, бежать, прятаться и т.д. Постепенно "добавляйте", обстоятельства, делающие “оценку” не такой простой и однозначной, требующие некоторого времени (обычно доли секунды, иногда, в редких случаях и секунды) для принятия решения.
- "Три дела одновременно". Наметьте три каких-либо дела, требующие сосредоточенного внимания (Например: собираться в поход, следить за готовящейся пищей, говорить по телефону), выполняйте их “одновременно”. Если получится добиться того, чтобы все три дела были для Вас достаточно важны (не отмахиваться ни от одного) "оценки” сами возникнут в неожиданных для Вас местах.

"Важный разговор". После каждой реплики партнера делайте более или менее крупную оценку.

Пулеметная очередь оценок. На любое слово партнера, на любой предмет сделайте ряд оценок с общим подтекстом "не может быть!", "неужели!".

- “Большая оценка”. Придумайте обстоятельство, кардинально меняющее судьбу Вашего персонажа. (В любой пьесе, почти у каждого персонажа есть такие обстоятельства). Наметьте дело, которым занят персонаж до возникновения этого обстоятельства и после. Сыграйте момент долгой органичной неподвижности, в процессе которого, персонаж “уясняет” происшедшее и принимает решение заняться новым делом.

«Пристройка»

ПРИСТРОЙКА начинается немедленно после "оценки" - в тот самый момент, когда в сознании возникла конкретная, предметная цель. "Пристройка" - это, в сущности, преодоление физических преград, препятствий на пути субъекта к его цели, пока его внимание поглощено не ими, а целью последующего воздействия."

"Прежде всего "пристройки" могут быть разделены на две группы: "пристройка" для воздействия на неодушевленные предметы, и "пристройка" для воздействия на партнера."

"... "пристраиваясь" к воздействию на живого человека, мы вынуждены исходить из своих субъективных представлений о его свойствах и качествах ... характер такой "пристройки" определяется прежде всего тем, какова будет, по представлению действующего, реакция партнера на последующее воздействие, ... Причем главную роль здесь играет представление действующего о соотношении сил своих и партнера. Например, я имею право требовать, партнер обязан мне повиноваться; я сильнее его; я нужен ему больше, чем он мне."

"Таким образом, "пристройки" для воздействия на живого человека можно разделить на группы: одну назовем "пристройки снизу", другую - "пристройки сверху" ... и среднюю, промежуточную группу "пристроек" - "наравне"."

"Пристройки "снизу" и "сверху" отличаются друг от друга не только по своему психическому содержанию, но и с внешней мускульной стороны... "

"Мускульная мобилизация пристройки "сверху" противоположна мускульной мобилизации пристройки "снизу". Пристраивающийся "снизу" тянется к партнеру, он готовится получить просимое так, чтобы как можно меньше затруднять партнера, он вынужден ждать и в полной готовности воспринимать любую реакцию партнера... В каждое мгновение он готов к ответу" "Пристройку "сверху", наоборот характеризует тенденция быть выше партнера... выпрямить позвоночник. То есть откинуться от партнера."

"Пристройка "наравне" характеризуется соответственно мышечной освобожденностью, или даже - разболтанностью, небрежностью."

"Пристройки" обладают чрезвычайной выразительностью именно потому, что они непроизвольны. Они "автоматически", рефлекторно отражают то, что делается в душе человека: и его душевное состояние, и его отношение к партнеру, и его представление о себе, и степень его заинтересованности в цели."

«Вес»

"Многие особенности "пристроек" (и вообще поведения человека) связаны с ощущением (разумеется, подсознательным) веса собственного тела."

" вес тела играет значение не абсолютной величины, а величины относительной - в отношении веса к силам человека ..."

" Увлеченность делом, перспективы успеха, надежды "окрыляют" человека, увеличивают его силы или уменьшают относительный вес его тела... Все это влечет за собой выпрямление позвоночника, подъем головы и общей мускульной мобилизованности, "кверху", облегчение головы, корпуса, рук, ног и пр., вплоть до открытых глаз, приподнятых бровей и улыбки... Падение интереса к делу, ожидание поражения, угасание уменьшают силы или увеличивают относительный вес тела." "Если с человеком происходит что-либо значительное, то и вес его в той же мере меняется"

Для овладения этим параметром человеческого поведения технологически удобно выделить три "веса": тяжелый", "легкий" и "с достоинством".

«Мобилизация»

С психической стороны "мобилизация" это та или иная концентрация внимания человека на цели. Одно из ключевых понятий в терминологии Ершова, позволяющее структурировать важность конкретных целей для субъекта, а соответственно, ключ к логике его поведения и характеру.

Мобилизации предшествует "мобилизованность" - степень готовности человека к деятельности до уяснения цели. После уяснения цели, то есть "оценки ",

"мобилизованность переходит в ту или иную мобилизацию

"Мобилизованность выражается в общей собранности внимания и, следовательно, в направлении взгляда, в глазах, в дыхании. В общей подтянутости мускулатуры тела, в частности в подтянутости спины - позвоночника. Это - рабочее состояние тела, приспособленность его к затрате усилий и относительно широкому выбору действий - к тем и таким, какие потребуются, как только цель конкретизируется, готовность преодолеть препятствия, которые еще не возникли, но вот-вот возникнут, которые

возможны, вероятны на пути к цели."
Упражнения на память физических действий.

«Стакан с чаем»

Берём в руки «стакан с чаем».

-Какой стакан? Полный до самых краёв или нет?

-Раскалённый крутым кипятком или чуть тёплый?

-Чистый или липкий, плохо отмытый стакан?

Обтрёпанная спичечная коробка, из-за чего спички зажигаются с трудом.

Утюг, у которого барахлит контакт.

Кран, который плохо закрывается.

Усложняя упражнение, будем вводить некое **препятствие**. Например: ставил чайник на плитку, но уронил крышку от него, она закатилась под плиту, приходится её оттуда доставать.

Методические рекомендации по проведению тренингов

Тренинг по актёрскому мастерству (по З. Гиппиус)

- «**Японская машинка**» (см. прилож.2)
- «**Тепло-ритм**» (встать и поменяться местами с партнёром (поздоровавшись) одновременно в едином темпоритме)
- «**Зеркало**» (семь человек работают одновременно, синхронно – ведущий должен определить, кто задаёт действие)
- «**Смена веса**» (вхождение в *тяжёлый* вес- концентрация внимания внутри себя, всех задевает, *лёгкий* - внимание на окружение, никого не толкает: на полу расставлены стулья, сидят люди, появляется человек извне, подходит, здоровается, человек встаёт и тоже идёт здороваться)
- «**Моментальная фотография**» (все замерли в стоп-кадре, один человек уходит, все меняются. Нужно определить что изменилось)
- «**На смену ритма**» (оправдать – быстро войти и медленно выйти)
- «**Изменение внутреннего самочувствия**» (сидит – жарко, холодно, в ожидании и т. д., оправдать)

Тренинг сосредоточенного и рассредоточенного многоплоскостного внимания

- «Переходы» (пересечь по алфавиту фамилий, по алфавиту имён, по росту и т. д.)
- «Фигуры перестановок» (построить со стульями полукруг, круг, треугольник, квадрат и т. д.)
- «Поменяться местами» (дети встанут в два полукруга, на счёт поменяться местами)
- «Часы» (один человек диспетчер – остальные отбивают хлопками часы (циферблат))
- «Телеграф» (распределяются буквы алфавита между участниками, печатается телеграмма хлопками)
- «Змейка» (все идут друг за другом и повторяют движение первого)
- «Опаздывающее зеркало» (первый делает движение и замирает, второй повторяет и т.д.)

Задачи:

- все эти упражнения на развитие навыков рабочего самочувствия;
- тренирует мышечную память;
- тренированное рассредоточенное внимание;
- полное взаимодействие с партнёром, организованность

Тренинг на развитие творческих зрительных восприятий

- «Опиши товарища»
- «Вещи на столе» (запомнить расположение вещей на столе, восстановить целую картину)
- «Вещи на одну букву» (на счёт найти в комнате вещи на одну букву, один цвет и т. д.)
- «Что нового?» (один внимательно осматривает комнату, выходит, другие меняют что-либо, тот должен понять, что изменилось)
- «Лабиринт» (пройти маршрут, глядя, затем с завязанными глазами)

- «Биография по портрету» (придумать по картине биографию человека: кто он? чем занимается? профессия? семья? что любит?)
 - **«Цепочка ассоциаций»**
 - **«Ожившие картины»** (см. выше)
 - **«Живые вещи»**

Задачи:

- совершенствование зрительных восприятий и зрительной памяти;
- наблюдательность, воображение, фантазия;
- ориентировка в пространстве;
- слово и внутреннее видение, пространственное видение, ассоциативное мышление

Тренинг на развитие творческих слуховых восприятий и других сенсорных умений

- **«Сонар»** (улавливатель звуков)
- **«Соноскоп событий»** (по звукам воссоздать картину событий)
- **«Что происходит?»** (оправдать появление звука заданными обстоятельствами)
- **«Хор»** (хором произнести по одной строчке стихотворения)
- **«Видящие пальцы»** (с закрытыми глазами отличить одну фактуру от другой)
- **«Узнай товарища»** (с закрытыми глазами по голове, рукам, запястью)
- **«Стакан с чаем»** (на ПФД)
- **«Слушай внимательно»** (диалог в парах: за одну минуту нужно поочерёдно рассказать

«как я провёл лето» и затем поочерёдно пересказать, о чём говорил партнёр (какое слушание у партнёра «активное» или «пассивное»)

Задачи:

- совершенствование восприятий и памяти – слуховой, осязательной, обонятельной и вкусовой;
- тренинг памяти комплексных чувственных образов;
- тренинг механизмов переключения;
- действие с реальными и воображаемыми предметами

Тренинг на развитие творческих навыков физического самочувствия

- **«Мысленное действие»**
- **«Зажечь воображаемую спичку»**
- **«Кухня»** (работать с воображаемыми предметами)
- **«Книга – зеркало»** (передавать по кругу)
- **«Внутренняя пристройка»** (выполнить упражнения с разной пристройкой к разным предлагаемым обстоятельствам «я одеваюсь»)
- **«Действие на ПФД:**
 - стирать бельё
 - чистить ботинки

- лепить из глины (пластилина)
- варить варенье
- делать причёску
- одеться
- развязать коробку с подарком
- почистить ружьё
- раскроить фартук

- склеить коробку
- растопить печь
- насадить червяка на крючок и закинуть удочку

Задачи:

- действие с воображаемыми предметами
- непрерывность, логика, последовательность, завершённость действия
- память внутренних восприятий
- эмоциональная память
- общение- взаимодействие партнёров, их взаимосвязь, взаимозависимость
- темпо-ритм
- работа памяти всех чувствований (осознавать видение всех предметов, с которыми соприкасаешься)
- тренинг памяти чувствований

Тренинг на развитие артистической смелости и элементов характерности

- **«Странные позы»** (выполнить действие в странной позе)
- **«Оправдание крика»**
- **«Толстый и тонкий»** (определённое физическое самочувствие)
- **«Старики»** (физическое самочувствие)
- **«Задание на внешнюю характерность»**
- **«А я - чайник»** (я - предмет)
- **«Лилипуты и великаны»**
- **«Лес»** (вы - деревья в лесу)
- **«Оркестр»** (одни - музыкальные инструменты, другие – музыканты, которые на них играют)
- **«Детские игры»** (играем, как дети, которым два-три года)
- **«Игрушки»:**
 - громадная надувная кукла
 - плюшевый медведь
 - заводная мартышка
 - мягкий заяц и др.
- **«Я – не я!»** (внешнее и физическое сходство своего партнёра)
- **«Животные»** (повадки и пластика животных)
- **«Птицеферма»**
- **«Зоопарк»**
- **«Массовые этюды»:**

- магазин готового платья
- музей античной скульптуры
- картинная галерея и др.
- **«Обыкновенные чудеса»** («чудо, которое произошло со мной» или «я - волшебник, совершаю чудо»)

Задачи:

- действие в осложнённых предлагаемых обстоятельствах

Тренинг в микрогруппах

- **«Тройки»** (разделившись по три человека, группа передаёт «волшебную палочку» по кругу от одной тройки к другой. Для того чтобы передать «палочку» тройка, посоветовавшись должна назвать то, что находится в комнате и окрашено в белый (другой) цвет)
- **«Руки-ноги»** (тренировка собранности) (1 хлопок – команда рукам (опустить или поднять), 2 хлопка – команда ногам (встать или сесть) меняется последовательность и темпоритм)
- **«Волшебный ларец»** (каждая группа сочиняет рассказ, и для запоминания делает на бумаге рисунки (комиксы). Когда время истекло, все сдают листки с зарисовками в общий ларец и рассказываются в общий круг. «Хозяин ларца» неглядя достаёт листок.
Группа, чей листок достали, начинает рассказывать свой рассказ)
 - **«Скала»** (создать одну скалу на всех)
 - **«Узнай»** (с помощью жестов показать название фильма, книги)
 - **«Раскрепощение»** (прорваться в круг; похвалить каждого человека; вырваться за пределы круга)
 - **«Танец на контакт с партнёром»** (держась за палец; за платок или шарф; за воздушный шарик и т. д.)
 - **«Ткань»** (свернуть воображаемую ткань; поднять её, набросить на всех, все спрятались под тканью.)
 - **«Доверие»** (падение спиной)

Цифровые следы

Публикация ПроДОД. Педагог... Это моё призвание?

http://prodod.moscow/archives/12502?fbclid=IwAR3Ni8iK4rb5TBHO5wdz5CхNJVx80vaQW9GmPXЕb_EMZXTYYbYZU_i8HhdOc

Публикация ПроДОД. Я педагог дополнительного образования. Почему?

<http://prodod.moscow/archives/4245>

Видео спектаклей

«Волшебное кольцо»

<https://www.youtube.com/watch?v=bRdDCW08t7g>

часть 1

<https://www.youtube.com/watch?v=KISoi6FFncU>

часть 2

«Людвиг + Тутта»

<https://www.youtube.com/watch?v=eC7R6unBa>

7g часть 1

<https://www.youtube.com/watch?v=kG-VxFb9VcY>

часть 2

<https://www.youtube.com/watch?v=UBssvqqeF>

A часть 3

«Сара Кру» <https://www.youtube.com/watch?v=-YR4zTcq17E>

«Женский вопрос» <https://www.youtube.com/watch?v=eI-Axgu7MU0>

«Поверьте в бабочек!» <https://www.youtube.com/watch?v=UUyfxQUyKS>

«Душа подушки» https://www.youtube.com/watch?v=E_bGEzMdlU8&list=PLBe3Hxz2-qhEnqwlC5Z937TWHXdsPA9g8&index=6

«ТС «Синтез» 10 лет» (ролик) [https://vk.com/videos-](https://vk.com/videos-64669831?z=video-64669831_456239040%2Fclub64669831%2Fpl_-64669831_-2)

[64669831?z=video-](https://vk.com/videos-64669831?z=video-64669831_456239040%2Fclub64669831%2Fpl_-64669831_-2)

[64669831_456239040%2Fclub64669831%2Fpl_-64669831_-2](https://vk.com/videos-64669831?z=video-64669831_456239040%2Fclub64669831%2Fpl_-64669831_-2)

Театру – студии «Синтез» 10 лет (ролик) [https://vk.com/videos-](https://vk.com/videos-64669831?z=video64669831_456239040%2Fclub64669831%2Fpl_-64669831_-)

[64669831?z=video64669831_456239040%2Fclub64669831%2Fpl_-](https://vk.com/videos-64669831?z=video64669831_456239040%2Fclub64669831%2Fpl_-64669831_-)

[64669831_-](https://vk.com/videos-64669831?z=video64669831_456239040%2Fclub64669831%2Fpl_-64669831_-)

Фото спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» г. Москва

<https://cloud.mail.ru/public/5YQz/GSLrNsxmh/> Спектакль «беда от нежного сердца»

<https://yadi.sk/d/rfStxj1uS5yizA>

Юбилей «Синтеза» https://yadi.sk/d/_ypIXxhL3kEJ9w

Спектакль «Душа подушки» [https://www.youtube.com/watch?v=E_bGEzMdlU8&](https://www.youtube.com/watch?v=E_bGEzMdlU8&list=PLBe3Hxz2-qhEnqwlC5Z937TWHXdsPA9g8&index=6)

[list=PLBe3Hxz2-qhEnqwlC5Z937TWHXdsPA9g8&index=6](https://www.youtube.com/watch?v=E_bGEzMdlU8&list=PLBe3Hxz2-qhEnqwlC5Z937TWHXdsPA9g8&index=6)

Спектакль «Кукла Рождественской девочки»

<https://cloud.mail.ru/public/aHAW/7ss223VQr> Спектакль «Принцесса Кру»

<https://www.youtube.com/watch?v=-YR4zTcq17E>

Юбилейная программа «Театр – это о любви...» 15 лет ТС «Синтез»

<https://drive.google.com/file/d/1PCLgzD3UY7RIt7o3FopkC0zanS5otvvJ/view?usp=sharin>