

- **1. Пояснительная записка программы**
Театральной студии «Маски»

Образовательная область и предмет изучения

Театральной кружок – это дом, где найдется место и дело по душе любому ребенку и подростку. Театр – это с одной стороны универсальное искусство, где конечный результат-произведение создается трудами различных художников, драматургов, артистов, режиссеров, композиторов, живописцев. С другой стороны, только совместные усилия людей разных профессий, их коллективный труд могут воплотить в жизнь чудо театрального спектакля. Не случайно так велик интерес и детей, и взрослых и к театру, и к кружковой деятельности. Не только просмотр спектаклей в профессиональном театре, но и желание самому воплотить на сцене образ другого человека, выйти на театральные подмостки, поучаствовать в создании спектакля – желание прикоснуться к миру театра – знакомо, наверное, каждому.

Данная программа включает в себя программу *«Актерское мастерство»*

- **Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность курса**

При разработке данной программы учитывался опыт аналогичных образовательных объединений и театральных кружков. В ее основе лежит система обучения актерскому мастерству в высших театральных учебных заведениях, основы которой были заложены К.С.Станиславским и развиты его учениками и последователями. Так же в программу включены элементы современных методик и тренингов, применяемых в различных странах.

- **Цели и задачи образовательной программы**

Цель – Приобщить ребенка к миру искусства через театральную деятельность.

Основной задачей работы кружка является социализация и личностный рост каждого ребенка.

- **Возраст детей, участвующих в реализации программы**

Данная программа предлагается для детей в возрасте от 7 до 14 лет.

- **Продолжительность реализации программы, этапы**

- Программа рассчитана на 3 года обучения по основным дисциплинам театрального искусства: актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению.

- Три этапа обучения- от простого к сложному.

- **Перспективы развития кружка**

Театральный кружок– живой организм, находящийся в постоянном развитии и поиске. В перспективе желательно было бы введение преподавания вокала и более углубленного изучения истории театра.

Кроме того, в будущем возможно создание на базе театрального кружка любительского театра, труппу которого составили бы выпускники кружка.

II. Пояснительная записка

• Образовательная область и предмет изучения:

Работа с кружковцами проводится по развивающим и обучающим программам, которые отличаются друг от друга прежде всего основными целевыми установками и способами отслеживания результатов. Работа в развивающих программах оценивается по показателям сравнительного личностного роста: интеллектуального, эмоционального, социального, физического. Работа в обучающих программах оценивается по абсолютным критериям овладения предметом. Проводятся занятия и по развивающим и по обучающим программам.

• Цели и задачи образовательной программы:

Основной целью работы с детьми театральной группы является следующие:

- ✓ раскрытие творческой индивидуальности ребенка;

Преобладающими задачами на данной ступени являются следующие:

Развивающие:

- Развитие творческих способностей детей;
- Снятие внутренних зажимов.

Образовательные:

- Ознакомление с основными компонентами профессии актера.

Воспитательные:

- Воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного отношения к работе;
- Воспитание зрительской культур

• Методы работы и педагогической деятельности

В основе занятий лежат принципы обучения актеров в театральных ВУЗах, однако все они адаптированы для применения в работе с детьми и подростками: максимальное количество времени отводится на практические занятия, то есть освоение материала происходит в процессе решения учащимися увлекательных творческих задач.

Учебно-тематический план:
1 год обучения – 114 часа
Актерский тренинг (38 часа)

Тема №	Название темы	Часы		
		теория	практика	всего
<u>Тема 1</u>	Правила ТБ. Развитие театра в России и за рубежом.	1	-	1
<u>Тема 2</u>	Упражнения на развитие сценического внимания.	-	5	5
<u>Тема 3</u>	Упражнения на освобождение мышц.	-	5	5
<u>Тема 4</u>	Упражнения на развитие фантазии и воображения.	-	6	6
<u>Тема 5</u>	Предлагаемые обстоятельства. Логика действия.	-	6	6
<u>Тема 6</u>	Оправдание места действия.	-	4	4
<u>Тема 7</u>	Упражнения на память физических действий.	-	4	4
<u>Тема 8</u>	Физическое самочувствие.	-	4	4
<u>Тема 9</u>	Эмоциональная память.	-	3	3
<u>Итого:</u>		-	38	38

Сценическое движение (38 часа)

Тема №	Название темы	Часы		
		теория	практика	всего
<u>Тема 1</u>	<u>Координация движений</u>	-	8	8
<u>1.1</u>	Движение каждой части тела по отдельности и в разных плоскостях	-	6	6
<u>1.2</u>	Движение в пространстве	-	6	6
<u>1.3</u>	Взаимодействие с партнером	-	8	8
<u>Тема 2</u>	<u>Акробатика</u>	-	2	2
<u>2.1</u>	Кувьрки	-	1	1
<u>2.2</u>	Падения	-	1	1
<u>Тема 3</u>	<u>Работа с предметом</u>	-	4	4
<u>3.1</u>	Стул	-	1	1
<u>3.2</u>	Трость	-	1	1
<u>Итого:</u>		-	38	38

Сценическая речь (38 часов)

Тема №	Название темы	Часы		
		теория	практика	всего
<u>Тема 1</u>	Артикуляционная гимнастика для нижней челюсти, губ и языка	-	4	4
<u>Тема 2</u>	Артикуляция гласных. Звукоряд гласных.	-	3	3
<u>Тема 3</u>	Артикуляция согласных в парах (глухой-звонкий)	-	3	3
<u>Тема 4</u>	Тренировка артикуляции гласных и согласных звуков в сочетаниях	-	3	3
<u>Тема 5</u>	Орфоэпия гласных и согласных.	-	4	4
<u>Тема 6</u>	Гимнастика для укрепления диафрагмы и межреберных мышц.	-	5	5
<u>Тема 6</u>	Массаж и резонирование.	-	4	4
<u>Тема 8</u>	Упражнения на развитие речевого голоса.	-	8	8
<u>Тема 9</u>	Анализ художественных произведений.	2	2	2
<u>Итого:</u>		2	36	38

2 год обучения – 114 часа
Актерский тренинг (44 часа)

Тема №	Название темы	Часы		
		теория	практика	всего
Тема 1	Правила ТБ. Виды и жанры театрального искусства.	1	-	1
Тема 2	Упражнения на перемену отношения предмету.	-	5	5
Тема 3	Упражнения на перемену отношения к месту действия.	-	5	5
Тема 4	Отношение к событию (оценка факта).	-	6	6
Тема 5	Перемена отношения к партнеру.	-	6	6
Тема 6	Действия для достижения поставленной цели.	-	8	8
Тема 7	«Я» в предлагаемых обстоятельствах.	-	8	8
Тема 8	Наблюдения.	-	5	5
Итого:		1	43	44

Сценическое движение (32 часа)

Тема №	Название темы	Часы		
		теория	практика	всего
Тема 1	Пластика и дыхание	-	10	10
Тема 2	Органика и поиск собственных выразительных средств	-	10	10
2.1	Этюды	-	4	4
2.2	Импровизации	-	6	6
Тема 3	Внутреннее движение	-	12	12
3.1	Импульс	-	3	3
3.2	Образы движения	-	3	3
3.3	Внутреннее движение	-	3	3
Итого:		-	32	32

Сценическая речь (38 часов)

Тема №	Название темы	Часы		
		теория	практика	всего
Тема 1	Артикуляционная гимнастика	-	4	4
Тема 2	Тренировка артикуляции гласных и согласных в сочетаниях	-	4	4
Тема 3	Орфоэпия гласных и согласных		4	4
Тема 4	Тренировка артикуляции гласных и согласных в скороговорках, стихотворной речи и прозе	-	6	6
Тема 5	Дыхательная гимнастика и движение.	-	6	6
Тема 6	Развитие речевого голоса.	-	4	4
Тема 7	Развитие силы звука.	-	6	6
Тема 8	Анализ художественного произведения на примере короткого рассказа, эпического стихотворения, баллады.		4	4
Итого:			38	38

3 год обучения – 114 часов

Актерский тренинг (46 часа)

Тема №	Название темы	Часы		
		теория	практика	всего
<u>Тема 1</u>	Правила ТБ. «Работа актера над собой» К.С. Станиславский.	1	-	-
<u>Тема 2</u>	Упражнения на взаимодействие с партнером.	-	6	6
<u>Тема 3</u>	Этюды на общение в условиях оправданного молчания.	-	6	6
<u>Тема 4</u>	Этюды на фантазию.	-	8	8
<u>Тема 5</u>	Этюды с импровизированным текстом.	-	8	8
<u>Тема 6</u>	Работа актера над образом. Метод физических действий.	-	8	8
<u>Тема 7</u>	Метод действенного анализа.	-	3	3
<u>Тема 8</u>	Психофизический жест.	-	3	3
<u>Тема 9</u>	Посещение спектаклей.	-	3	3
<u>Итого:</u>		1	45	46

Сценическое движение (32 часа)

Тема №	Название темы	Часы		
		теория	практика	всего
<u>Тема 1</u>	Особенности строения и движения человеческого тела	-	18	18
<u>Тема 2</u>	Акробатические поддержки	-	14	14
<u>2.1</u>	Поддержки на равновесие	-	7	7
<u>2.2</u>	Силовые	-	7	7
<u>Итого:</u>			32	32

Сценическая речь (36 часов)

Тема №	Название темы	Часы		
		теория	практика	всего
<u>Тема 1</u>	Артикуляционная гимнастика.	-	4	4
<u>Тема 2</u>	Тренировка артикуляции гласных и согласных в сочетаниях.	-	8	8
<u>Тема 3</u>	Тренировка артикуляции гласных и согласных в скороговорках, стихотворной речи и прозе.	-	5	5
<u>Тема 4</u>	Дыхательная гимнастика и движение.	-	5	5
<u>Тема 5</u>	Развитие речевого голоса.	-	5	5
<u>Тема 6</u>	Развитие силы звука.	-	5	5
<u>Тема 7</u>	Анализ художественного произведения на примере лирического стихотворения, психологической прозы, произвольного отрывка.		4	4
<u>Итого:</u>			36	36

Содержание изучаемого курса:

- **Описание этапов занятий по программе;**

Важнейший этап обучения в кружке, когда дети от игровых форм обучения постепенно переходят к все более серьезным занятиям. На этом этапе во многом определяется, будут ли они стремиться к более углубленному изучению театрального творчества.

Краткая характеристика тем занятий;

На этом этапе детям предлагаются дисциплины по следующим направлениям:

- Развитие творческих способностей (развивающие занятия).
 - Актерский тренинг;

Программа рассчитана на три года обучения. Занятия актерским тренингом позволяют освоить основы актерской техники и работы над ролью, чтобы в дальнейшем использовать эти навыки в процессе создания спектаклей. В основу курса положены методы К.С.Станиславского и его последователей (М.Чехова, Е.Гротовского и др.) Первый и второй годы обучения посвящены в основном технике работы актера над собой, третий – приемам работы над ролью. Элементы актерской техники вводятся постепенно, однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволяет совмещать работу по закреплению полученных навыков с освоением нового материала.

- Сценическое движение;

Программа рассчитана на три года обучения. Сценическое движение, являясь вспомогательной дисциплиной в общем курсе подготовки актера, развивает физические способности до степени, необходимой для успешного решения задач пластической выразительности. Упражнения используемые на занятиях подразумевают одновременное включение мышечного, интеллектуального и эмоционального аппарата. Основная задача сценического движения – достижение абсолютной мышечной свободы, легкости, уверенности в работе с собственным телом, смелого и легкого освоения физических навыков, снятия зажимов и неуверенности. На этих занятиях уделяется внимание развитию реакции, силы, гибкости, динамичности, координации, чувства равновесия.

- Сценическая речь;

Хорошая дикция помогает актеру правильно донести свои мысли до зрителя. Это требует от детей определенных технических навыков. В задачи предмета "Сценическая речь" входят вопросы устной речи, которые не затрагиваются в работе над словом по мастерству актера: это дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логико-интонационные законы речи. Спецификой данной программы является ее преимущественно практическая направленность, связанная с упражнениями для комплексного освоения сценической речи. Уделяется внимание технике речи, тренировке дыхания, работе над голосом и развитию координации слуха и голоса. В течение последующего обучения акцент делается на разбор художественных произведений и работу с текстами в стихах и прозе. Особое внимание уделяется практическому

материалу для работы над дыханием, голосом и дикцией, технике речи, развитию координации слуха и голоса.

➤ **Познание мира театра (обучающие занятия).**

▪ **Посещение спектаклей**

Видеть работу других актеров, профессиональных и любителей, взрослых и детей - необходимая часть как обучения актерскому мастерству, так и приобщения к миру искусства вообще. После каждого просмотренного спектакля педагог подробно разбирает и обсуждает с детьми увиденное, учит их различать компоненты спектакля и соотносить свое творчество с работой других коллективов.

• **Предполагаемый результат и механизм оценки получаемых знаний.**

На данном этапе программа является и развивающей, и обучающей. Главный результат работы и детей, и педагогов – это спектакли и концерты, которые проходят на публике. Кроме того, успехи, достигнутые учениками на занятиях по развивающим дисциплинам, демонстрируются педагогам, родителям и остальным ученикам театрального кружка на творческих концертах и мероприятиях.

К концу первого года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

Знания:

- Знать театральную терминологию, как современную, так и историческую;
- Знать комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики;
- Знать основные правила орфоэпии;
- Знать основные группы мышц.

Умения:

- Уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени занятий и репетиций;
- Уметь обнаруживать внутренние помехи и зажимы;
- Уметь самостоятельно выполнить разминку, подготовить свое тело к работе;
- Уметь выполнять базовые упражнения на координацию и общую физическую подготовку;
- Уметь в течение 2-3 минут импровизировать под заданную педагогом музыку или в заданном темпе.

Навыки:

- Определять мышечный зажим;
- Самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом;
- Выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека;
- Владеть приемами разминки и разогрева тела;
- Владеть приемами техники безопасности при работе с партнером, сценическим оружием, предметами и сценической конструкцией, индивидуально и в группе;

К концу второго года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

Знания:

- Знать театральную терминологию, как современную, так и историческую, уметь ею пользоваться;
- Различать виды и жанры театрального искусства:(опера, балет, драма; комедия, трагедия и т.д.);
- Знать комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики;
- Знать основные правила орфоэпии и законы логического построения речи;
- Различать основные черты классического, народного и джазового танца;

Умения:

- Уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени занятий и репетиций;
- Уметь обнаруживать внутренние помехи и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
- Уметь самостоятельно выполнить разминку, подготовить свое тело к работе;
- Уметь выполнять базовые упражнения на координацию, общую физическую подготовку и акробатику;
- Уметь устранять дефекты дикции;
- Уметь производить действенный анализ текста;
- Уметь выполнять базовые танцевальные движения;
- Уметь в течение 3-5 минут импровизировать под заданную педагогом музыку или в заданном темпе.

Навыки:

- Определять мышечный зажим и снимать его;
- Самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом;
- Владеть приемами разминки и разогрева тела;
- Овладеть навыками правильного дыхания, четкой и громкой речи.
- Владеть приемами техники безопасности при работе с партнером, предметами и сценической конструкцией, индивидуально и в группе;
- Создавать самостоятельно выбранный или заданный педагогом звуковой образ;

К концу третьего года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

Знания:

- Знать театральную терминологию, как современную, так и историческую, уметь ею пользоваться;
- Различать компоненты актерской выразительности;
- Иметь представление о строении своего тела, мышечного и голосового аппарата;

- Знать комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики;
- Знать основные правила орфоэпии и законы логического построения речи;
- Различать основные черты классического, народного и джазового танца;

Умения:

- Уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени занятий и репетиций;
- Уметь обнаруживать внутренние помехи и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
- Уметь самостоятельно выполнить разминку, подготовить свое тело к работе;
- Уметь выполнять базовые упражнения на координацию, общую физическую подготовку и акробатику;
- Уметь устранять дефекты дикции;
- Уметь производить действенный анализ текста;
- Уметь выполнять базовые танцевальные движения;
- Уметь в течение 3-5 минут импровизировать под заданную педагогом музыку или в заданном темпе.

Навыки:

- Определять мышечный зажим и снимать его;
- Самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом;
- Выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека;
- Владеть приемами разминки и разогрева тела;
- Владеть навыками правильного дыхания, четкой и громкой речи.
- Владеть приемами техники безопасности при работе с партнером, сценическим оружием, предметами и сценической конструкцией, индивидуально и в группе;
- Создавать самостоятельно выбранный или заданный педагогом звуковой образ.

IV.Методическое обеспечение

- **Формы и режим занятий**

Занятия проходят 5 раз в неделю по 3-4 часа .В группе может заниматься до 15 человек: такое количество детей оптимально как для проведения занятий, так и для организации спектаклей и концертов.

- **Ожидаемые результаты**

Комплекс дисциплин, входящий в данное объединение, призван подготовить ребенка к полноценному выступлению в спектакле или концерте. Кроме того, он нацелен на развитие личностных характеристик ребенка, его творческих способностей.

- **Формы подведения итогов**

Результаты, достигаемые учащимися на занятиях, демонстрируются ими как во время концертов и мероприятий, так и в процессе работы в объединении «Актерское мастерство», то есть при создании и исполнении спектакля.

- **Материально-техническое оснащение.**

Для полноценных занятий и проведения мероприятий кружка необходимы:

1. Зал – театральный или актовый, оборудованный сценической площадкой, зрительскими местами, а также оснащенный специальным театральным освещением и звуковоспроизводящим оборудованием – для проведения спектаклей, репетиций, обще-кружковых мероприятий и занятий.
2. Помещение для занятий – просторный, хорошо проветриваемый класс со свободной серединой и минимальным количеством мебели, используемой как по прямому назначению, в качестве рабочих поверхностей, так и в качестве выгородок.
3. Гримерная – помещение для переодевания и подготовки к занятиям.
4. Декорационно-костюмерная – помещение для хранения костюмов, реквизита и другого имущества кружка.

V. Информационное обеспечение программы

• Список литературы для педагогов и воспитанников

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