

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. БРАТСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 2»

РЕКОМЕНДОВАНО
внутренним экспертным
советом МБОУ «Лицей №2»
от «30» мая 2023 г.
протокол № 4
Председатель
 /Н.А. Кучменко/

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МБОУ «Лицей №2»
от «01» сентября 2023 г.
№ 1/17
Директор МБОУ Лицей №2»
_____ /Ю.М. Кулешова /

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Возраст обучающихся – 11-16 лет
Срок реализации – 3 года

Автор-разработчик:
Бутин Игорь Олегович,
педагог дополнительного образования
МБОУ «Лицей № 2» г. Братска

г. Братск, 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Школьному театру уделяется в настоящее время большое внимание.

Поэтический вечер, школьный праздник, спектакль, районный или городской конкурс требует от детей определённой подготовки. Чтобы сделать интереснее, содержательнее, веселее и уютнее школьную жизнь, необходим такой театр, который способен охватить своей деятельностью большое число детей.

Театр малых форм отвечает всем вышеперечисленным требованиям, он работает по законам актёрского творчества или иначе – речевого жанра. В таком театре дети приобретают умение работать на эстраде: читать фельетоны, монологи, играть в миниатюрах, сценках, интермедиях, с успехом выступают на конкурсах чтецов, и являются участниками целых эстрадных представлений и спектаклей. Самой популярной формой является эстрадная миниатюра. Весёлые сценки из школьной жизни являются украшением любого концерта, связанные воедино определённым содержанием, они превращаются в юмористическое обозрение или эстрадное ревю. Но чтобы удачно выступать на эстраде, надо постигать азы актёрского мастерства.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр в школе» реализуется в театральной студии МБОУ «Лицей № 2» города Братска.

Актуальность программы. В процессе освоения программы, продвигаясь от простого к сложному, обучающиеся смогут постичь увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Занимаясь по данной программе в театральной студии лицея, обучающиеся научатся общаться со зрителем, научатся коллективной работе, работе с партнером, работе над характерами персонажей, мотивами их действий, научатся творчески преломлять данные текста или сценария на сцене, приобретут навыки критически оценивать, как литературные произведения в целом, так и отдельных литературных героев.

Кроме того, дети научатся не только выразительному чтению текста, но и работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, они смогут создать характер персонажа таким, каким они его видят, а самое главное, научатся самокритике, веселому, шутливому складу ума, умеющему подмечать и остроумно выставлять особенности нравов, поведения, обычаев. Поэтому для репертуара подбираются миниатюры и пьесы, где можно вместе посмеяться и преодолеть лень, страхи, ложь, болезненную застенчивость ребёнка и неуверенность в себе. Малые театральные формы дают возможность для более эффективной работы над развитием индивидуальных способностей детей, умения импровизировать и углубленной работы над художественными произведениями.

Педагогическая целесообразность заключается в создании дополнительной возможности для развития не только творческих способностей, но и формирования коммуникативной культуры личности, игровой культуры и системы ценностей в человеческом общении. Разыгрывая роль персонажа, наделённого определёнными отрицательными чертами, ребёнок начинает замечать их в себе, учится преодолевать их или, наоборот, культивировать положительные черты. Работа в группе укрепляет «чувство локтя», школьник ощущает свою необходимость, свою значимость в общем деле, свою индивидуальность в исполняемой роли и художественном чтении, воспитывает в себе чувство ответственности.

Характеристика программы

Программа «Театр в школе» имеет художественную *направленность, по уровню содержания* программа базовая, *по уровню усвоения* – углубленная, *по целевой установке* – развивающая художественную одаренность, *по функциональному назначению* – образовательная, по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности - однотематическая.

Программа «Театр в школе» дает возможность приобщить обучающихся к искусству театра, расширить их культурный диапазон и повысить культуру поведения;

поможет успешно социализироваться в обществе. Научит обучающихся понимать театральное искусство в различных его проявлениях, пробудит у них интерес к театральному творчеству и драматургии, как виду искусства.

Цель: Развитие творчески активной личности обучающихся средствами театральной деятельности. Удовлетворение потребности обучающихся в занятиях театральным творчеством, раскрытие их творческого потенциала.

Задачи программы:

1. Сформировать у обучающихся начальные навыки актерского мастерства, умения анализировать и понимать роль, выбирать и применять средства выразительности для создания образа.

2. Способствовать развитию актерских способностей, обучающихся: эмоциональной памяти, творческого мышления, внимания, воображения, подлинности в ощущениях; чувства ритма, темпа; пластики и выразительности движений.

3. Способствовать развитию сферы чувств, соучастия, сопереживания; овладению навыками общения и коллективного творчества.

4. Способствовать совершенствованию техники речи, дикции и речевой выразительности.

5. Способствовать развитию познавательных интересов обучающихся через расширение представлений об эстрадном и театральном искусствах, их видах и жанрах; освоению театральной терминологии.

6. Способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, любви к театральному искусству, формированию общекультурных компетенций.

Ожидаемые результаты

Обучающиеся, прошедший полный курс по программе «Театр в школе», имеют следующие результаты:

Образовательные:

Обучающиеся знают:

- теоретические основы актёрского мастерства и сценической речи;
- этапы работы над драматическим произведением.

Обучающиеся умеют:

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации,
- представлять движения в воображении,
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью,
- самоопределяться (делать выбор),
- проявлять инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности.

У них сформированы навыки:

- коллективного творчества, общения с партнером,
- элементарного актёрского мастерства,
- образного восприятия окружающего мира,
- адекватного и образного реагирования на внешние раздражители
- правильного поведения на сцене.

Коммуникативные:

Обучающиеся могут:

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;
- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- слушать собеседника,
- формулировать собственное мнение и позицию.

Личностные:

У обучающихся сформированы:

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное к ним отношение, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению других;
- целостность взгляда на мир средствами произведений драматургии;
- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания драматических и литературных произведений;
- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития;
- задатки настоящих любителей театра, потребности в активной творческой деятельности.

Содержание программы состоит из пяти разделов, работа над которыми продолжается в течение трёх лет:

Актерская грамота

Культура и техника речи

Ритмопластика или сценическое движение

Основы сценической культуры

Создание «Творческого продукта»

Раздел «Актерская грамота»

Раздел «Актерская грамота» направлен на развитие у обучающихся игрового поведения и эстетического чувства, на приобретение ими начальных актерских умений и навыков, на развитие их способности творчески относиться к любому делу; направлен на раскрытие их творческой индивидуальности. Творческая деятельность в рамках этого раздела способствует

- развитию психотехники через процесс работы над образом;
- освоению техники воплощения и переживания через художественный метод в искусстве.
- формированию органичного поведения, обучающегося в условиях публичного выступления, развитию его воображения через участие в сценических импровизациях; формированию чувства свободы, непосредственности, смелости;
- формированию правильного отношения к истинным ценностям, воспитанию эстетического вкуса;
- социализации обучающихся, учит их общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях.

Основной формой работы с обучающимися является актерский тренинг, что предполагает широкое использование элементов игры, разыгрывание различных по целям этюдов.

Раздел «Культура и техника речи»

В любой театральной системе речь является одним из самых важных средств отражения среды, реальности, в которой живет и действует личность. Данный раздел включает в себя работу над техникой речи и литературным художественным текстом.

В работу над техникой речи входит освоение приемов снятия мышечных зажимов голосового аппарата, работа над дикцией и правильной орфоэпией и выстраивание логико-интонационной структуры речи.

В работу над литературно-художественным текстом входит освоение общих основ работы над словом в мастерстве актера, поиск путей, воплощение сверх задачи, словесного действия, освоение предложенного текстом обстоятельств, выработка умения осваивать стилистику авторского текста и обучение применения навыков, полученных в работе над техникой речи и с литературным текстом.

Данный раздел способствует развитию психотехнических навыков юного актера для убедительной передачи мысли автора зрителю; совершенствованию «аппарата

переживания)– выразительности речи и «аппарата воплощения» речевого аппарата для передачи мысли автора зрителю.

Основными формами работы с обучающимися являются игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, на умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи. В этот же раздел включены игры со словом, развивающие связанную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Таким образом, условно все игры и упражнения можно разделить на четыре вида: игры и упражнения на опору дыхания, творческие игры со словом, артикуляционную гимнастику, игры для развития речевого аппарата.

Раздел «Ритмопластика»

Раздел «Ритмопластика» или сценическое движение способствует формированию у будущих актеров навыков пластической культуры. Раздел направлен на развитие специальных качеств актера (аппарата воплощения), которые, проявляясь в связи с двигательной деятельностью, расширяют образное мышление в целом, обостряют чуткость и восприимчивость ко всем проявлениям сценической среды, позволяют улавливать и откликаться на них точными по смыслу и разнообразными по окраске реакциями.

Основными формами работы с обучающимися являются ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, освобождающие от мышечных напряжений – «зажимов» и «блоков», призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей обучающихся, развитие свободы и выразительности телодвижений; игры на использование невербальных средств общения и упражнения на развитие гибкости, пластики тела и подвижности суставов.

Раздел «Основы сценической культуры»

Раздел «Основы сценической культуры» призван обеспечить условия для овладения обучающимися элементарными знаниями и понятиями, отдельными профессиональными терминами в области театрального и эстрадного искусства. Раздел знакомит с особенностями сферы малых театральных форм, её необыкновенной многоликости и разнообразия: небольшой одноактный драматический спектакль, эстрадная миниатюра, скетч, фарс, водевиль. Структура номера идентична структуре любого драматического действия, она включает в себя своеобразный экспозиционный момент, завязку действия и его развитие, кульминационный разрешительный момент, приводящий действие к относительной завершенности.

Жанры: интермедия, театральная или эстрадная миниатюра: интермедия, скетч, сценка, басня, «зримая песня», конференс, эстрадный монолог, реприза.

Основными формами работы с обучающимися являются беседа, показы, вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, диспут, защита проектов, игра, конкурс, конференция, мастер-класс, мозговой штурм, наблюдение, открытое занятие, презентация, ринг, творческая мастерская, экскурсия.

Раздел «Создание «творческого продукта»

Раздел «Создание «творческого продукта» включает в себя два направления деятельности: это **подготовка ведущих или чтецов** для литературных композиций, школьных мероприятий и праздников и **постановка спектаклей малых форм** (интермедия, миниатюра, скетч, басня, видеоклип, реприза, одноактная пьеса и др.).

Участвуя в создании «творческого продукта» в форме конференса или декламации, обучающиеся проходят несколько этапов:

- выбор литературного материала,
- анализ произведения,
- погружение в художественный образ,
- работа над техникой речи: над интонацией, ударением, паузами, темпоритмом, мелодикой.

Участвуя в создании «творческого продукта» (спектакля малых форм (миниатюры): интермедии, сценки, скетча или спектакля), обучающиеся проходят весь цикл подготовки сценического произведения:

- знакомство с драматургией,
- чтение сценария,
- распределение ролей,
- чтение по ролям,
- работа над ролями,
- работа над созданием сценического образа,
- построение мизансцен,
- репетиции, прогон и сдача.

Основной формой подготовки «творческого продукта» является репетиция, предусматривающая чтение и обсуждения произведения, его многократное исполнение по отдельным сценам, эпизодам и всего в целом. Репетиция проводится под руководством режиссера. В процессе репетиций режиссер-постановщик и исполнители добиваются раскрытия идейного содержания драматургического произведения и яркого воплощения образов; стремятся найти выразительные средства для создания целостного по своему идейному и художественному решению произведения. Большое значение имеет работа над его оформлением: над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность обучающихся, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности.

На каждый учебный год составляется творческий план-репертуар, включающий **школьные мероприятия, концерты, литературные гостиные и т.п.**, в которых могут быть задействованы ведущие и чтецы, к которым могут потребоваться сценки, интермедии, конференс, скетчи, монологи, декламация стихов и пр.

Образовательный процесс включает в себя два типа занятий:

1. **Актерская мастерская** (занятия-тренинги, на которых обучающиеся знакомятся основами сценической культуры, с малыми формами театра; осваивают начальные навыки:

- *актерского мастерства* - игры, упражнения, этюды на развитие творческих способностей;

- *сценической речи* - различные игры и упражнения для развития дыхания и свободы речевого аппарата (дикции и артикуляции);

- *сценического движения* - игры и упражнения на использование невербальных средств общения, на развитие естественных психомоторных способностей, на развитие гибкости, выразительности телодвижений и подвижности суставов.

2. **Выпуск «творческого продукта»** - (занятия, в ходе которых идет репетиционно-постановочная работа). При этом в содержание таких занятий обязательно включаются артикуляционная гимнастика, а также комплексы речевых и пластических разминок.

Цель занятий первого года обучения – адаптация обучающихся к занятиям театральным творчеством. Формирование элементарных актерских умений и навыков

Избавление их от излишней стеснительности, комплекса "взгляда со стороны", развитие общительности, открытости; воспитание чувства ответственности перед коллективом.

Цель занятий второго года обучения – знакомство обучающихся с основами эстрадной культуры; развитие и отработка актерских навыков и умений, навыков коллективного взаимодействия и творчества; отработка сценического внимания, творческого воображения, фантазии, чувства правды и веры и других элементов действия, свободного общения с аудиторией.

Цель занятий третьего года обучения – формирование у обучающихся представления о том, что эстрадная драматургия (пьеса) является основой спектакля;

продолжение знакомства обучающихся с основами эстрадного искусства, с его историей и традиционными жанрами, совершенствование имеющихся актерских навыков и умений, навыков коллективного взаимодействия и творчества;

Возраст обучающихся, сроки реализации программы

Программа рассчитана на 3 года. Общее количество часов в год – 648 (по 216 часов на каждый г.о.). Дети приходят в объединения без специального отбора и подготовки. Количество обучающихся в группе:

- 1 год обучения – не менее 12-15 человек;
- 2 год обучения – не менее 10 –12 человек;
- 3 год обучения – не менее 8 –10 человек.

Режим проведения занятий

Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа с 5-10 минутным перерывом. Возраст обучающихся - 11 -16 лет (5-10 классы). Форма обучения индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая.

Педагогический контроль осуществляется посредством презентация готового «творческого продукта» на публике.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-й год обучения

п\п	Разделы программы	Всего часов	Теория	Практика
	Организационная работа по набору учебных групп	12	-	12
	Организационные занятия: вводное и заключительное	4	4	-
1	Актерская грамота	38	6	32
2	Ритмопластика или сценической движение	26		26
3	Культура и техника речи	34	6	28
4	Основы сценической культуры	12	12	
5	Создание «Творческого продукта» Педагогический контроль. Показ-презентация «Творческого продукта»	86	6	72 8
	ИТОГО:	216	34	182

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Организационная работа по набору учебных групп– 12 часов

Организационное вводное занятие – 2 часа.

Будем знакомы. Что такое театр малых форм. Разделы образовательной программы «Театр в школе». Правила ТБ.

Входное *диагностирование* творческих способностей.

Раздел 1. Актёрская грамота – 38 часов

Теория – 6 ч..

Понятие актерская игра. Значение игры в театральном искусстве.

Язык жестов, движений и чувств (базовые эмоции: радость, интерес, гнев, страх и др.), значение их в театральном искусстве.

Словесные действия, бессловесные действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства.

Оценка факта. Связь словесных действий с беспредметными элементами действия.

Органика в действии.

Практика – 32 ч.

Актерские тренинги включающие:

- Игры на знакомство, взаимное общение;
- Игры на развитие памяти, произвольного внимания, воображения, наблюдательности, творческого мышления;
- Игры на выразительность движений, жестов, мимики, голоса;
- Упражнения на концентрацию внимания;
- Упражнения на распознавание эмоционального состояния;
- Этюды на воображение. Темы: «Я слышу, осязаю, обоняю мир», «Я в мире воображаемых предметов»;
- Этюды на выразительность мимики и жестов, на эмоции и вежливое поведение;
- Этюды на поведение в заданных обстоятельствах. Сценический образ. Работа с партнером;
- Этюды на развитие способности верить в любую воображаемую ситуацию;
- Этюды на развитие навыков и действия с воображаемыми предметами;
- Этюды на беспредметные действия;
- Сочинение этюдов по стихам, сказкам.

Раздел 2. Ритмопластика 26 часов

Практика - 26 ч.

Выполнение различных комплексов упражнений на развитие:

- чувства ритма и координации движений;
- музыкальности, пластической свободы и выразительности;
- двигательных способностей, ловкости и подвижности, гибкости тела и подвижности суставов, координацию движений и равновесие;
- умений равномерно размещаться и двигаться по сценической площади, не сталкиваясь друг с другом.

Тренинги:

- разминка с использованием упражнений на использование невербальных средств общения: мимики, движений, жеста и их содержание – контекст, подтекст, атмосфера;

- действия с определенной эмоциональной окраской;

Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения направленные на:

- освоение пространства и создание образа.
- развитие умений создавать образы живых существ с помощью выразительных пластических движений.

Раздел 3. Культура и техника речи – 34 часа

Теория – 6 ч.

Выразительные средства, приёмы техники искусства декламации.

Техника речи и ее значение. Дикция. Дыхание и голос. Дыхание и звук. Виды дыхания. Правила выполнения дыхательной гимнастики. Три системы дыхания. Строение голосового аппарата. Два отдела речевого аппарата. Гигиена речевого аппарата. Голос и дикция. Действенный анализ литературных произведений. Диалог и монолог.

Практика – 28 ч.

Речь в движении. Коллективное сочинение сказок.

Декламация. Работа над стихотворением и басней.

Выполнение различных комплексов упражнений.

Артикуляционная и дыхательная гимнастика.

Речевые тренинги

- на развитие речевого дыхания, постановку речевого голоса и правильной артикуляции;

- на развитие дикции и речевой выразительности на материале скороговорок и стихов;
- на устранение дикционных недостатков, отработку чёткого произношения согласных в конце слова;
- на формирование орфоэпической грамотности;
- на формирование навыков построения диалога, самостоятельного выбора партнёра.

Раздел 4. Основы сценической культуры – 12 часов

Теория – 12 ч.

Виды искусства. Понятие о жанре. Театр. Формы театрального искусства. Многообразие выразительных средств в театре. Актерская этика. Правила поведения на сцене и за кулисами.

Эстрадные жанры:

Басня - краткое, стихотворное или прозаическое литературное произведение нравоучительного характера, в иносказательной форме, сатирически изображающее человеческие поступки и отношения.

«**Зримая песня**»- инсценировка песни, вид сценического искусства.

Сценка - короткое юмористическое произведение, картинка с натуры, комизм которого состоит в передаче разговора персонажей.

Раздел 5. Создание «Творческого продукта» - 86 часов

Теория – 6 ч.

Структура драматического произведения. Темпо-ритм театрального действия.

Персонажи, роли, характеры.

Понятие мизансцена. Мизансцена — размещение на сцене — расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля.

Сценическое действие – краеугольный камень и основа актерского и театрального искусства, который соединяет в себе все составляющие игры актёра; объединяет в себе их мысли, чувства, движения. Основные «законы сцены». Законы действия, определяющие взгляды, жесты, действия на сцене персонажей, взаимодействия, особенности подачи текста. Законы географии, определяющие жесты, мизансцены, ориентация, положение актёров на сцене по отношению к друг другу.

Практика – 72 ч.

Подготовка чтецов и ведущих для школьных мероприятий

Работа над техникой речи: интонацией, ударением, паузами, темпо-ритмом, мелодикой.

Подготовка малых сценических форм по заданному алгоритму

1 этап – Ознакомительный

Ознакомление обучающихся с содержанием произведения, определение его персонажей и обсуждение их характеров и внешности. Распределение ролей персонажей между обучающимися. Чтение по ролям.

2 этап – Репетиционный

Репетиции - работа над отдельными эпизодами произведения. Построение мизансцен.

Отработка эпизодов этюдным методом. Подбор музыки, разучивание песен и танцев. Усвоение на практике навыков слаженной работы и основных «законов сцены».

3 этап – Завершающий

Соединение отдельных эпизодов произведения воедино. Выверка временных характеристик произведения, его художественное редактирование.

Генеральная репетиция. Подготовка показа зрителям.

Педагогический контроль – 8 ч.

Показ-презентация «Творческого продукта»

Заключительное занятие – 2 часа.

По окончании 1-го года обучения обучающиеся должны

Знать:

- что такое театр и чем он отличается от других видов искусств,
- кто создаёт театральные спектакли;
- эстрадные жанры: басня, зримая песня, сценка.

Иметь понятия:

- об элементарных технических средствах сцены, ее оформлении,
- о правилах поведения на сцене и в зрительном зале.

Уметь:

- направлять свою фантазию по заданному руслу. образно мыслить,
- концентрировать внимание, ощущать себя в сценическом пространстве.

Иметь навыки:

- элементарного актёрского мастерства,
- образного восприятия окружающего мира,
- адекватного и образного реагирования на внешние раздражители,
- коллективного творчества, общения с партнером.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2-й год обучения

п\п	Разделы программы	Всего часов	Теория	Практика
	Организационные занятия: вводное и заключительное	4	4	-
	Вводное повторение материалов предыдущего года	7	1	6
1	Актёрская грамота	38	4	34
2	Ритмопластика или сценической движение	24	-	24
3	Культура и техника речи	20	4	16
4	Основы сценической культуры	9	9	-
5	Создание «Творческого продукта» Педагогический контроль Показ-презентация «Творческого продукта»	114	4	100 10
	ИТОГО:	216	26	190

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Вводное занятие - 2 часа

Сбор учебной группы. Обмен впечатлениями об ярких событиях лета каждого обучающегося. Творческие планы на год. Правила ТБ.

Входное *диагностирование* имеющихся у обучающихся творческих умений и навыков.

Вводное повторение – 7 часов.

Повторение материала 1-го (предыдущего) года обучения

Раздел 1. Актёрская грамота – 38 часов

Теория – 4 ч.

Актёрское искусство (лицедейство) — профессиональная творческая деятельность в области исполнительских искусств, состоящая в создании сценических образов (ролей), вид исполнительского творчества.

Актёрское мастерство — набор упражнений, приемов, направленный не на освоение навыков профессии актёра, а развитие психофизического аспекта человека.

Общий принцип актёрского искусства — перевоплощение. Перевоплощение внешнее и внутреннее. Рабочие инструменты актёра внешние и внутренние.

Внешние (технологические) — грим, костюм, в некоторых видах театра — маска.

Внутренние (психо-физические) физические: тело, пластика и моторика, голос (в том числе дикция), музыкальный слух, чувство ритма; психические: эмоциональность, наблюдательность, память, воображение, скорость реакции, способность к импровизации.

Понятие этюд. Виды этюдов.

Практика – 34 ч

Актерские тренировки включающие:

Игры-пантомимы;

Игры на развитие памяти, внимания;

Упражнения с помощью жестов и мимики;

Разыгрывание мини-сценок, этюдов на:

- память физических действий: убираю комнату, ловлю рыбу, стираю и т.д.,
- внимание, движение, фантазию,
- выразительность жестов, мимики,
- действие с воображаемым предметом и беспредметное действие,
- сопоставление разных характеров,
- развитие эмоций, внешние раздражители, вежливое поведение;

Разыгрывание парных, одиночных и групповых этюдов; этюдов по произведениям, с заданными обстоятельствами; этюдов на произвольное внимание, память, наблюдательность, фантазию, быстроту реакции, инициативность и выдержку, умение согласовать свои действия с партнёром; на умение реагировать на команду или музыкальный сигнал.

Раздел 2. Ритмопластика – 24 час

Практика – 24 ч.

Выполнение комплексов упражнений на развитие умений: владеть своим телом; напрягать и расслаблять различные группы мышц вплоть до полной релаксации; равномерно размещаться по сценической площадке, двигаться, не сталкиваясь друг с другом, в разных темпах.

Тренинги, включающие:

- разминку с использованием упражнений на приобретение гибкости тела и подвижности суставов, на совершенствование двигательных способностей, гибкости и выносливости;
- игры на использование невербальных средств общения: мимики, движения, жестов и их содержание – контекст, подтекст, атмосфера;
- игры с элементами имитации движения;
- коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения на развитие свободы и выразительности телодвижений;
- упражнения, направленные на координацию движений и равновесие;
- упражнения, направленные на освоение пространства и создание образа;
- действия с определенной эмоциональной окраской;
- танцы-фантазии;
- музыкально-пластические импровизации.

Раздел 3. Культура и техника речи – 20 часов

Теория – 4 ч.

Техника речи и ее значение. Резонаторы. Роль слуха в воспитании речевого голоса. Дикция и артикуляция. Дыхание, голос, звук. Типы и вид дыхания. Роль дыхания в формировании речевого голоса. Смешано-диафрагматический тип дыхания как основа постановки речевого голоса. Виды звуков. Голос и дикция. Мышечная свобода речевого аппарата. Понятие речевой аппарат.

Практика – 16 ч.

Артикуляционная гимнастика;

Устранение дикционных недостатков и тренинг;

Певческая и речевая постановка голоса;
Индивидуальное и коллективное сочинение сказок, стихов, загадок;
Художественно-речевая деятельность;
Использование междометий, слов, фраз, стихов, поговорок, скороговорок и пр.;

Выполнение комплексов упражнений

- на развитие речевого аппарата посредством артикуляционной гимнастики;
- на развитие правильного речевого дыхания (3 вида);
- на отработку опоры дыхания и свободу звучания с мягкой атакой;
- на отработку дикции, точного и чёткого произношения гласных и согласных

звуков.

Раздел 4. Основы сценической культуры – 9 часов

Теория – 9 ч.

Действенный анализ материала (литературного произведения).

Эстрадные жанры:

Интермедия - комическая сцена пьеса шуточного содержания, которая исполняется как самостоятельный номер.

Скетч - маленькая сценка, где стремительно развивается интрига, где простейший сюжет, построенный на неожиданных забавных, острых положениях, поворотах, позволяющих возникать по ходу действия целому ряду нелепостей, но где все кончается счастливой развязкой.

Эстрадный монолог - бывает сатирическим, лирическим, юмористическим.

Юмор в искусстве. Театральные профессии: драматург, режиссёр, актёр, гримёр, костюмер.

Раздел 5. Создание «Творческого продукта» - 114 часов

Теория – 4 ч.

Структура драматического произведения. Темпо-ритм театрального действия.

Персонажи, роли, характеры.

Понятие мизансцена. Мизансцена — размещение на сцене — расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля.

Особенности сценического действия. Основные «законы сцены». Законы действия, определяющие взгляды, жесты, действия на сцене персонажей, взаимодействия, особенности подачи текста. Законы географии, определяющие жесты, мизансцены, ориентация, положение актёров на сцене по отношению к друг другу.

Практика – 100 ч.

Подготовка чтецов и ведущих для школьных мероприятий

Работа над техникой речи: интонацией, ударением, паузами, темпо-ритмом, мелодикой.

Подготовка малых сценических форм по заданному алгоритму

1 этап – Ознакомительный

Ознакомление обучающихся с содержанием произведения, определение его персонажей и обсуждение их характеров и внешности. Распределение ролей персонажей между обучающимися. Чтение по ролям.

2 этап – Репетиционный

Репетиции - работа над отдельными эпизодами произведения. Построение мизансцен.

Отработка эпизодов этюдным методом. Подбор музыки, разучивание песен и танцев.

Усвоение на практике навыков слаженной работы и основных «законов сцены».

3 этап – Завершающий

Соединение отдельных эпизодов произведения воедино.

Выборка временных характеристик произведения, его художественное редактирование.

Генеральная репетиция. Подготовка показа зрителям.

Педагогический контроль – 10 ч.

Показ-презентация «Творческого продукта»

Заключительное занятие – 2 часа.

По окончании 2-го года обучения обучающиеся должны

Знать:

- выразительные средства театрального искусства,
- фрагмент как составную часть сюжета,
- действенную формулу: исходное событие, конфликтная ситуация, финал.

Уметь:

- применять выразительные средства для выражения характера сцены,
- фрагментарно разбирать и излагать произведение,
- определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет,

Иметь понятие:

- о рождении сюжета произведения,
- о внутреннем монологе и 2-м плане актёрского состояния,
- о сверхзадаче и морали в произведении.

Иметь навыки: свободного общения с аудиторией, одноклассниками.

Уметь:

- выражать свою мысль в широком кругу оппонентов,
- анализировать последовательность поступков,
- выстраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3-й год обучения

п/п	Разделы программы	Всего часов	Теория	Практика
	Организационные занятия: вводное и заключительное	4	4	-
	Вводное повторение	4	1	3
1	Актёрская грамота	42	4	38
2	Ритмопластика или сценической движение	23	-	23
3	Культура и техника речи	20	4	16
4	Основы сценической культуры	9	9	-
5	Создание «Творческого продукта» Педагогический контроль Показ-презентация «Творческого продукта»	114	4	100 10
	ИТОГО:	216	26	190

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Вводное занятие - 2 часа

Сбор учебной группы. Обмен впечатлениями об ярких событиях лета каждого обучающегося. Творческие планы на год. Правила ТБ.

Входное *диагностирование* имеющихся у обучающихся творческих умений и навыков.

Вводное повторение – 4 часа.

Вводное повторение материала 2-го (предыдущего) года обучения.

Раздел 1. Актёрская грамота – 42 часов

Теория – 4 ч.

Исполнительская техника артиста, работающего в жанре «гротеска».

Преувеличенные мимика, жестикуляция, оценка факта. Роль и значение изменения темпо-ритма в создании художественного образа.

Актёрское мастерство — набор упражнений, приемов, направленный не на освоение навыков профессии актёра, а развитие психофизического аспекта человека.

Общий принцип актёрского искусства — перевоплощение. Перевоплощение бывает внешнее и внутреннее.

Рабочие инструменты актёра внешние и внутренние.

Внешние (технологические) — грим, костюм, в некоторых видах театра — маска.

Внутренние (психо-физические)

- *физические*: тело, пластика и моторика, голос (в том числе дикция), музыкальный слух, чувство ритма;

- *психические*: эмоциональность, наблюдательность, память, воображение, скорость реакции, способность к импровизации. Виды этюдов.

Практика -38 ч.

Актёрские тренинги включающие:

Игры-пантомимы;

Игры на развитие памяти, внимания;

Упражнения с помощью жестов и мимики;

Этюды и творческие задания на

- активизацию ассоциативного и образного мышления, воображения и веры в сценический вымысел;
- развитие умений менять своё отношение к предметам, месту действия и партнёрам по игре, превращать и перевоплощаться;
- умение действовать на сценической площадке естественно; в разных обстоятельствах и ситуациях по-разному;
- умение действовать с воображаемыми предметами и беспредметное действие;
- умение адекватно реагировать на поведение партнёров, в том числе на незапланированное; умение согласовывать с ним свои действия;
- умение реагировать на команду или музыкальный сигнал;
- умение применять полученные знания в создании характера сценического образа;
- память физических действий: уборка комнаты, ловля рыбу, стирка и т.д.,
- внимание, движение, фантазию,
- выразительность жестов, мимики;
- сопоставление разных характеров;
- развитие эмоций и вежливое поведение, внешние раздражители;
- произвольное внимание, память, наблюдательность, фантазию, быстроту реакции, инициативность и выдержку.

Раздел 2. Ритмопластика - 23 час

Практика – 23 ч.

Выполнение комплекса упражнений на развитие

*ритмических способностей и координации движений;

*способности создавать образы живых существ и предметов через пластические возможности своего тела;

*способности создавать образы с помощью жеста и мимики;

*воображения, музыкальности, способности к пластической импровизации в соответствии с характером и построением музыкальных произведений.

Раздел 3. Культура и техника речи -20 часов

Теория – 4 ч.

Техника речи и ее значение. Резонаторы. Роль слуха в воспитании речевого голоса. Дикция и артикуляция. Дыхание, голос, звук. Типы и вид дыхания. Роль дыхания в формировании речевого голоса. Смешано-диафрагматический тип дыхания как основа постановки речевого голоса. Виды звуков. Голос и дикция. Мышечная свобода речевого аппарата. Понятие речевой аппарат.

Монолог «без точек». Особенности дыхания при произношении шипящих звуков.

Практика – 16 ч.

Актерские тренинги включающие:

Выполнение комплекса упражнений на

*расширение диапазона и силы звучания голоса;

*использование интонаций, выражающих разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивлённо, таинственно, восхищённо);

*Отработку чёткой, правильной речи;

Творческие задания с целью пополнения словарного запаса образной, острой речи; развития умения сочинять.

Раздел 4. Основы сценической культуры – 9 часов

Теория – 9 ч.

Миниатюра - в литературе, театре, музыке, цирке, на эстраде - жанр "малых форм", небольшое по размеру произведение (рассказ, пьеса, водевиль, интермедия, скетч, разговорная, хореографическая, вокальная или музыкальная сценка, эстрадная или клоунская реприза, пьеса-шутка, эстрадный рассказ)

Действенный анализ материала (литературного произведения).

Эстрадные жанры: интермедия, скетч, монолог, клоунада, конференс.

Юмор в искусстве.

Театральные профессии: звукорежиссер, режиссер по свету, бутафор, художник, гример-пастижер, рабочий сцены.

Раздел 5. Создание «Творческого продукта» - 114 часов

5.1. Подготовка малых сценических форм

Теория – 4 ч.

Структура драматического произведения. Темпо-ритм театрального действия.

Персонажи, роли, характеры.

Понятие мизансцена. Мизансцена — размещение на сцене — расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля.

Сценическое действие – краеугольный камень и основа актерского и театрального искусства, который соединяет в себе все составляющие игры актёра; объединяет в себе их мысли, чувства, движения.

Основные «законы сцены».

Законы действия, определяющие взгляды, жесты, действия на сцене персонажей, взаимодействия, особенности подачи текста.

Законы географии, определяющие жесты, мизансцены, ориентация, положение актёров на сцене по отношению друг к другу, соблюдение ими «линий зрителя» (кулисные, порталная) и т.д.

Работа над спектаклем – 100 ч.

1 этап – Ознакомительный

Ознакомление детей с содержанием произведения, определение его персонажей и обсуждение их характеров и внешности. Распределение ролей персонажей между обучающимися. Чтение по ролям.

2 этап – Репетиционный

Репетиции - работа над отдельными эпизодами произведения. Построение мизансцен.

Отработка эпизодов этюдным методом. Подбор музыки, разучивание песен и танцев. Усвоение на практике навыков слаженной работы и основных «законов сцены».

3 этап – Завершающий

Соединение отдельных эпизодов произведения воедино.

Выверка временных характеристик произведения, его художественное редактирование.

Генеральная репетиция. Подготовка показа зрителям.

5.2. Работа над техникой речи: интонацией, ударением, паузами, темпо-ритмом, мелодикой.

Педагогический контроль – 10 час.

Показ-презентация «Творческого продукта»

Заключительное занятие – 2 час.

По окончании 3-го года обучения обучающиеся должны

знать:

- эстрадные театральные жанры;
- основные театральные профессии и понятия;
- основы создания сценического образа и сценической постановки;
- штампы общения, стили речи;

освоить:

• основы актерского мастерства на уровне своих индивидуальных возможностей;

- культуру речи и движений на сцене и в жизни;

уметь:

• снимать эмоциональное и мышечное напряжение, вызванное нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении;

- свободно проявлять свои лучшие творческие качества;

• владеть навыками совместной деятельности, установления эмоциональных контактов, свободного общения,

- владеть своим телом как инструментом самовыражения;

- владеть импровизационным конферансом;

- использовать навыки сценической речи в публичных выступлениях;

- моделировать и разрешать жизненные ситуации;

- реализовать себя в создании сценической постановки;

• владеть навыками организаторской работы в процессе создания сценической постановки.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Реализация программы проводится в соответствии с основными педагогическими принципами:

- принцип гуманизации;

- принцип природосообразности и культуросообразности;

• принцип увлекательности (учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся);

• принцип креативности (предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности);

• принцип дифференциации (предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и способностей по различным направлениям);

• принцип коллективизма (способствует развитию разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу).

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных результатов.

В ходе образовательного процесса программой предусмотрено использование **следующих форм проведения занятий:**

- тренинги, речевые и пластические разминки,
- игра - беседа – иллюстрирование,
- творческая мастерская сценического образа,
- творческая мастерская костюма, декораций (совместное изготовление и подбор атрибутов, кукол и игрушек, элементов костюмов);
- инсценировка прочитанного произведения или отдельных его частей,
- постановка спектакля,
- работа в малых группах (развитие творческой активности посредством решения определённых коммуникативных задач),
- презентация «творческого продукта» (выступление с готовой постановкой на разных сценических площадках).

Следующих педагогических методов:

Словесного, наглядного, практического; объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового, игрового.

В организации театрализованных занятий широко используются практические методы обучения: игра, **метод игровой импровизации** (служащий мостом между играми обучающегося в быту и искусством актера), упражнения, **метод действенного анализа** (этюдная методика), инсценировки и драматизация.

Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются и дополняют друг друга, позволяя педагогу дать детям знания, помочь освоить умения и навыки, развить внимание память, воображение, творческое воображение.

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.

К программе создан УМК, который включает в себя:

знаково-символический компонент:

- карточки с творческими заданиями
- репродукции картин
- иллюстрации театральных костюмов

Физический компонент:

мячи, кубы, маски и т.д.

Технологический компонент

Носители:

- музыкальная фонотека;
- видеоматериалы на компьютерных дисках DVD;
- слайд-программы.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие материально – технологические условия:

- хорошо освещенный учебный кабинет с мини-сценой, оборудованный в соответствии с возрастом обучающихся стульями по количеству обучающихся;
- музыкальный центр
- костюмы, декорации, бутафория, необходимые для работы над созданием театральных постановок;
- сценический грим.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2006.
2. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение, 1986.
3. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3, 4 класс. – М.: Баласс, 2004.
4. Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д: Феникс, 2005.
5. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного возраста. - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005.
6. Конников А. Мир эстрады. М., 1980.
7. Основы актерского мастерства по методике З.Я. Корогодского. - М.: ВЦХТ.
8. Программа дополнительного образования детей «Театральная студия». Составитель: Андреев А. А. Санкт-Петербург. 2011 год. <https://gigabaza.ru/doc/195006.html>
9. Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ. Репертуар для детских и юношеских театров, 2008.
10. Уварова Е.Д. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы. М., 1983
11. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности: Программа и репертуар. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.
12. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.