

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2» имени Баки Урманче
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Рабочая программа

Школьного театра

2023-2025 учебный год

Руководитель: Хусаинова Нурсана Ильгизаровна

Пояснительная записка

Дополнительная образовательная программа «Школьного театра» реализуется в рамках художественно-эстетического направления. Развитие творческой личности, ее самостоятельности и инициативности – одна из актуальных задач современного образовательного процесса. Один из путей решения задачи – приобщение детей к искусству.

Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, способствует развитию ребенка и формированию его культуры.

Сценическое искусство по своей психологической природе близко детской творческой игре, имеющей огромное значение для воспитания многих ценных свойств личности ребенка. Эмоции способны вложить в душу ребенка все самое доброе, светлое, прекрасное. Эмоциональный тонус детей можно повысить, если учить видеть, воспринимать прекрасное, развивать эстетическое чувство. То, что упущено в детстве, никогда не возместить, особенно это касается сфер духовной жизни. Приобщение к искусству – процесс длительный и многогранный. Необходима систематическая и целенаправленная творческая работа.

Цель программы:

Развитие творчески активной личности воспитанника средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи программы:

Задачи	Год обучения	
	I	II
Образовательные	<ul style="list-style-type: none">● расширение, обогащение художественного кругозора● знакомство с элементами сценической грамоты● словарь театральных терминов	<ul style="list-style-type: none">● совершенствование профессионального мастерства● освоение техники актерского мастерства● освоение навыков сценического движения● совершенствование навыков сценической речи

Развивающие	<ul style="list-style-type: none"> ● развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления ● развитие воображения, фантазии ● развитие речевого аппарата ● развитие пластической выразительности 	<ul style="list-style-type: none"> ● развитие выразительности речи ● развитие воображения ● развитие коммуникативных навыков ● развитие образного, ассоциативного мышления
Воспитательные	<ul style="list-style-type: none"> ● формирование детского коллектива ● воспитание трудолюбия, чувства коллективности, взаимозависимости, опыт партнерства 	<ul style="list-style-type: none"> ● формирование нравственных качеств личности, коррекция личностного развития, толерантность ● воспитание эмоциональной культуры личности ● формирование волевых качеств личности

Данная программа способствует развитию и совершенствованию основных психических процессов ребенка, наблюдательности, фантазии, мышечной свободы, смелости публичного выступления.

Программа содержит в себе элементы этики, эстетики, риторики, пластики, музыки и литературы. Театр - искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с изобразительным искусством, музыкой. Привлечение детей к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего развития их способностей.

Занятия по данной программе требуют от участников вдумчивого анализа исполняемого произведения (пьесы, инсценировки, композиции), проникновения в идейно-художественный замысел пьесы. Это способствует формированию у воспитанников адекватных идейно-эстетических оценок, доступных их пониманию.

Театр - искусство коллективное. Спектакль - результат творческих усилий коллектива. Театральные занятия воспитывают у детей такие ценные качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и другим. Занятия театральным

искусством это не только удовлетворение, но и труд, связанный с необходимостью овладения новыми знаниями, умениями.

Обеспечение связи с семьей – очень важная проблема, которая решается в процессе реализации программы «Артист». Родители, становясь зрителями, открывают для себя своих детей в новом качестве, сближаясь с ними в совместной работе.

Программа «Артист» не замыкается в рамках занятий, а способствует оживлению внеурочной работы с опорой на самостоятельное творчество воспитанников. Основным принцип реализации программы – дифференциация воспитательно-образовательного процесса. При сохранении преимущественно коллективных форм организации процесса обучения программа предусматривает учет индивидуальных особенностей, возможностей и способностей каждого воспитанника.

Данная программа ориентирована на детей младшего и среднего школьного возраста, рассчитана на 2 года. Занятия проводятся 1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа, в год 144 часа на группу, наполняемость которой составляет 12-15 человек; 2 год обучения - 2 раза в неделю по 3 часа.

Формы подведения итогов: отчетный концерт, открытое занятие, творческий показ, итоговая аттестация воспитанников после 1-го и 2-го года обучения.

При освоении каждого этапа программы предусмотрена начальная и контрольная диагностика, целью которой является определение:

- состояния двигательных и телесно-ориентированных техник;
- способности к импровизации;
- артистических способностей;
- художественно-словесной выразительности.

На основе полученных данных осуществляется индивидуализация и дифференциация процесса обучения. Это способствует созданию ситуации успеха, формирует у воспитанников положительную «Я-концепцию».

Развитие такого широкого комплекса способностей открывает перед человеком возможность активного проявления себя в самых различных видах деятельности и социальных ролях.

Новизна программы:

В рамках модернизации российского образования (в частности, дополнительного) изменены концептуальные подходы и методологические установки к образовательному процессу по причине ограниченности, схоластики и неэффективности:

- смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию и профессионализацию личности средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности;

- изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса с учетом интеграции общего и дополнительного образования;
- модифицировано содержание программы в контексте профессионального непрерывного образования (учреждения ДОД – ссузы – вузы);
- усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения комплекса интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, грим;
- изменены подходы к реализации долгосрочной программы (поэтапно с учетом возрастных особенностей);
- внедрены инновационные технологии и эффективные методические разработки адаптивная технология системы обучения А.С.Границкой, педагогики сотрудничества В.А.Караковского, диалог культур М. Бахтина - В. Библера и методики создания коллектива А.С.Макаренко, коллективной творческой деятельности (КТД) И.П. Иванова.

Педагогическая целесообразность программы:

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации.

Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается практической и гуманитарной направленностью.

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы:

- принцип гуманизации;
- принцип природосообразности и культуросообразности;
- принцип самоценности личности;
- принцип увлекательности;
- принцип креативности.

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

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий:

- дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания;
- демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и учащегося;

- достижение заданных результатов на разных уровнях позволит интенсифицировать получение качественных результатов юных актёров.

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся, в процессе реализации настоящей программы, одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), творческие встречи и мастер-класс профессиональных артистов. Такой комплексно-целевой подход к обучению формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации.

2. Настоящая программа, являясь альтернативой типовой, составлена с учетом гибкой и мобильной специфики дополнительного образования.

3. Концепция и содержание настоящей программы материализует идею творческого развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их профессиональному росту в специализированных (театральных) учебных заведениях.

4. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения позволяет создать лично-значимый для каждого воспитанника индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде спектакля).

5. Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению физического и социального здоровья воспитанника.

Занятия театральным искусством очень органичны для детей данного возраста, так как игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию психической деятельности детей и подростков.

К концу I года обучения дети должны:

Знать	Уметь
• театральные термины: театр, актер, зритель, аплодисменты, сцена, декорации, кулисы, костюмер, гример	• иметь навыки актерской смелости: активно участвовать в упражнениях по актерскому мастерству «Бяка и Бука»,

	<p>«Китайская машинка», «Кот и мышка» и др.</p> <ul style="list-style-type: none"> • уверенно действовать в предлагаемых обстоятельствах: «Болото», «Дождь», «Игра в снежки», «Смола», «Речка» и др. • иметь навыки пластического решения образа (мышка, кошка, петух, собака, лиса и др.) • в сценической речи навыки силы звука, эмоциональности • интонирование (3,4 интонации в паре с партнером) • понятие об ускорении и замедлении речи • органичное действие в упражнениях по сценической речи «Ах, какой цветок», «Ой, какой зверек», «Ой, как дует из окошка» и др.
--	---

К концу II года обучения дети должны:

Знать	Уметь
<ul style="list-style-type: none"> • театральные термины: режиссер, драматург, декоратор, осветитель, бутафория, реквизит, премьера 	<ul style="list-style-type: none"> • уверенно выполнять любые упражнения по актерскому мастерству • упражнения с воображаемыми предметами, уметь придумать и исполнить • иметь представление об этюде • воплощать пластическое решение образа • уметь действовать и импровизировать в предлагаемых обстоятельствах

	<ul style="list-style-type: none"> • уверенно интонировать в упражнениях по сценической речи • совмещать сценическую речь и движение • эмоционально читать стихи • выполнять несложные упражнения по сценическому движению (фехтование), пространственное перемещение
--	---

Краткое содержание программы 1 года обучения

Блок I. Вводное занятие. Начальная диагностика.

Блок II. Актерское мастерство.

Тема 1. Сценическое внимание. Отличительные особенности внимания в жизни и на сцене. Использование специальных упражнений и тренингов для выработки сценического внимания.

Тема 2. Фантазия и воображение. Данные понятия необходимы актеру для создания образа. Для развития этих качеств используются упражнения, где обычные предметы, благодаря фантазии ребенка совершают невероятные превращения. Использование этюдов помогает развивать воображение и смоделировать жизненные ситуации.

Тема 3. Раскрепощение мышц. Ряд упражнений помогает снять физиологический зажим мышц, который происходит из-за психоэмоционального состояния актеров – новичков, впервые попавших на сцену, способствуют раскрепощению упражнения с воображаемыми предметами.

Тема 4. Сценическое общение. Необходимо научить актера общаться на сцене «глаза в глаза». Для этого используются упражнения на взаимодействие партнеров.

Тема 5. Эмоциональная память. Память присуща всем людям. Лишь необходимо в процессе этюдов помочь ребенку вспомнить то или иное состояние в конкретной жизненной ситуации.

Тема 6. Предлагаемые обстоятельства. Ставя актера в предлагаемые обстоятельства, добиваемся достоверных, органичных действий в ситуации, например вы – человек гранитный, стеклянный или ватный. Или как вы поведете себя в ситуации «холодная погода в горах», «земляничная поляна» и др.

Тема 7. Сценическое событие. Придумывание различных ситуаций с событием и развязкой. Навыки построения этюда.

Тема 8. Действия с воображаемыми предметами. Помогают снять мышечный зажим, напряжение развивает фантазию, включают эмоциональную память.

Тема 9. Этюд – сценическое произведение с одним событием. Придумывая этюды и воплощая их в жизнь, ребенок развивает свое воображение и фантазию, учится грамотно строить сценическое произведение, в игровой форме попадает в предлагаемые обстоятельства.

Блок III. Сценическая речь.

Тема 1. Техника речи и ее значение. Знакомство с техникой речи как основой хорошей дикции. Использование упражнений и тренингов для речевого аппарата.

Тема 2. Дикция. Четкое произношение всех звуков речи – неотъемлемая часть спектакля. Для выработки хорошей дикции используются чистоговорки, скороговорки, целый ряд упражнений и тренингов.

Тема 3. Понятие об интонировании. Знакомство детей с разнообразием подтекстов. Первые навыки отрабатываются в скороговорках и небольших упражнениях.

Тема 4. Тембрирование. Владеть искусством тембрирования актеру необходимо. Эта тончайшая краска особенно приковывает внимание зрителей. Тренировка тембрирования происходит в произношении текстов, требующих морально-эстетических и других оценок. Например, мудрость – глупость, доброта – жестокость, смелость – трусость и другие.

Тема 5. Совмещение речи и движения. Используя специальные упражнения добиваться легкости текста при различных физических действиях.

Тема 6. Сила звука и эмоциональная выразительность. Для снятия излишнего напряжения при сильно звучащей речи используются следующие упражнения: «Сони», «Добьюсь цели», «Шутка» и другие. Стараться сохранить выразительную «линию звучания», при большой силе звука, уметь удержать звук от повышения.

Блок IV. Сценическое движение.

Тема 1. «Фехтование». Предлагаемые упражнения учат навыкам фехтования, что может быть использовано в спектакле и помогает выработать осанку и раскрепощение мышц.

Тема 2. Этюды на пластическую выразительность. Этюды помогают научиться владеть своим телом. Это – «скульптуры», «живая фотография» и другие задания.

Тема 3. «Хаотичное» движение в пространстве. Цель занятия научить актера движению, не задевая партнера, не меняя скорости упражнения.

Упражнение «Я хрустальный», различные перестановки со стульями и перемещение групповое и парное.

Тема 4. Движения в «рапиде». Научится двигаться в замедленном темпе.

Блок V. История театра.

Тема 1. Скоморошье царство. История возникновения театра на Руси.

Тема 2. Театральные профессии. Познакомить детей с профессиями актер, режиссер, осветитель, гример, костюмер и другими.

Тема 3. Кукольный театр. Отличие кукольного и драматического театра. Профессии в кукольном театре.

Тема 4. Виды и системы кукол. Знакомство с перчаточными и тростевыми куклами, марионетками, напольными куклами.

Учебно-тематический план

I год обучения

п/п	Название раздела, темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
	Вводное занятие. Начальная диагностика	1	1	2
	Актёрское мастерство		89	89
.1	Сценическое внимание		15	15
.2	Фантазия и воображение		10	10
.3	Раскрепощение мышц		12	12
.4	Сценическое общение		22	22
.5	Эмоциональная память		4	4
.6	Предлагаемые обстоятельства		15	15
.7	Сценическое событие		4	4
.8	Действия с воображаемыми предметами		4	4
.9	Этюд – сценическое произведение с одним событием		3	3

	Сценическая речь		37	37
.1	Техника речи и её значение		10	10
.2	Дикция		15	15
.3	Понятие об интонировании		5	5
.4	Тембрирование		2	2
.5	Совмещение речи и движения		3	3
.6	Сила звука и эмоциональная выразительность		2	2
	Сценическое движение		12	12
.1	«Фехтование»		2	2
.2	Этюды на пластическую выразительность		4	4
.3	«Хаотичное» движение в пространстве		4	4
.4	Движение в «рапиде»		2	2
	История театра	4		4
.1	Скоморошье царство	1		1
.2	Театральные профессии	1		1
.3	Кукольный театр	1		1
.4	Виды и системы кукол в кукольном театре	1		1
	ИТОГО:	4	140	144

Краткое содержание программы 2 года обучения

Блок I. Вводное занятие. Диагностика уровня умений.

Блок II. Актерское мастерство.

Тема 1. Сценическое внимание в репетиционном процессе. Продолжаются упражнения и тренинги, начатые в первый год обучения. Добавляются усложненные формы.

Тема 2. Пластическое решение образа. Упражнения по пластике тела помогают решать конкретные постановочные задачи. В процессе репетиции над постановочным произведением отрабатывается пластический рисунок образа.

Тема 3. Сценическое общение. Усложняются задачи общения. Вводятся упражнения на необходимость «увидеть» и «услышать» партнера. Для этого используются парные упражнения и парные этюды.

Тема 4. Действие в предлагаемых обстоятельствах. Продолжаются этюды и упражнения на предлагаемые обстоятельства. Детям предъявляются более высокие требования по органичному включению в роль.

Тема 5. Этюды с воображаемыми предметами. Развитие фантазии и воображения, раскрепощение мышц идет через работу над одиночными и парными этюдами. Действия с воображаемыми предметами развивает сценическое внимание, пластику.

Тема 6. Парный этюд. Навыки сценического общения, фантазии, раскрепощения мышц – все это приходит через придумывание и постановки парных этюдов.

Тема 7. Массовый этюд. Навыки сценического движения, воображения, сценического общения, чувство «локтя» партнера дает работа над созданием массового этюда. Кроме того, придумывая массовый этюд, дети моделируют жизненные ситуации.

Блок III. Сценическая речь.

Тема 1. Тренировка речевого аппарата. Серия упражнений по сценической речи «Парикмахер - неудачник», «Сони», «Эхо», «Поезд» и другие заставляют правильно работать речевой аппарат и микромимику лица.

Тема 2. Работа над дикцией. Усложняется работа над скороговорками. Скороговорки берутся более сложные. Также используются более сложные групповые и индивидуальные упражнения.

Тема 3. Закрепление навыков интонирования. Упражнения по интонированию речи усложняются: «Переполох», «Чаепитие», «Чудо лесенка». В этих упражнениях воспитанник пытается выразить несколько способов интонационного звучания.

Тема 4. Искусство речевого хора. Отрабатываются навыки произношения, каких-либо текстов, перекрестного произношения, хорового звучания.

Тема 5. Неречевые средства выразительности. Помимо силы голоса, интонации, тембрирования воспитанник узнает о таких вспомогательных средствах как жест, мимика, поза, костюм.

Тема 6. Работа над стихотворным текстом. Отрабатываются навыки чтения стихотворного текста, уделяется внимание «видению» происходящего, своего отношения к произносимому тексту. Изучаются особенности стихотворного текста.

Блок IV. Сценическое движение.

Тема 1. Возрастные походки. Одной из самых сложных задач для актера, тем более для ребенка является возрастная роль. В основе этого образа лежит ее пластическое воплощение. На занятиях воспитанники учатся быть «бабушками» и «дедушками», «толстыми» и «худыми», «великанами» и «карликами».

Тема 2. Этюды на пластическую выразительность. Продолжается работа над пластической выразительностью тела. Задания усложняются. Это – групповые «скульптуры» на заданную тему, домашние и дикие животные, деревья и цветы.

Тема 3. Сценические драки. Научить актера использованию приема сценических драк. Главная задача имитировать достоверно драку, не причиняя вреда партнеру. Научиться «отыгрывать» удар.

Тема 4. Пластические особенности персонажа. Используя предыдущие знания о пластическом решении образа, вводится понятие пластической особенности. Ученики придумывают внешнюю, характерную черту персонажа и пытаются воссоздать ее в образе.

Блок V. История театра.

Тема 1. Театр Древней Греции. Ученики узнают о построении театра в Древней Греции, о праздниках Дионисиях, о комедии и драме.

Тема 2. Театральные профессии. Продолжается знакомство с театральными профессиями: звукорежиссер, бутафор, реквизитор, драматург.

Тема 3. Художник в театре. Искусство костюма. Ученики узнают о роли художника в театре: художник – постановщик, художник – создатель костюмов, художник – гример. Практическая работа – создание костюмов к определенной тематике.

Тема 4. Искусство грима. Понятие о гриме. Понятие об аквагриме. Наиболее распространенные виды грима. Практическая работа – создание грима на заданную тему.

II год обучения

№ п.п	Название раздела, темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Вводное занятие. Начальная диагностика.	2	1	3
2	Актёрское мастерство		89	89
2.1	Сценическое внимание в репетиционном процессе		20	20
2.2	Пластическое решение образа		15	15
2.3	Сценическое общение		8	8
2.4	Действие в предлагаемых обстоятельствах		15	15
2.5	Этюды с воображаемыми предметами		10	10
2.6	Парный этюд		12	12
2.7	Массовый этюд		9	9
3	Сценическая речь		57	57
3.1	Тренировка речевого аппарата		9	9
3.2	Работа над дикцией		12	12
3.3	Закрепление навыков интонирования		12	12
3.4	Искусство речевого хора		3	3
3.5	Неречевые средства выразительности		12	12
3.6	Работа над стихотворным текстом		9	9
4	Сценическое движение		61	61
4.1	Возрастные походки		15	15
4.2	Этюды на пластическую выразительность		15	15
4.3	Сценические драки		15	15
4.4	Пластические особенности персонажа		16	16
5	История театра	6		6
5.1	Театр Древней Греции	1		1
5.2	Театральные профессии	1		1
5.3	Художник в театре. Искусство костюма	1		2
5.4	Искусство грима	1		2
ИТОГО:		8	208	216

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения). Методы обучения в театральном объединении осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников; функцию руководства познавательной деятельностью учащихся.

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в театре-студии позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей входящих в комплексную программу. (Комплекс упражнений и методики по дыханию, вибрации, артикуляции, орфоэпии, вокалу даны в методическом сопровождении к разделу)

Основные формы проведения занятий на первом (подготовительном) этапе:

- игра;
- диалог;
- различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.)
- слушание;
- созерцание;
- импровизация.

Далее занятия проходят в самых разнообразных формах:

- лекции;
- тренинги;
- репетиции;
- индивидуальные занятия;
- занятия малыми группами (по 3-5 человек).

Вся работа группы второго года обучения строится вокруг целостного художественного произведения:

- спектакля;
- шоу;
- творческого вечера;
- праздника.

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают участие в театральных постановках. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями.

В течение учебного года в каждой группе ставится минимум два спектакля. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется. Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью помогает ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает детей добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Именно игра является неизменным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые упражнения выступают способом приспособления ребенка к окружающей среде.

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве. Большую роль в формировании творческих способностей учащихся отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей детей. Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель. Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр.

Педагогический мониторинг.

Методами мониторинга являются анкетирование, интервьюирование, тестирование, наблюдение, социометрия. Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности воспитанников, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и диагностики (рекомендации по использованию диагностических методик, анкет даны в приложении). Результаты диагностики, анкетные данные позволяют педагогу лучше узнать детей, проанализировать межличностные отношения в группе, выбрать эффективные направления деятельности по сплочению коллектива воспитанников, пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу.

На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное выявление интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень мотивации, а также уровень творческой активности. В конце каждого учебного года проводится повторная диагностика с использованием вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики развития личности воспитанников.

Одной из форм постоянной ежегодной фиксации уровня творческих достижений каждого воспитанника является оформление личного дневника

наблюдения, который рассчитан на весь период обучения в театре-студии и включает:

- общую информацию о ребенке (дату рождения, состояние здоровья, сведения о родителях, классном руководителе, домашний адрес);

- заполненную ребенком страницу с ответами на вопросы, предлагаемые в анкете для выявления интересов, любимых занятий, учебных предметов, общего кругозора);

- показатели наличия или отсутствия динамики роста уровня знаний, умений и навыков по каждому из учебных предметов театра-студии, оформленные графически.

Условия реализации программы.

Набор воспитанников осуществляется с предварительным выявлением задатков и склонностей детей к театральному виду деятельности.

Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы необходима следующая материально-техническая и дидактико-методическая база:

Материально-техническое обеспечение	Дидактико-методическое обеспечение
<ul style="list-style-type: none">• наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения репетиционных занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат);• магнитофон• кубы• столы• стулья• ковровое покрытие• пандусы разноуровневые• декорации• костюмы• музыкальный центр• видеокамера• фотоаппарат• маты, матрацы;	<ul style="list-style-type: none">•книги и иллюстрации для детей по истории театра•сборники пьес и другого постановочного материала•игрушки мягкие, мячи, скакалки для тренировок•записи классической музыки

5. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.2
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
6. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.- М.: Искусство, 2002.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.
10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57.
11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
16. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 2000.
18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
19. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
21. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
22. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

1. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005.
2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004.

3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006.
4. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003.
5. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005.
6. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002.
7. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994.
8. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994.
9. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004.
10. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1.

Диагностика результативности воспитательно-образовательного процесса по программе театра объединения В воспитании художественной культуры ребенка выделяются в качестве основных пять показателей:

1. Качество знаний, умений, навыков.
2. Особенности мотивации к занятиям.
3. Творческая активность.
4. Эмоционально-художественная настроенность.
5. Достижения.

Педагоги могут дополнять список показателей. Для характеристики каждого показателя разработаны критерии по четырем уровням дополнительного образования в соответствии со следующей моделью:

первый уровень – подготовительный;

второй уровень – начальный;

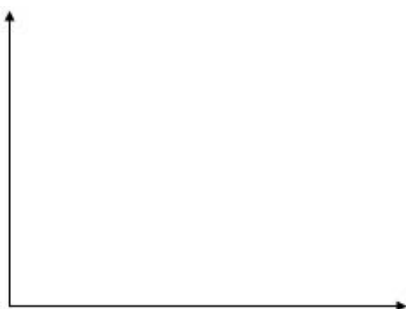
третий уровень – освоения;

четвертый уровень – совершенствования.

Таблица результатов итоговой диагностики образовательного уровня воспитанников детских объединений организационно - массового отдела
Название объединения _____
Ф. И. О. педагога _____
Дата проведения диагностики _____

№ п/ п	Фамилия, имя воспи- танника	Качество знаний, умений, навыков	Особен- ности мотива- ции к за- нятиям	Творче- ская ак- тивность	Эмоцио- нально- художе- ственная настро- енность	Дости- жения

№ 1. ГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА.

По вертикали отмечается уровень знаний, умений и навыков воспитанников, оцениваемый по десятибалльной шкале, по направлениям:

- актерское мастерство;
- сценическая речь;
- сценическое движение;

а также отмечается регулярность посещения занятий.

Для удобства каждый предмет на графике выделен другим цветом. По горизонтали отмечается отрезок времени (месяц), начиная с сентября и заканчивая последним учебным месяцем.

Шкала оценок:

1-3 балла – низкий уровень;

4-7 баллов – средний уровень;

8-10 баллов – высокий уровень.

Приложение № 2.

Методика изучения мотивов участия воспитанников в театральной деятельности.

Цель: выявление мотивов участия в театральной деятельности.

Ход проведения:

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной деятельности.

Для ответа на вопрос используется следующая шкала:

3 – привлекает очень сильно;

2 – привлекает в значительной степени;

1 – привлекает слабо;

0 – не привлекает совсем.

Что тебя привлекает в театральной деятельности?

1. Интересное дело.

2. Общение.

3. Помочь товарищам.

4. Возможность показать свои способности.

5. Творчество.

6. Приобретение новых знаний, умений.

7. Возможность проявить организаторские качества.

8. Участие в делах своего коллектива.

9. Вероятность заслужить уважение.

10. Сделать доброе дело для других.

11. Выделиться среди других.

12. Выработать у себя определенные черты характера.

Обработка и интерпретация результатов:

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки:

а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10);

б) личные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12);

в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11).

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие мотивы участия школьников в деятельности.

Приложение № 3.

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся (составлена на основе материалов пособия Р.В. Овчаровой "Справочная книга школьного психолога")

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся.

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: "Вам необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте на них только "да" или "нет". Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак "+", если отрицательный, то "-". Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро".

Вопросы:

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего мнения?
2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы отступаете от задуманного?
5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные игры и развлечения?
6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить сегодня?
7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с вашим мнением?
8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?
9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя?
10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке?
11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удастся закончить начатое дело?
12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы Ваших товарищей?
14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты?
15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)?

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было сразу принято Вашими товарищами?

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих товарищей?

Лист ответов:

1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных способностей ребенка:

? низкий уровень – 0,1 – 0,45;

? ниже среднего – 0,46 – 0,55;

? средний уровень – 0,56 – 0,65;

? выше среднего – 0,66 – 0,75;

? высокий уровень – 0,76 – 1.

Приложение № 4.

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся (подготовлена М.И. Рожковым, Ю.С. Тюнниковым, Б.С. Алишевым, Л.А. Воловичем)

Цель: на основе выявления критериев и эмпирических показателей провести сравнительный анализ изменений в сформированности у учащихся творческой активности.

Ход проведения. Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; критичность; способность преобразовать структуру объекта; направленность на творчество.

Предусмотрен также контрольный опрос, предлагающий сравнение оценки ответов и самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми. Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой учащимися

по каждому критерию. При этом важно сопоставить полученные результаты с самооценкой, которая выявляется в последнем разделе опросника. Самооценка по критерию "чувство новизны" определяется по среднему баллу ответов на вопросы 41-44; по критерию "критичность" – на вопросы 45-48; по критерию "способность преобразовать структуру объекта" - на вопросы 49-52; по критерию "направленность на творчество" – на вопросы 53-56. например, по критерию "чувство новизны" средний балл составил 1,45, а самооценка – 0,9. в этом случае мы корректируем оценку, высчитывая средний результат между оценкой и самооценкой.

Можно выделить три уровня творческой активности школьника и отдельных ее аспектов: низкий – от 0 до 1; средний – от 1 до 1,5; высокий – от 1,5 до 2.

Опросник. "Чувство новизны"

Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в предложенных ниже ситуациях (заполняется символ ответа в карточках):

1. Если бы я строил дом для себя, то:

а) построил бы его по типовому проекту 0

б) построил бы такой, который

видел на картинке в журнале или в кино 1в) построил бы такой, которого нет ни у кого 2

2. Если мне нужно развлекать гостей, то я:

а) провожу вечер, как проводят мои родители со своими знакомыми 0

б) сочиняю сам сюрприз для гостей 2

в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино 1

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю:

а) оригинальную 2

б) трудную 1

в) простую 0

4. Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название:

а) красивое 1

б) точное 0

в) необычное 2

5. Когда я пишу сочинение, то:

а) подбираю слова как можно проще 0

б) стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для слуха и хорошо отражают мои мысли 1

в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова 2

6. Мне хочется, чтобы на уроках:

а) все работали 1

б) было весело 0

в) было много нового 2

7. Для меня в общении самое важное:

а) хорошее отношение товарищей 0

б) возможность узнать новое ("родство душ") 2

в) взаимопомощь 1

8. Если бы я был актером, то:

а) стремился бы к тому, чтобы

всем нравился мой герой 0

б) придумал бы новые черты характера герою 2

в) старался бы мастерски сыграть роль 1

9. Из трех телевизионных передач, идущих по разным программам, я выбрал бы:

а) "Седьмое чувство" 0

б) "Поле чудес" 1

в) "Очевидное – невероятное" 2

10. Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы:

а) наиболее удобный маршрут 0

б) неизведанный маршрут 2

в) маршрут, который хвалили мои друзья 1

2. Опросник "Критичность"

Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на карточке следующими символами Ваши ответы:

а) полностью согласен – 0;

б) не согласен – 2;

в) не готов дать оценку данному высказыванию – 1.

11. Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д.И. Писарев).

12. Лицо – зеркало души (М. Горький).

13. Единственная настоящая ценность – это труд человеческий (А. Франс).

14. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле).

15. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл).

16. Дорога к славе прокладывается трудом (Публиций Сир).

17. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа де Ларошфуко).

18. Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние (Блез Паскаль).

19. Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К.А. Тимирязев).

20. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д.Л. Оруэлл).

3. Испытание "Способность преобразовывать структуру объекта"

21-23 (для старшеклассников)

В каждом пункте есть пара слов, между которыми существует некоторая связь

или какое-то соотношение. Вы должны определить, какая связь или какое соотношение существует между этими двумя словами, и выбрать из четырех предложенных ответов пару слов, между которыми существует та же связь или то же соотношение. Запишите в карточку номер ответа.

21. ИЗГНАНИЕ – ЗАВОЕВАТЕЛЬ

- а) вор
- б) обвиняемый
- в) судья
- г) адвокат

22. ОЗЕРО – ВАННА

- а) лужа
- б) труба
- в) вода
- г) душ

23. ВУЛКАН – ЛАВА

- 1) источник – родник
- 2) глаз – слеза
- 3) огонь – костер
- 4) шторм – наводнение

21-23 (для среднего возраста)

Представлена исходная пара слов, которые находятся в определенном отношении, и пять других слов, из которых только одно находится в таком же отношении к исходному слову (правильный выбор оценивается оценкой 2).

21. ШКОЛА - ОБУЧЕНИЕ

- а) доктор
- б) ученик
- в) учреждение
- г) лечение

д) больной

22. ПЕСНЯ - ГЛУХОЙ

- а) хромой
- б) слепой

Картина в) художник

- г) рисунок
- д) больной

23. РЫБА – СЕТЬ

- а) решето
- б) комар
- Муха в) комната

г) жужжать

д) паутина

24-27. Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой ответ запишите на обороте карточки).

24. Заснув в своей постели, утром Вы проснулись в пустыне. Ваши действия?

25. В машине, которой вы управляли, оказались проколотыми два колеса, а запасное только одно. Необходимо срочно ехать дальше – Ваши действия?

26. В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам нужно найти выход из положения.

27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом вам языке. Как Вы будете изъясняться?

Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд. Экспериментатор оценивает ответ следующим образом:

отсутствие ответа – 0;

тривиальный ответ – 1;

оригинальный ответ – 2.

28-30. На обороте карточки перечислите как можно больше способов использования каждого названного ниже предмета.

28. Консервная банка.

29. Металлическая линейка.

30. Велосипедное колесо.

4. «Направленность на творчество»

31-40. Если бы у Вас был выбор, то что бы Вы предпочли?

31. а) читать книгу; 0

б) сочинять книгу; 2

в) пересказывать содержание книги друзьям 1

32. а) выступать в роли актера 2

б) выступать в роли зрителя 0

в) выступать в роли критика 1

33. а) рассказывать всем местные новости 0

б) не пересказывать услышанное 1

в) прокомментировать то, что слышали 2

34. а) придумывать новые способы выполнения работ 2

б) работать, используя испытанные приемы 0

в) искать в опыте других лучший способ работы 1

35. а) исполнять указания 0

б) организовывать людей 2

в) быть помощником руководителя 1

36. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя 2

б) играть в игры, где можно проявить себя 1

- в) играть в команде 0
37. а) смотреть интересный фильм дома 1
б) читать книгу 2
- в) проводить время в компании друзей 0
38. а) размышлять, как улучшить мир 2
б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир 1
в) смотреть спектакль о красивой жизни 0
39. а) петь в хоре 0
б) петь песню соло или дуэтом 1
в) петь свою песню 2
40. а) отдыхать на самом лучшем курорте 0
б) отправиться в путешествие на корабле 1
в) отправиться в экспедицию с учеными 2
5. Самооценка (контрольный опрос)

Да – 2; трудно сказать – 1; нет – 0

41. Мне нравится создавать фантастические проекты.
42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете.
43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново.
44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях.
45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение.
46. Мне удается находить причины своих неудач.
47. Старюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений.
48. Могу обосновать, почему мне что-то нравится или не нравится.
49. Мне не трудно в любой задаче выделить главное и второстепенное.
50. Убедительно могу доказать свою правоту.
51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых.
52. У меня часто рождаются интересные идеи.
53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому.
54. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество.
55. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела.
56. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие.

Карта ответов на вопросы анкеты

Фамилия, _____

имя _____

Дата _____

заполнения _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

* В карточке с номером вопроса напишите букву или цифру, обозначающую выбранный вами ответ.

Приложение №5

Диагностическое обеспечение базового образовательного минимума

Элементарные знания о природе театра

Вопросы:

1. Что означает слово «Театр»?

Слово «театр» переводится с греческого как «место для зрелища». «Театр» означает:

- род искусства;
- представление, спектакль;
- здание, где происходит театральное представление.

2. Что такое коллективность?

С одной стороны, коллективность – это ответственность каждого за работу всего коллектива, уважение к партнерам, зависимость друг от друга. С другой стороны, театр по своей природе искусство общественное, требующее коллективного восприятия. Театр не может существовать без зрителей, которые создают вокруг спектакля определенную общественную среду.

3. Что такое синтетичность?

Синтетичность – это взаимодействие театрального искусства с другими видами искусства (музыка, танец, живопись). Основоположники синтетического театра – В.И. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, Б.Брехт.

4. Что такое актуальность?

Актуальность, с одной стороны, - это востребованность спектакля в определенное время в определенном месте. С другой стороны, - это сиюминутность. Театр воздействует на зрителя путем приобщения его к тому, что происходит на сцене и чему зритель становится непосредственным свидетелем.

5. Какие вы знаете виды искусства?

Музыка, живопись, скульптура, архитектура, танец, кино, театр.

6. Какие типы театров вы знаете:

Драматические, оперные, балетные, театры промежуточными формами.

Представление об истории театра

Вопросы к устному опросу.

1. Когда возник театр в Древней Греции и в Древнем Риме?

Греческий театр достиг своего расцвета в V в. До н.э., римский – со второй половины III в. и во II в. н.э..

2. Каких греческих драматургов вы знаете? Что они написали?

Эсхил – «Персы», «Орестея»; Софокл – «Антигона»; Еврипид – «Медея»; Аристофан – «Всадники»; Аристотель – «Поэтика».

3. Назовите римских драматургов и их произведения.

Плавт «Близнецы», «Клад»; Теренций «Братья».

4. Назовите всемирно известных драматургов, писавших в эпоху Возрождения, Классицизма, Просвещения.

Эпоха Возрождения XV – XVII вв.: Лопе де Вега «Собака на сене» (Испания); Шекспир «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Король Лир» (Англия).

Классицизм (XVII в): Корнель «Сид», Расин «Фреда», Мольер «Мещанин во дворянстве» (Франция).

Эпоха Просвещения (XVIII в): Вольтер «Заира», Бомарше «Женитьба Фигаро» (Франция); Гольдони «Слуга двух господ» (Италия); Шиллер «Разбойники», Гете «Фауст» (Германия).

5. Когда и где в России возник первый профессиональный театр? Кто его создатель? XVIII в., г.Ярославль, Федор Волков.

6. Назовите выдающихся актеров прошлого и современности.

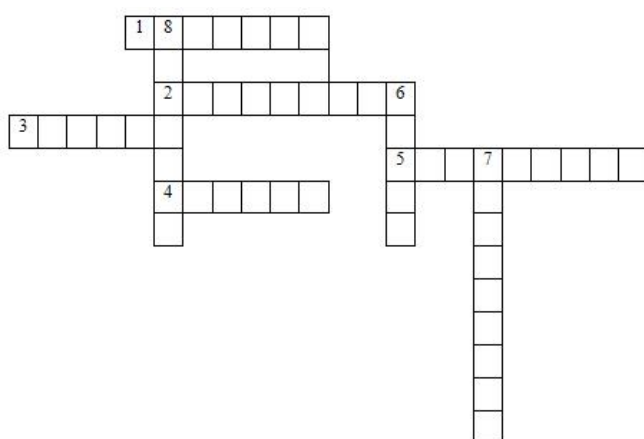
К.С. Станиславский, Б. Щукин, В. Качалов, Н. Черкасов, М. Ульянов, И. Смоктуновский, А. Миронов, А. Райкин.

7. Перечислите театры прошлого и настоящего с мировой известностью?

«Глобус» - театр Шекспира, «Комедии Франсез» - Франция, МХАТ, театр им. Вахтангова и т.д.

Знание основной театральной терминологии

КРОССВОРД «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ...»

По горизонтали: 1. один из персонажей итальянской комедии, первоначально простак, увалень, позднее – слуга, хитрец в костюме из разноцветных треугольников. 2. Осветительный прибор с оптическим устройством, концентрирующим световые лучи от источника света в направленный пучок. 3. Архитектурно выделенный на фасаде вход в здание на

сцене – вырез в передней стене сцены, отделяющей ее от зрительного зала. 4. Плоские части театральной декорации, расположенные по бокам сцены параллельно или под углом к рампе. 5. Расположение актеров на сцене в определенных сочетаниях друг с другом и с окружающей вещественной средой в те или иные моменты спектакля.

По вертикали: 6. Театральная осветительная аппаратура, установленная на полу сцены вдоль ее переднего края, предназначенная для освещения сцены спереди и сзади. 7. Часть сцены, несколько выдвинутая в зрительный зал (перед занавесом). 8. Возражение, ответ, замечание на слова говорящего собеседника. Фраза, которую актер произносит в ответ на слова партнера.

Ответы:

по горизонтали: 1. Арлекин. 2. Прожектор. 3. Портал. 4. Кулисы. 5. Мизансцена.

по вертикали: 6. Рампа. 7. Авансцена. 8. Реплика.

Постижение основ актерского мастерства

Вопросы к устному опросу.

1. Что такое этюд?

Этюд – это упражнение, в котором есть содержание жизни, отрезок жизненного процесса.

2. Какие качества необходимы актеру, чтобы быть на сцене выразительным? Воля, активность, внимание, память, ловкость, ритмичность, координация, подвижность.

3. Перечислите этюды, которые помогают в совершенствовании актерского мастерства.

Этюд на любую домашнюю работу; этюд на три заданных слова; этюд «Люди, звери, птицы»; этюд «Молча вдвоем»; этюд из школьной жизни; этюд с музыкальным моментом; этюд по репродукции картины; этюд на тему «Люблю и ненавижу»; этюд по интересному факту; этюд на общественную тему; этюд по басне (сказке); этюд на свободную тему.

Навыки наложения сценического грима:

- Техника наложения простого грима;

- Наложение характерного грима.

Вопросы к собеседованию.

1. Назовите гигиенические правила нанесения грима. Лицо и руки должны быть чистыми; лицо перед гримировкой смазать вазелином; наносить грим на лицо легко и в одном направлении.

2. Назовите технические правила гримирования. Гримирующий должен сидеть прямо перед зеркалом. Лицо должно быть хорошо освещено. Волосы должны быть убраны, т.е. зачесаны.

3. Назовите последовательность наложения простого грима. Сначала наносят краску общего тона. Затем накладывают румянец, рисуют впадины, выпуклости, гримируют глаза, брови, морщины, губы.

4. Что такое характерный грим? Каковы его особенности? Характерный грим – это грим персонажей спектакля, существенно меняющий внешность актера (старческий грим, клоунский грим, грим образов животных).

Командная конкурсная игра «Театральный ринг»
В игре принимают участие две команды.

Цель игры: в соревновательной форме выявить творческие способности детей, их знания и умения по сцен. речи, сценодвижению, актерскому мастерству. Жюри оценивает команды по экзаменационным листам (листы прилагаются). Игра проводится в три тура (1 тур – сценическая речь, 2 тур – сценодвижение, 3 тур- актерское мастерство).

I тур – Сценическая речь.

Задание №1. Скороговорки. Вызывается по одному представителю от каждой команды. В течение 30 сек. необходимо проговорить несколько раз скороговорку «Сшила Саша Сашке шапку, Саша шапкой шишку сшиб».

Задание №2. Аукцион скороговорок. Команды по очереди произносят скороговорки. Выигрывает та, которая назовет больше.

Задание №3. Воздушный футбол. На воздушный шарик нужно дуть так, чтобы он летел на нужную территорию.

Жюри подводит итоги трех конкурсов.

II тур – Сценическое движение
Задание №1. Мимикой и жестами загадать сопернику пословицы:

- Посади свинью за стол, она и ноги на стол;
- Семеро одного не ждут;
- На чужой каравай рот не разевай;
- Москва слезам не верит.

Задание №2. Мимикой и жестами показать сопернику предметы:

- будильник;
- утюг;
- вентилятор;
- мясорубка.

Задание №3. Угадать, какую профессию изображает соперник:

- стоматолог;
- медсестра;
- повар;
- плотник.

Задание №4. Показать сопернику ситуацию:

- Я получил двойку;

- Я потерял ключ от квартиры.

Жюри подводит итоги после каждого конкурса.

III тур – Актерское мастерство.

Задание №1. Домашнее задание «Инопланетяне».

Вы инопланетяне. Вам надо решить, чем вы будете заниматься: подготовите концерт, проведете собрание по выбору президента, организуете встречу гостей, проведете дискуссию и т.д. Но у вас «свой язык», свои манеры, ритуалы, роли. Никаких заданных правил, рамок – все на фантазии и импровизации.

Задание №2. «Играем сказку»

Командам необходимо поставить сказку за 3-5. каждая команда выбирает своего режиссера, актеров, статистов и т.д. Можно поставить небольшой отрывок из сказки («Курочка Ряба», «Колобок» и пр.).

Задание №3. Поставить сказку «Три медведя».

Первая команда ставит фильм ужасов, вторая – комедию. Время подготовки 3-5 минут. В конце подводятся итоги третьего тура и всего конкурса. Жюри оценивает команды по экзаменационным листам.

Тест «Определение коммуникативных и организаторских способностей»
Цель: Изменение выраженности коммуникативных и организаторских способностей.

Инструкция: За положительные ответы ставьте «+», за отрицательные «-».

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?
2. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию вашего решения?
3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды?
4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в критической ситуации?
5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств?
6. Нравится ли вам заниматься общественной работой?
7. Верно ли, что вам приятно проводить время за книгами, чем с людьми?
8. Если возникли помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли вы отступаете от них?
9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые старше вас по возрасту?
10. Любите ли вы придумывать или организовывать игры и развлечения?
11. Трудно ли вам входить в новые компании?
12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно сделать сегодня?

13. Легко ли вам удастся устанавливать контакты с незнакомыми людьми?
14. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с вашим мнением?
15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?
16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с друзьями из-за невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?
17. Стремитесь ли вы познакомиться и побеседовать с новым человеком?
18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя?
19. Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли вам побыть одному?
20. Правда ли, что вы плохо ориентируетесь в незнакомой обстановке?
21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей?
22. Раздражаетесь вы, если вам не удастся закончить начатое дело?
23. Испытываете ли вы затруднение, если приходится проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?
24. Утомляетесь ли вы от частого общения с друзьями?
25. Любите ли вы участвовать в коллективных развлечениях?
26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы ваших друзей?
27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых людей?
28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?
29. Считаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в малознакомую компанию?
30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе?
31. Ограничиваете ли вы круг своих знакомых?
32. Отстаиваете ли вы свое мнение или решение, если оно не была сразу принята вашими товарищами?
33. Попав в чужую компанию, чувствуете ли вы себя непринужденно?
34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?
35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенно, когда приходится говорить, что-либо большой группе людей?
36. Часто ли вы опаздываете в школу?
37. У вас много друзей?
38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания?
39. Вы смущаетесь в разговоре с незнакомыми людьми?
40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих друзей?

Результаты:

Сравните ваши ответы со значениями дешифраторов №1, №2. Количество

совпавших ответов позволит найти коэффициент организаторских или коммуникативных склонностей.

Коммуникативные склонности

Коммуникативные склонности

Дешифратор №1

1	+	11	-	21	+	31	-
3	-	13	+	23	-	33	+
5	+	15	-	25	+	35	-
7	-	17	+	27	-	37	+
9	+	19	-	29	+	39	-

Коэффициент коммуникативных склонностей	Оценка	Уровень проявления коммуникативных склонностей
0,1 – 0,45	1	Низкий
0,46 – 0,55	2	Ниже среднего
0,56 – 0,65	3	Средний
0,66 – 0,75	4	Высокий
0,76 – 1,0	5	Очень высокий

Организаторские склонности

Дешифратор №2

2	+	12	-	22	+	32	-
4	-	14	+	24	-	34	+
6	+	16	-	26	+	36	-
8	-	18	+	28	-	38	+
10	+	20	-	30	+	40	-

Коэффициент организаторских склонностей	Оценка	Уровень проявления организаторских склонностей
0,2 – 0,55	1	Низкий
0,56 – 0,65	2	Ниже среднего
0,66 – 0,7	3	Средний
0,71 – 0,8	4	Высокий
0,81 – 1,0	5	Очень высокий

Приложение №6

Методические рекомендации по воспитанию у юного актера творческого начала, творческого воображения, творческого внимания и сценического самочувствия.

II. Значение педагогической школы актера определяется ценностью и прогрессивностью той художественной цели, к которой она ведет ученика, и соответствует между этой целью, с одной стороны, и педагогическими принципами, приемами, методами обучения и воспитания – с другой. Педагогические идеи Станиславского тесно связаны с художественными принципами и отличается гармоничной согласованностью цели и пути, идеала и метода подведения к нему. Взгляды на задачи обучения, на взаимоотношения педагога и воспитанника, имеет важное значение для театральной педагогики. Художественная правда и искренность должны лежать в основе эстетической и педагогической концепции воспитателя и ученика. Только прочувствовав и

внутренне согласившись с авторской мыслью, исполнитель начнет говорить от своего имени. "Нельзя творить то, чему сам не веришь, что считаешь неправдой". Нельзя убедить другого в том, в чем не убежден сам".

III. Главная задача педагога – ввести ребенка в мир искусства, разбудить его творческие способности и вооружить техникой игры. Эта цель осуществима через упражнения для развития "аппарата переживания" и "аппарата воплощения". Если педагог занят только показом игры, ему никогда не подвести воспитанника к творчеству. Работа над ролью не может являться целью. Каждое поставленное задание должно помочь юному актеру приобрести какое-то новое качество. Известно, что творчеству научить нельзя, работать творчески можно. Управлять грамотно этим процессом является обязательной работой для педагога. Этому способствует высокая культура и профессиональное мастерство учителя, которые совершенствуются ежедневно через неутомимый поиск и труд над собой. По мысли Станиславского, надо осудить такие убийственные для воспитания "чувства правды и веры" и, следовательно, для искусства, педагогические методы, как натаскивание, подражание и копирование. Натаскивание влечет за собой неосмысленное, а потому вредное копирование. Педагог, стремясь сократить процесс развития, сам того не замечая, превращает этот процесс в длинный и нередко в самый худший путь.

При натаскивании используется копирование, которое не следует отождествлять с первым. Показ и использование подражания на первых порах работы возможно, т.к. является одной из характерных для детей форм поведения. В этот момент они позволяют и приспосабливаются к внешнему миру, что способствует их развитию. Для примера можно вспомнить жизнь великих людей в период их формирования. Они испытывали на себе влияние творческих индивидуальностей и нередко подражали им. Не всегда показ влечет за собой "пассивное копирование": хорошо скопировать вовсе не просто, ведь это требует активного осмысления.

В данный момент может возникнуть вопрос об индивидуальности формируемого объекта. По Мартинсену, начиная заниматься с ребенком, педагог должен в хаотической бесформенности еще не сложившейся индивидуальности своего воспитанника найти черты его природной эстетической устремленности. Как это сделать? - постоянно экспериментировать и пробовать. Таким путем можно выявить к какому из трех типов относится учащийся: к статическому (классическому), экстатическому (романтическому) и экспансивному (экспрессионистскому). Когда "индивидуальность" определена можно приступить к формированию Я-концепции. "Индивидуальность" – это не только природные задатки, это сложная изменяющаяся категория. А потому, развитие творческих способностей не только не помешает "индивидуальности", наоборот, раскрасит ее пышным цветом.

Система творческого воспитания противостоит авторитарной – воспитать по образу и подобию учителя; противостоит она и методам "свободного выращивания" ученика. Она требует индивидуализации путей работы с воспитанником, своевременности в развитии, т.е. его природосообразности. Она предполагает понимание педагогом известной истины: воспитать у ребенка желание и умение приобретать знания и навыки. Немаловажную роль в актерской педагогике отводится не только воспитанию чувственных и творческих способностей, но и технических – все "тело" – органика и неорганика должны выражать смысл. Система творческого воспитания предъявляет к личности учителя огромные требования, ведь он не только обучает основам театрального искусства, но, воспитывает "душевный аппарат", является художественным и эстетическим руководителем объекта обучения и воспитания.

Система творческого воспитания призывает к борьбе с беспочвенностью и бессистемностью, к научной проверке практических методов.

IV. В основу программы формирования исполнителя "по-Станиславскому" положены три психологических принципа, которые помогли найти ключ к воспитанию творческой страстности, воображения, исполнительской воли и сценического самообладания.

1. "Подсознательное – через сознательное". Этот принцип направляет на поиски наиболее "доступных и сговорчивых" элементов психики, подчиняющихся воле человека. Такими являются ум, и все чувствительные модальности = зрение, слух, обоняние и т.д.; они подчиняются педагогическому воздействию и вместе с тем способны возбудить чувство.

2. «Тесно связан с первым и из него вытекает» – использование взаимосвязи между различными сторонами психики ученика. Развивая каждую способность, она, в свою очередь, становится "манком", возбудителем для ряда других. К примеру, воображение будит внимание и "поднимает градус творчества". Творческий награв, возникший самопроизвольно, в процессе увлечения "потянет" сосредоточенность и творческую фантазию.

3. Заключается в том, что отдельные психические способности становятся "манками" друг для друга и вместе с тем возбудителями творческого самочувствия только при одном условии: если каждая проводимая работа и каждое упражнение, каждое творческое действие доведены до предела. Научиться "предельности" является основой практических методов воспитания "душевного аппарата переживания".

V. Воспитание творческого воображения имеет целью развитие инициативности, гибкости, ясности и рельефности. Культивируя актерские способности ученика, воспитанию воображения необходимо отвести ведущее место. Продуктивность творческого воображения зависит от опыта и культурного уровня обучающегося. Работа с воображаемыми предметами важна для юного

актера потому, что "при реальных предметах многие действия инстинктивно, по жизненной механичности, сами собой проскакивают, так что играющий не успевает уследить за ними... при беспредметном действии" невольно приковывается внимание к самой маленькой составной части большого действия. В развитии творческого воображения большую роль могут сыграть сопоставления и сравнения, в работе они становятся возбудителями фантазии. Вводимые сопоставления помогают творчески осмыслить образ. С помощью наводящих вопросов (метод), сравнение и сопоставление (метод) помогают воспитать творческую инициативу. Здесь еще раз следует напомнить советы Станиславского – ничего не делать формально и механически. Бессмысленная работа пагубным образом сказывается на творческой фантазии и притупляет ее. Вот почему стоит запретить проигрывание упражнений бесцельно. Сосредоточенное внимание, т.е. направлять и длительно концентрировать на чем-либо психическую деятельность, - необходимая предпосылка творческой работы. Станиславский повторял, что "центром человеческого творчества является внимание", мало того – "обладатель длительного внимания – есть человек талантливый". Он предложил специальную тренировку внимания актера, которая эффективно ложится на процесс воспитания юного актера.

1. Сосредоточиться на рисовании простых фигур: круга, квадрата.
2. Из массы звуков сосредоточиться на одном.
3. Двое читают вслух; переносить внимание с одного на другого.
4. Сосредоточиться на каком-нибудь вычислении, отвлечься, а затем продолжить мысль.
5. Сосредоточиться на чтении и абстрагироваться от внешнего мира.

Эти упражнения на концентрацию, переключение и перераспределение внимания требуют ежедневного и систематического повторения. К числу способностей, которые имеют решающее значение для успеха актера, относится творческое сценическое самочувствие. "Когда актер выходит на сцену, то он от испуга, конфуза, застенчивости, ответственности, трудностей может потерять самообладание". Станиславский рекомендовал в момент выступления сосредоточиться на самом действии. Уместно в этот момент напомнить о мышечном напряжении, которое может дезорганизовать "аппарат воплощения", вызывая тем технические неполадки. Телесные "зажимы" сковывают душевные переживания и творческое воображение. Станиславский предлагает путем специальной тренировки выработать в себе "мышечного контроллера". "Он должен неустанно как в жизни, так и на сцене следить за тем, чтобы нигде не появлялось мышечных зажимов и судорог. Процесс снятия напряжения должен быть доведен до механической бессознательной приученности. Руководствуясь

рекомендациями К.С. Станиславского, в театральном объединении «Артист» разработан комплекс упражнений, который апробирован и успешно реализуется в образовательном процессе.

Приложение №7 Понятийный комментарий к программе детского театрального коллектива(воспитательный аспект)Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть горизонты окружающего его мира, заразить добром, научить слышать других, развиваться через творчества и игру.

Учреждения дополнительного образования позволяют расширить круг общения ребенка, создать атмосферу равноправного сотрудничества, создать условия для социального взаимодействия и социальных отношений. Специфика воспитания артиста детского театра предполагает необходимость активизации всех качеств социальной, профессиональной и личностной направленности.

Встав на позицию актера-творца, воспитанник накапливает эмоциональный, интеллектуальный, нравственный, социальный, трудовой опыт, и, в итоге, совершенствует свою творческую и актерскую культуру. Программа базируется на основных принципах системы Станиславского, достижениях современной педагогики и возрастной психологии и состоит из 3-х взаимосвязанных частей: сценическая теория, артистическая техника, составляющие в совокупности целостное учение об актерском творчестве и воспитательный модуль, направленный на воспитание компетентного исполнителя, грамотного зрителя и человека культурного программа воспитания юного актера основывается на идеях Гармонии, Добра, Красоты. Идея, облагораживающего влияния театра на воспитанников и зрителей – обращенность к классическим и современным литературным, поэтическим и музыкальным произведениям, народному творчеству. Синтез театрального действия позволяет донести до детей гуманистические и эстетические идеи театра. Идея создания театрального образа, отличного от реального жизненного, положена в основу жизнедеятельности детского театра. Искусство театра – это сложный процесс внутреннего и внешнего перевоплощения актера в образ другого человека, характеризующийся индивидуальностью создания и раскрытия его.

По мнению Станиславского, это уникальная возможность «не представиться в роли и даже не имитационно сыграть ее перед зрителем, а именно отразиться в ней, как в образе выражения себя, своих чувств, мироощущений, личных социальных и нравственных смыслов в другой роли, в другой судьбе, а, главное, в другой системе жизненных мотиваций и целеустремлений». Отсюда, воспитание личности формируется в деятельности, и только она создает условия для самореализации.

Идея социализации ребенка осуществляется через создание учебной среды приближенной к реальному социуму.

Идея восхождения воспитанников к общечеловеческим ценностям: Красота. Гармония. Духовность. Познание. Реализация всех перечисленных идей позволяет воспитать, прежде всего, человека, а это самая основная задача, которая стоит перед педагогом, режиссером и руководителем детского творческого объединения. Чтобы воспитать художника, недостаточно

Чего только техникой искусства, нужно помочь своему воспитаннику сформироваться как личность и утвердиться в эстетических позициях. Способы и формы воспитания в детском театре совсем иные, чем в семье или школе, они обусловлены спецификой деятельности, но задачи едины: воспитать честных, умных, добрых людей; способствовать выработке позитивных нравственных оценок и принципов.

А это означает, что семья вместе со школой и учреждениями дополнительного образования создает тот важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который определяет успешность либо неспешность всего учебно-воспитательного процесса.

Одним из продуктивных способов привлечения родителей является демонстрация успехов их ребенка. Когда родители видят заинтересованность педагога в результате их ребенка, они готовы к сотрудничеству.

В театре существуют различные формы работы с родителями:

- собеседование;
- «день открытых дверей»;
- родительское собрание;
- приглашение на спектакли;
- прямое и косвенное участие родителей в выпуске спектакля и других публичных выступлениях детей: фестивалях, конкурсах и других культурно-массовых мероприятиях;
- организация выездов, гастролей, презентаций за пределами ОДТДМ.

В практике взаимодействия руководителей детской студии – театра с родителями сложились некоторые функции данного направления работы, которые определяют содержание воспитательной работы с семьей:

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, обусловленного необходимостью выработки единых требований, общих принципов, определения цели и задач, содержания и организационных форм воспитания;
- интеграция усилий педагогов и родителей с целью увеличения позитивного влияния на ребенка;

- взаимодействие с родительским активом для решения локальных задач детского театра.

Идея А.С. Макаренко о коллективе нацелена на воспитание социальных качеств и навыков: ответственности, толерантности, чувства долга, товарищества и др. и требует глубокого осмысления этих понятий. Решающим условием эффективности воспитательного процесса является комплексность, систематичность, последовательность, логичности и целенаправленность.

От педагогического такта и мастерства, осторожности и чуткости педагога особенно зависит успех в деле воспитания коллектива и каждого его члена, поэтому новые подходы к обучению и воспитанию в дополнительном образовании требуют возрастающего педагогического профессионализма. Педагог в первую очередь должен предвидеть результаты своей работы, иметь теоретическую подготовку, постоянно самосовершенствоваться. Это позволяет прогностически конструировать педагогический процесс, искать оптимальные варианты педагогического взаимодействия с воспитанниками и коллегами, осознанно получать новые количественные и качественные характеристики воспитательной деятельности.

Особое внимание уделяется приемам и методам общения взрослого с ребенком через понимание, признание и принятие личности ребенка, умение взрослого стать на позицию ребенка, учесть его точку зрения, уважать чувство достоинства ребенка.

Сложность процесса воздействия театрального искусства на нравственные качества воспитанников и одновременно становление этих качеств в их собственном эстетическом освоении действительности требуют осмысленного подбора форм и методов обучения и воспитания, начиная от способов организации творческой деятельности детей до развития театральной культуры самого педагога, определения его личной свободы в выборе и интерпретации того или иного спектакля, форм его обсуждения.

Готовить детей к восприятию театрального искусства следует непосредственно в процессе их собственной деятельности при условии формирования критериев оценки конечного результата. Для полноценной реализации этой педагогической установки необходимы определенные условия: возможность использования на занятиях элементов театрального костюма, реквизита, декораций; желательно также иметь сценическую площадку, выносной свет и театральную аудио и медиа установку.

Никто не рождается с готовыми представлениями о жизни, мировоззрение не передается по наследству, как черты лица или характера, оно формируется в сознании годами, а фундамент его закладывается в детстве и юности. Каким будет человек – добрым или злым? Какие ценности будут возведены им в

ранг принципиальных? Будет ли он любить искусство? Удовлетворит ли он свои интеллектуальные, профессиональные и социальные амбиции? Как воспитать гражданина? Такие проблемы ставит перед собой педагог детского театрального коллектива, продолжая свой путь к цели.