

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18»
«18 №- а шөр школа» Муниципальной асшөрлуна велөдан учреждение

ПРИНЯТО:

на административно - педагогическом совете
Протокол № 1 от «28» августа 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Директором МАОУ «СОШ №18»
_____ С.Н. Чушева
Приказ № 903
от «28» августа 2024 г.

**Рабочая программа
курса внеурочной деятельности
«Школьный театр «Радуга талантов»»»**

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования от 31.05.2021 г. № 286, на основе примерной программы курса внеурочной деятельности «Школьный театр» для 1-4 классов, разработанной специалистами театрального института имени Бориса Щукина при поддержке президентского фонда культурных инициатив

1. Пояснительная записка

Современное общество требует от человека основных базовых навыков в любой профессиональной деятельности – эмоциональная грамотность, управление вниманием, способность работать в условиях кросскультурности, творчество и креативность, способность к (само) обучению и др. При правильно выстроенной работе основную часть из востребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь театральной деятельностью.

Программа внеурочной деятельности «Школьный театр «Радуга талантов»» реализует общекультурное направление во внеурочной деятельности в 1-4 классах в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Программа построена на базе примерной программы курса внеурочной деятельности «Школьный театр» для 1-4 классов, разработанной специалистами театрального института имени Бориса Щукина при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр «Радуга талантов»» обеспечивает удовлетворение индивидуальных потребностей школьников в художественно-эстетическом развитии и направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых детей.

В младшем школьном возрасте интерес ребенка достаточно неустойчив. Наиболее интересны для ученика младшего класса такие предметы как рисование, лепка, музыка. В этом возрасте дети являются в большей степени индивидуалистами, достаточно эгоцентричными. Ощущение коллектива и командности придет позже. На этапе учебы закладываются дружеские взаимоотношения с одноклассниками. Но оценочное суждение о друге связано прежде всего с оценочным суждением учителя о личностных качествах ученика.

В 9–10-летнем возрасте, в отличие от более младшего, школьники острее переживают личные неудачи, замечания от учителя в присутствии других детей. Начинает проявляться потребность ребенка во внимании, уважении. Способность делать что-то лучше других достаточно важна для обучающихся младших классов. Необходимо создать условия, при которых каждый ребенок будет чувствовать свою неповторимость и значимость. В этом возрасте ребенок оказывается перед выбором: быть как все, принадлежать к большинству или быть лучшим, получать похвалу. Существенную помощь в развитии личностных качеств ученика могут дать внеурочные занятия. Важно понимать, что именно творческое развитие личности школьника этого возраста поможет ребенку справиться с колоссальной психологической нагрузкой. Занятия в школьном театре помогут ребенку сформировать основы, необходимые для его комфортного существования: усидчивость, волевой интеллект, эмпатия,

нацеленность на результат.

Во внеурочной работе по театральной деятельности с детьми начальных классов необходимо уделять особое внимание адаптации упражнений под возрастную категорию младших школьников, контролю над правильным выполнением упражнений, внимательно следить за темпо-ритмом занятия. В этом возрасте дети быстро теряют интерес, им нужна новизна, поэтому лучше на каждом занятии предлагать новые упражнения или игры, а через какое-то время можно повторить уже изученные. Создание творческой рабочей атмосферы, в которой педагог и школьник будут чувствовать себя комфортно, возможно при ежедневном воспитании ответственного отношения обучающихся к занятиям. В этом помогут конкретные требования:

- ✓ не опаздывать на занятия, объясняя это тем, что опоздавший не только сам пропускает начальный этап разминки, являющийся важным моментом концентрации группового и индивидуального внимания, но и отвлекает своим приходом остальных школьников и педагога;

- ✓ с первых занятий убедить обучающихся в необходимости завести отдельную тетрадь для записи упражнений и текстов. Эта тетрадь будет содержать все основные этапы обучения и может пригодиться в дальнейшем;

- ✓ налаживание творческой дисциплины.

Занятия по театральной деятельности целесообразно строить по принципу междисциплинарной связи. Отбор и распределение упражнений выстраивать по принципу «от простого к сложному». Каждое конкретное занятие является звеном общей системы обучения.

Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому мастерству и сценической речи строится на основе методики воспитания и обучения Вахтанговской школы. Главная особенность этой школы – последовательность освоения элементов техники актёра: «От простого к сложному! Без спешки и больших скачков! Каждый следующий элемент вбирает в себя все предыдущие».

Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике Вахтанговской школы следующий:

1. Внимание
2. Память
3. Воображение
4. Фантазия
5. Мышечная свобода
6. Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру)
7. Физическое самочувствие
8. Предлагаемые обстоятельства
9. Оценка факта
10. Сценическое общение

Театр – коллективное творчество индивидуальностей. Дети всегда хотят быть неповторимыми. Они любят перевоплощаться, превращаться, играя друг с другом. В этом актерская игра схожа с поведением детей.

Занятия театральной деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, а главное – раскрывают творческие возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе, тем самым создаются условия для успешной социализации личности. Важно получать удовольствие от творческого процесса, чтобы на занятиях было интересно, тогда придет и личностное развитие, и творческий рост ребёнка.

Место программы внеурочной деятельности «Школьный театр «Радуга талантов» в учебном плане. Курс «Школьный театр «Радуга талантов»» является составной частью внеурочной деятельности, дополняет программный курс литературного чтения. Курс рассчитан на 4 года обучения в начальной школе по 1 часу в неделю (1 занятие по 90 минут с перерывом), 33 часа в год в 1 классе, 34 часов в год во 2-4 классах.

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Главным результатом эксперимента должно стать создание репертуарного, творчески состоятельного театра, в котором играют дети.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- выразительно читать и правильно интонировать.
- различать произведения по жанру.
- читать наизусть, правильно расставлять логические ударения.
- освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической речи.
- использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики.
- использовать упражнения для снятия мышечных зажимов.
- ориентироваться в сценическом пространстве.
- выполнять простые действия на сцене.
- взаимодействовать на сценической площадке с партнёром.
- произвольно удерживать внимание на заданном объекте.
- создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ.
- находить элементы характерного поведения персонажа.
- овладеть пятью-десятью дыхательными упражнениями и уметь продуктивно выполнять их.
- знать пять-десять скороговорок и уметь четко произносить их в темпе, заданном педагогом.
- знать пять-десять сложных звукосочетаний и уметь ясно произносить их в заданном темпе.

- уметь выполнять дыхательные и речевые упражнения, усложненные физической нагрузкой.
- производить действенный анализ текста.
- уметь выполнять индивидуальные и групповые пластические импровизации на заданную тему или под музыку.
- самостоятельная подготовка реквизита, костюмов и бутафории к репетиции, спектаклю.
- изготовление рекламы проводимых творческих мероприятий студии (с помощью педагога).

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения учебной задачи и правильность ее выполнения.
- приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.
- способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей.
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми.
- знать индивидуальные особенности своего тела и уметь использовать свои достоинства.
- владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления.
- умение самостоятельно трансформировать предложенное движение в соответствии со своей физической индивидуальностью.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Регулятивные УУД:

- приобретение навыков самоконтроля и самооценки.
- понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем.
- планирование своих действий на отдельных этапах работы.
- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности.
- анализ на начальном этапе причины успеха / неуспеха, освоение с помощью педагога позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД позволяют:

- развить интерес к театральному искусству;

- освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);
- сформировать представления о театральных профессиях;
- освоить правила проведения рефлексии;
- строить логическое рассуждение и делать вывод;
- выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение);
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл простого текста.

Коммуникативные УУД позволяют:

- организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и сверстниками;
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.

Формы контроля

Реализация программы «Школьный театр «Радуга талантов»» предусматривает текущий контроль и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, показа этюдов и миниатюр.

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения программы «Школьный театр «Радуга талантов» в форме творческого отчета: показа инсценировок, театральных миниатюр, миниспектаклей, проведения школьного мероприятия.

3. Содержание программы «Школьный театр «Радуга талантов»»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Название раздела / темы	Количество часов			Формы аттестации / контроля по разделам
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие.	1	ТБ Инструктаж	1	Знакомство. Совместная выработка правил.
2	Азбука театра.	2	1	1	Беседа, игры, тестирование, «Посвящение в театральные зрители»
3	Театральное закулисье.	1	-	1	Экскурсия. Творческое задание
4	Посещение театра	2	ТБ Инструктаж	2	Просмотр спектакля. Анализ просмотренного
5	Культура и техника речи	5	1	4	Беседа, наблюдение; выполнение творческих заданий, Художественное чтение
6	Основы актёрской грамоты. Сценическое движение. Театральные игры. Ритмопластика.	6	ТБ 2	4	Беседа, наблюдение; выполнение творческих заданий
7	Актёрский практикум. Работа над постановкой.	15	1	14	Наблюдение; выполнение творческих заданий
8	Итоговая аттестация	2	-	2	Творческий отчёт
Итого часов:		34	5	29	

Формы организации и виды деятельности

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами поведения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, поездок в транспорте. Знакомство с правилами противопожарной безопасности.

Практическая часть. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» – умение представить себя публике. Заполнение анкеты участника театральной студии. Разработка Устава коллектива.

2. АЗБУКА ТЕАТРА

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как вид искусства.

Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Знакомство с мифологией.

Правила поведения в театре. Театральный этикет.

Практическая часть. Тест «Какой я зритель». Посвящение в «театральные зрители», выдача удостоверений, где можно отмечать посещения наклейками или записывать названия спектаклей. Игры «Мы идем в театр», «Одно и то же по-разному», викторины и др.

3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в диалоге и интерактивно. Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, декоратор, гример, оператор, звукорежиссёр, бутафор.

Практическая часть. Творческие задания и театральные игры помогут раскрыть тему. Сценический этюд «Профессии театра...».

4. ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА

Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход с детьми в профессиональный театр или просмотр телеспектакля. Практическая часть. Обсуждение. Написание эссе «Мои впечатления».

5. КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ

Теоретическая часть. Основы практической работы над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи.

Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму:

1. педагогический показ;
2. просмотр упражнения;
3. контроль и корректировка.

В результате поэтапного индивидуального контроля (объяснил – показал; посмотрел – указал на ошибку – показал правильный вариант – посмотрел), можно добиться максимальной эффективности в освоении того или иного упражнения.

Упражнения, в которых дети подключают к работе речевого аппарата все тело. Такие практики переводят энергетическую активность в творческое русло.

Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Знакомство с основами и законами художественного чтения.

Практическая часть. Можно начинать занятия с одной мизансцены (например, круг). Каждый ребенок задает индивидуальное звучание. Например, один участник произносит звук (звукосочетание, чистоговорку и т.д), и все в кругу должны за ним повторить. В этот момент ребенок становится как бы дирижером и управляет всей группой. Такие упражнения активно включают внимание в начале занятия.

ДЫХАНИЕ

Упражнения на развитие дыхания давать через образ и фантазию:

- основы правильного дыхания (например, у вас в животе цветок, мяч и т.п.);
- упражнения на «тёплый» и «холодный» выдох (например, сдувать пылинки пушинки, согреть партнера, оттаивать заледеневшее стекло или рисовать на нем рисунки);
- упражнения на дыхание лёжа (например, поднимать ноги в положение «Шлагбаум» и не пропускать других детей или конкретного партнера).

АРТИКУЛЯЦИЯ

Обращать внимание на:

- обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и нижняя челюсть находятся в покое);
- медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более эффективным;
- координация движений и покоя всех частей речевого аппарата;
- соединение координации и моторики (например, использовать предметы-мячики, игрушки-мнушки, кольца су-джок и т.д.).

В итоге работы с артикуляционным блоком можно использовать упражнения под музыку.

ДИКЦИЯ

Обращать внимание на:

- медленный темп упражнений (тексты скороговорок сначала читать медленно и только после четкого внятного произношения прибавлять скорость);
- внятное произношение всех необходимых звуков (не проглатывать звуки, слоги, согласные в конце слова);
- ритмические вариации (скороговорки в диалогах с различным словесным действием – убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-то и т.п.);
- многократное повторение, которое должно перевести количество в качество.

Слушание сказок, стихов, басен. Развитие способности слышать ритмы музыкального, поэтического, сказочного произведения. Чтение вслух литературных произведений.

Знакомство с детским фольклором (песни, танцы, потешки, поговорки, пословицы и др.).

Народные праздники, игры, традиции.

Самостоятельное сочинение сказок, былин на темы, связанные с народным творчеством. Сочинение своих сказок, колыбельных, былин (коллективно или индивидуально, на занятиях или дома). Придумывание своих сказочных сюжетов, объединяющих известных героев разных сказок в одну литературную композицию.

Проигрывания-импровизации с детьми народных праздников, игр, сказок. Организация «художественного события», своеобразного народного праздника.

Совершенствование техники сценической речи через художественное слово:

- развитие навыка логического анализа текста (на материале народных и литературных сказок);
- знаки препинания, грамматические паузы, ударения, куски и задачи;
- навык передачи смысловой и выразительной функций знаков препинания.

Финальным материалом может быть коллективно рассказанная сказка с вкраплением дикционных и дыхательных упражнений, а также детские стихи в хоровом и индивидуальном варианте (Варианты упражнений смотрите в методическом пособии-практикуме «Культура и техника речи», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина).

6. ОСНОВЫ АКТЕРСКОЙ ГРАМОТЫ

Теоретическая часть. Посвящение детей в особенности актёрской профессии. Мышечная свобода. Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, придумка в актерской профессии.

Практическая часть. Упражнения на развитие зрительного внимания: «Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и т.д. Ответить на вопросы, например, «Что вы видели по дороге в школу?», «Сколько ступенек на лестничном пролёте?», «Сколько фонарей/деревьев от дома до школы?» и т.д. Если не получается сразу ответить на эти вопросы, дать задание подготовить ответы к следующему занятию.

Упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает не летает», «Хлопки», «Воробей-ворона» и др.

Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Рассмотрение форм камней, раковин, корней и веток деревьев, поиск ассоциаций. Наблюдение за состоянием природы, движением снега, появление радуги, движением облаков, движением волн и т.д. Фантазии на эту тему. Разгадывание загадок о природе. Наблюдение за повадками диких и домашних животных, их эмоциями.

Упражнения на подражание голоса: медведя, тигра, волка, коровы, кошки, собаки, птиц, рыб и т.д. Разговор обезьян. Жужжание мух, комаров, пчел.

Кваканье лягушек. Этюд «Птичий переполох», озвучивание русской народной сказки «Зимовье зверей».

Упражнения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских волн, вой ветра, шум дождя, капель, перестукивание камней, журчание ручья, гром и т.д.

Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др.

Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка».

Поставить группу в полукруг либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита (у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово – Носорог. Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н». Затем вновь преподаватель хлопает в ладоши – ученик, у которого буква «О» хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя.

Рассмотрим, как это упражнение можно объяснить младшей возрастной группе.

Ребята, мы с вами оказались на необитаемом острове. Нам с вами нужно написать письмо и отправить его с голубем на материк, тогда к нам в гости смогут приехать наши родители и близкие друзья. А писать мы будем наше письмо волшебным способом. Каждую букву мы будем по очереди хлопать в ладоши. Например, слово «Здравствуйте!». А в конце нашего слова, два хлопка будет делать наш голубь (выбранный из учеников). Это будет означать, что он запомнил это слово, и мы может печатать дальше. В итоге печатается целое предложение. Голубь, запомнив всю фразу, улетает на материк, чтобы пригласить всех близких в гости на необитаемый остров.

Важно в этом возрасте создавать предлагаемые обстоятельства «сказочной игры», тогда линия поведения ребенка будет интегрирована в близкие для него обстоятельства, что послужит импульсом для его включения в театрально-игровой процесс, что повлияет на его творческое развитие.

Итоговым мероприятием может быть интегрированная инсценировка басен, сказок, открытое занятие по актёрскому мастерству.

Варианты упражнений смотрите в методическом пособии-практикуме «Основы актёрского мастерства», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я»

в предлагаемых обстоятельствах.

Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие «театральная игра». Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, движений и чувств.

Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх.

Этюды-превращения: «Я – дерево, цветок, травинка, листик, шишка, раковина и т.д.», «Я – ветер, облако, водопад, морская волна, гром, вьюга, солнечный свет», «Я – арбуз, яблоко, лимон, авокадо, морковь, лук, семечко и т.д.».

Игры-перевертыши: собака – кошка, лиса – заяц, волк – медведь, ворона – воробей и т.д. Игра в теневой театр – создание с помощью рук образов зверей, птиц, сказочных существ. Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др. Выполнение этюдов: «Встреча», «Знакомство», «Ссора», «Радость», «Удивление».

Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам.

РИТМОПЛАСТИКА

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и шейного отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, двигательные возможности, проблемы и ограничения. Правильно поставленный корпус – основа всякого движения.

Понятия:

- точки зала (сцены);
- круг, колонна, линия (шеренга);
- темпы: быстро, медленно, умеренно.

Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение пластических образов, попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку).

Привить уважение к своему телу, научиться им владеть и держать в тонусе. Техника безопасности.

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие двигательных способностей (ловкости, гибкости, подвижности, выносливости), на освобождение мышц, равновесие, координацию в пространстве.

Упражнения с приседаниями, игра с мячом, бег, ритмические игры. Например, удар теннисного мяча в пол или бросок в руки другого ребенка, бег

по залу в сочетании с активными выдохами на «пф», счет с приседаниями (присел – встал – сказал РАЗ, присел – встал – сказал ДВА и т.д.). Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая импровизация на музыку разного характера.

Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений). Тренинги: «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте».

Выполнение основных позиций рук, ног, постановки корпуса. Упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «Волна», «Деревья», «Подводные растения», «Плавники». Работа над жестами (уместность, выразительность). Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча).

Упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с заданным музыкой темпоритмом: «Ускоряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как медведь».

Упражнения, которое учит самостоятельно подбирать образные движения, менять их с изменением характера музыки: «Мотылёк», «Лебедь», «Парус», «Снежинки», «Огонь» и т.п. Слушание музыки и выполнение движений (бег – кони, прыжки – воробей, заяц, наклоны – ветер дует и т.д.) в темпе музыкального произведения.

Перестроение в указанные фигуры, в том числе и геометрические.

(Варианты упражнений и рекомендации по коррекции смотрите в методическом пособии-практикуме «Ритмика и сценические движения», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина).

7. РАБОТА НАД ПОСТАНОВКОЙ (ИНСЦЕНИРОВКОЙ, МИНИАТЮРАМИ, МИНИСПЕКТАКЛЯМИ)

Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Определение главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, выделение основных событий. Разбор. Определение жанра будущей театральной постановки. Читка по ролям.

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения.

Этюдные репетиции на площадке. Разбор мизансцен. Отработка монологов. Пластический рисунок роли. Темпо-ритм.

Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для музыкального оформления постановки. Сводная репетиция. Генеральная репетиция.

8. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ)

Практическая часть. Творческий отчёт. Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятия. Обсуждение. Рефлексия. Подведение итогов. Анализ работы.

4. Описание этапов занятий по программе

Группа учащихся разновозрастная – от 7 до 10 лет.

На первом этапе необходимо выявить степень подготовленности учащихся для создания более однородного состава в группе, что благотворно сказывается на процессе обучения. Всячески поощряются любые проявления творческой активности, для чего устраиваются специальные концерты самостоятельных работ. В отдельных случаях, чтобы «подтолкнуть» к творчеству, им даются соответствующие задания.

Каждое занятие начинается с разминки-тренинга, сложность которой возрастает от игровой в начале обучения, до уровня профессионального тренинга актера. Естественно, также возрастает и требовательность к чистоте упражнений.

На первом этапе обучения такого рода тренировка занимает большую часть времени занятия. Педагогу при этом следует обеспечивать совмещение и взаимопроникновение различных разделов программы. Самым простым примером такого совмещения может быть взаимодействие упражнений сценической речи и движения, на координацию движения и сосредоточение и т.д. Этим достигается умение координировать свои действия, усложнение задачи, и следовательно, вынужденная и осознанная необходимость учащегося быть более собранным и внимательным. При одновременном выполнении двух и более поставленных задач, в особенности, когда одна из них - физического плана, а другая психологического, сознание ученика сосредоточенно исключительно на данном предмете. Это же положительно влияет на дисциплину учащихся.

Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, однако это не исключает необходимости индивидуального подхода к учащемуся.

Программу условно можно разделить на 4 этапа (4 года):

1. Подготовительный. На этом этапе происходит знакомство с предметом, обучаемые начинают общаться с педагогом на одном "языке", приобретают навыки, необходимые для дальнейших занятий.

2. Базовый по объему и качеству знаний. Именно он определяет перспективу и основные акценты работы данного состава. Возможно проведение открытых уроков для педагогов, чтобы лучше узнать возможности каждого из студийцев и точнее согласовать весь процесс.

Для большей наглядности учебные концерты снимаются на видео для последующей демонстрации и обсуждения всем коллективом учащихся и педагогов.

3. Этап – умение действовать в предлагаемых обстоятельствах. Включает в себя тренировочную работу на закрепление и углубление ранее пройденного. Освоение "элементов воплощения". Выработку сознательного целесообразного расположения в сценическом пространстве.

4. Закрепление и объединение всего пройденного материала.

Главная задача – научиться действовать в образе в присутствии зрителей.

Экзамены после каждого года обучения целесообразно использовать не только для контроля за успеваемостью. Они должны закрепить приобретенные навыки. Большую роль играет присутствие зрительской аудитории. Существующее огромное различие между репетиционным и сценическим самочувствием, заставляет думать о необходимости встреч со зрителем практически сразу, уже на втором этапе обучения.

Предметы обучения:

Актерское мастерство:

- Освоение техники работы актера над собой и раскрытие его творческой индивидуальности
- Психотехники переживания в процессе работы актера над образом
- Техники воплощения в процессе работы актера над ролью

ПЕРВЫЙ ГОД (подготовительный) - упражнения и игровой тренинг

Формирование группы

Главная задача - Подготовка к продуктивному восприятию материала.

Включает в себя:

- Игровой тренинг, не отягощенный теоретической подготовкой
- Развитие стойкости внимания
- Достижение эмоционального раскрепощения, открытости, через игровые упражнения, частушки.
- Снятие мышечных зажимов.
- Основы артистической техники.
- Выявление склонностей обучаемых и корректировка состава.
- Беседы в популярной форме о театральном искусстве, истории, жанрах, обсуждение увиденного.

Тематически:

- Сосредоточение на партнере
- Внимание
- Воображение
- Предметы. Животные.
- Играем в цирк.
- Частушки. Ритм. Эмоциональный выплеск. Раскрепощение.

- Воображаемое пространство и предметы.

В зависимости от успехов обучаемых, некоторые темы логически переходят в темы второго года обучения, а некоторые уступают место более сложным по требовательности и исполнению.

К концу первого года обучения желательно, чтобы учащиеся уже были ознакомлены с основами артистической техники, подробное изучение которой начнется после летнего перерыва, за который материал уложится в подсознании. Параллельно рассматриваются основы пластики и речи по программе второго года для того, чтобы в дальнейшем более продуктивно совмещать их использование, целесообразность чего была рассмотрена выше.

Таким образом, к концу первого года обучения, группа складывается как коллектив и подготавливается к восприятию более сложного и специфического материала.

ВТОРОЙ ГОД - базовый

Главная задача: овладение основами артистической техники

Работа в этот период "держится на трех китах":

- Внимание. Творческое внимание это такое внимание, при котором актер при помощи своей фантазии делает заданный объект необходимым для себя, нужным, важным, интересным.

- Воображение. Превращение неинтересного в интересное. Способность делать для себя интересными объекты, которые в будничной жизни ничего интересного не представляют.

- Фантазия. Та часть актерского искусства, которую необходимо развивать именно в детском театре, так как у детей еще не притуплена творческая наивность и глубокая серьезность, с которой они относятся к продуктам собственного вымысла.

Тематически это:

- Работа актера над собой: приемы релаксации, концентрации, внимания, дыхания, снятие мышечных зажимов,

- Энергетика, выработка физического (внешнего) рабочего самочувствия, настройка к действию

- Органическое (подлинное) действие: простое физическое действие, предполагаемые обстоятельства, "Если бы", событие, задача.

- Простое психическое действие, внимание, воображение, логика и последовательность действий, мыслей и чувств.

- Беспредметное действие, работа органов чувств, память на ощущение и создание образных видений, Наблюдательность.

- Эмоциональная память.

- Физическое и словесное взаимодействие с объектом.

- Выразительная пластика, голос речь, характерность.
- Чувство ритма, группировки, мизансцены.
- Принципы импровизации, тема построения этюда на основе импровизации,
- репетиция и показ этюдной программы,
- построение тренингового занятия, как групповой импровизации на заданную тему

Овладение этими элементами должно подвести учащихся к умению совершать подлинные, целесообразные органические действия в вымышленных обстоятельствах.

Для этого важно воспитать чувство правды действия, переживания, а артистическая техника должна быть доведена до степени, когда природа исполнителя сама, непроизвольно втягивается в процесс творчества. Таким образом, в основе работы лежит принцип "от сознательного овладения артистической техникой к подсознательному пользованию ею"

Все это подводит учащегося к показателю результата - к работе над этюдом. А одна из главных задач - органическое существование актера в условиях сцены - диктует еще одно условие: необходимость зрителя в зале.

Поскольку ВТОРОЙ ГОД является фундаментом всего дальнейшего обучения, закладывая основы артистической техники, эти темы будут присутствовать и в последующих годах обучения, обрастая подробностями, применимо к новому материалу.

ТРЕТИЙ ГОД

Главная задача: Научиться действовать в предлагаемых обстоятельствах

Включает в себя: тренировочную работу на закрепление и углубление ранее пройденного. Освоение "элементов воплощения". Выработку сознательного целесообразного расположения в сценическом пространстве.

Тематически это:

- Взаимодействие, общение: принципы взаимодействия. Приспособления;
- Сверхзадача и сквозное действие; взаимодействие в различных предлагаемых обстоятельствах.
- Создание "киноленты видений".
- Темп и ритм действия.
- Работа актера над образом. Логика действия: я - предмет; я - стихия; я - животное; я - фантастическое животное;
- Внешняя характерность; форма (выдержка и законченность)
- «Я» в предлагаемых обстоятельствах: метод действенного анализа текста; работа над образом по методу физических действий. Физическое действие, как основа словесного.
- Подтекст.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД (закрепление и объединение всего пройденного материала)

Главная задача: Научиться действовать в образе в присутствии зрителей.

Тематически это:

- Подход к знакомству с материалом.
- Анализ действием
- Прицел на сверхзадачу.
- Углубление предлагаемых обстоятельств
- Создание логики действий роли
- Жизнь роли вне сцены
- Партитура действия
- использование психожеста в работе над воплощением образа

Сценическая речь.

Это постановка сценического дыхания, выявление проблемных звуков и работа над ними с помощью сложных звуко сочетаний, организация стройного речевого процесса с помощью скороговорок и чистоговорок. Большое место занимают речевые импровизации в манере "ведения репортажа", частушечные импровизации, стихотворные. Особенностью тренинга первого года обучения является соединение уроков сценической речи с пластикой, что сразу учит юных исполнителей координации слова и физического действия.

ПЕРВЫЙ ГОД

- Обоснование необходимости тренинга. Разбор ощущений до и после упражнений.
- Дыхание, как фундамент работы над речью.
- Упражнения с движением.
- Глоточные и артикуляционные упражнения.
- Резонаторные упражнения.
- Организация верного звучания
- Упражнения для языка.
- Скороговорки.
- Частушки.
- Освобождение голоса: с чего начинается голос, голос внутри меня; мой голос, отраженный в окружающем мире, голосовое общение, исправление звукопроизношения

ВТОРОЙ ГОД

- Артикуляционная гимнастика; дикционные упражнения
- Распределение звука в пространстве сцены. Вертикаль и горизонталь сцены. Через препятствия.
- Движения, организующие опору. Организация посылки звука. Эмоциональный выплеск.

- Верное глоточное движение.
- Упражнения для тренировки силы звука.
- Со сложными движениями, типа "колесо", кувырками, прыжками и т.п.
- Темп и ритм в речи.

ТРЕТИЙ ГОД

- Упражнения в сложной темпоритмической ситуации (с разнообразным сочетанием силы, темпа, высоты)
- Характерность, выраженная в речи.
- Пародия интонации речи. Голосовая пародия.
- Этюдные упражнения
- Импровизации "Репортаж", "Продолжить рассказ" и т.п.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

- Рассказчик в предлагаемых обстоятельствах
- Стихотворная импровизация. Буриме.
- Работа над текстом. Подход к действенному анализу литературного произведения.
- Работа с литературным текстом: словесное действие; логика речи; орфоэпия
- Тренинг, включающий в себя все предыдущие разделы курса «сценическая речь».

Сценическое движение

Необходимое условие правильного самочувствия исполнителя - сценическая свобода.

Занятия пластикой позволяют снять внутренний (в т.ч. мышечный зажим), сделать движения юных артистов лишенными конфуза, смущения, неловкой напряженности, сухой выучки.

Пластика - сложная, синтетическая дисциплина. Она имеет дело не только с тренировкой человеческого тела, но и обращается к интеллекту человека, его эмоциям, внутренним состояниям. Пластические образы часто рождаются задолго до всех остальных компонентов спектакля и во многом определяют его.

Изучение сценического движения, как и голосовой тренинг тематически и функционально должны быть связаны с изучением основ артистической техники и учащиеся должны ощущать их взаимосвязь и необходимость.

В данную программу в раздел "Сценическое движение", помимо Пластики, вошла также пантомима. Необходимость занятий пантомимой обусловлена наличием в ней элементов, необходимых для гармоничного развития исполнителя. Именно занятия пантомимой позволяют подробно разобрать и понять механику работы человеческого тела, почувствовать и разобрать каждое движение, и через это подойти к пониманию пластического образа.

ПЕРВЫЙ ГОД

- Особенности физического действия на площадке. Движение в пространстве.
- Внимание в ощущении движения и партнера. Взаимодействие партнеров друг с другом.
- Координация движений, равновесие.
- Ритм, воспроизведение ритмических рисунков.
- Танцевальные импровизации.
- Разнообразие форм физического существования на сцене (отличие бытового движения от пантомимы и других театральных форм)

ВТОРОЙ ГОД

- Зрительская практика: просмотр видеоматериалов, посещение концертов
- Гимнастическая растяжка. Силовой блок. Акробатика: базовые элементы техники
- Развитие фантазии, попытки создания образа, импровизация
- Образы движения
- Создание творческого образа в танцевальной импровизации.

Пантомима:

- История возникновения. Принципы школы Этьена Декру.
- Идентификация
- Поза-движение-жест. Центр, импульс, точка, рациональность движения, сопротивление)
- Воображаемое пространство. "Голый человек на голой сцене"
- Приемы: отстающее движение, виды шага, волна, стена, канат, птица)
- Непрерывность и рациональность.
- Мульти и рапид.
- Построение пантомимической зарисовки.

ТРЕТИЙ ГОД

Продолжает уделяться внимание темам из второго года обучения, как к основе тренинговой работы. Добавляются темы:

- Понятие трюка на сцене
- Работа с предметом
- Бои, варианты падений, способы обозначения ударов. Построение композиции.
- Темп и ритм в движении
- Характерность в движении. Гротеск, пародия.

В разделе "Пантомима"

- Форма притчи
- Ошибка действия. Алогичность.
- Пантомимическая клоунада.
- Создание "Концерта без слов"

Театральная мастерская

Носит образовательно-прикладной характер. На этих занятиях студийцы под руководством педагога придумывают и изготавливают себе костюмы, новый реквизит, изучают грим, и организацию творческого и технических процессов, как например:

- Знакомство с техническими возможностями сценических площадок, которые необходимы для создания и монтажа декораций.
- Виды административно-организационных работ в театре.
- Технические службы театра, проверка готовности сцены перед репетицией и спектаклем
- Хранение и упаковка костюмов, подготовка костюмов к спектаклю;
- Хранение и упаковка реквизита, мелкая реставрация; хранение декораций.
- Звуковая техника и работа с фонограммами: правила пользования усилителями, колонками, магнитофонами, микрофонами и другими радиоэлектронными приборами; правила и способы создания фонограмм; систематизация фонотеки студии.
- Световая техника и работа со световыми партитурами: правила эксплуатации силовых блоков, светового пульта и прожекторов; основы освещения театрального зала; приемы светооператорской работы.
- Организация репетиционной работы и проведение спектаклей: интересы дела и его участников при составлении репетиционного расписания,
- Организация проката спектакля, виды рекламы и способы оповещения публики; организация премьерного зала; организация зала при прокате спектакля на своей площадке; организация зала на выездном спектакле.

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАНЯТИЙ

1) Методическое пособие – практикум «Ритмика и сценические движения» http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii	
2) Методическое пособие – практикум «Культура и техника речи» http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii	
3) Методическое пособие – практикум «Основы актёрского мастерства» http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii	
4) Сайт «Драматешка» «Театральные шумы» http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary	
5) Сайт «Драматешка» «Музыка» http://dramateshka.ru/index.php/music	

Список литературы для педагогов и учащихся

1. К.С.Станиславский «Работа актера над собой», «Работа актера над ролью»
2. Б.Е.Захава «Мастерство актера и режиссера»
3. М.А.Чехов «О технике актера»
4. В.К.Львова, Н.К.Шихматов «Сценические этюды»
5. П,М,Ершов «Режиссура как практическая психология»
6. П,М,Ершов «Технологии актерского искусства»
7. В.И.Немирович-Данченко «О творчестве актера»
8. В.О.Топорков «О технике актера»
9. Б.Голубовский «Пластика в искусстве актера»
10. И.Кох «Основы сценического движения»
11. В.И.Гугова «Сценическая речь»
12. В.Н.Березкин «История сценографии»
13. Й.Свобода «Тайна театрального пространства»
14. С.В.Мерцалова «История костюма»
15. О.Н.Захаржевская «Костюм для сцены»
16. «Театр-студия Дали. Образовательные программы, игровые уроки»