

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №5»
Вахитовского района г.Казани

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 051A316CD338D46B6612F64E0197A8B0
Владелец: Рахматуллина Гузель Гаязовна
Действителен с 28.03.2023 до 20.06.2024

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОГРАММА

«ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»

НАПРАВЛЕНИЕ : ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

Возраст обучающихся 8-12 лет
Срок реализации программы 4 года
Количество детей в группе 15 чел
Количество групп 5 групп
Количество часов в год 144 часа
Количество часов в неделю 4,5 часа

Автор: педагог дополнительного
образования Вашурова Г.Т.

г.Казань

Структура программы курса внеурочной деятельности

«Школьный театр»

I. Пояснительная записка

- Характеристика программы курса внеурочной деятельности, место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации программы, возраст обучающихся;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи программы курса внеурочной деятельности «Школьный театр»;
- Обоснование структуры программы курса внеурочной деятельности;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации программы

II. Содержание программы курса внеурочной деятельности

- Учебно-тематический план и содержание тем;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Список литературы и средств обучения

- Список рекомендуемой методической и учебной литературы;
- Список рекомендуемых Интернет-ресурсов.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика программы курса внеурочной деятельности «Школьный театр», место и роль в образовательном процессе

Современное общество требует от человека основных базовых навыков в любой профессиональной деятельности – эмоциональная грамотность, управление вниманием, способность работать в условиях кросскультурности, творчество и креативность, способность к (само)обучению и др. При правильно выстроенной работе основную часть из востребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь театральной деятельностью. Программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» обеспечивает удовлетворение индивидуальных потребностей школьников в художественно-эстетическом развитии и направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых детей. В младшем школьном возрасте интерес ребенка достаточно неустойчив. Наиболее интересны для ученика младшего класса такие предметы как рисование, лепка, музыка. В этом возрасте дети являются в большей степени индивидуалистами, достаточно эгоцентричными. Ощущение коллектива и командности придет позже. На этапе учебы закладываются дружеские взаимоотношения с одноклассниками. Но оценочное суждение о друге связано прежде всего с оценочным суждением учителя о личностных качествах ученика.

В 8–12-летнем возрасте, в отличие от более младшего, школьники острее переживают личные неудачи, замечания от учителя в присутствии других детей. Начинает проявляться потребность ребенка во внимании, уважении. Способность делать что-то лучше других достаточно важна для обучающихся младших классов. Необходимо создать условия, при которых каждый ребенок будет чувствовать свою неповторимость и значимость. В этом возрасте ребенок оказывается перед выбором: быть как все, принадлежать к большинству или быть лучшим, получать похвалу. Существенную помощь в развитии личностных качеств ученика могут дать внеурочные занятия. Важно понимать, что именно творческое развитие личности школьника этого возраста поможет ребенку справиться с колоссальной психологической нагрузкой. Занятия в школьном театре помогут ребенку сформировать основы, необходимые для его комфортного существования: усидчивость, волевой интеллект, эмпатия, нацеленность на результат. Во внеурочной работе по театральной деятельности с детьми начальных классов необходимо уделять особое внимание адаптации упражнений под возрастную категорию младших школьников, контролю над правильным выполнением упражнений, внимательно следить за темпом-ритмом занятия. В этом возрасте дети быстро теряют интерес, им нужна новизна, поэтому лучше на каждом занятии предлагать новые упражнения

или игры, а через какое-то время можно повторить уже изученные. Создание творческой рабочей атмосферы, в которой педагог и школьник будут чувствовать себя комфортно, возможно при ежедневном воспитании ответственного отношения обучающихся к занятиям. В этом помогут конкретные требования: не опаздывать на занятия, объясняя это тем, что опоздавший не только сам пропускает начальный этап разминки, являющийся важным моментом концентрации группового и индивидуального внимания, но и отвлекает своим приходом остальных школьников и педагога;

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

- налаживание творческой дисциплины. Занятия по театральной деятельности целесообразно строить по принципу междисциплинарной связи. Отбор и распределение упражнений выстраивать по принципу «от простого к сложному». Каждое конкретное занятие является звеном общей системы обучения. Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому мастерству и сценической речи строится на основе методики воспитания и обучения Вахтанговской школы. Главная особенность этой школы – последовательность освоения элементов техники актёра: «От простого к сложному! Без спешки и больших скачков! Каждый следующий элемент вбирает в себя все предыдущие». Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике Вахтанговской школы следующий:

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

Театр – коллективное творчество индивидуальностей. Дети всегда хотят быть неповторимыми. Они любят перевоплощаться, превращаться, играя друг с другом. В этом актерская игра схожа с поведением детей. Занятия театральной деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, а главное – раскрывают творческие возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе, тем самым создаются условия для успешной социализации личности. Важно получать удовольствие от творческого процесса, чтобы на занятиях было интересно, тогда придет и личностное развитие и творческий рост ребенка.

Срок реализации программы: 4 года.

Количество учебных часов: 144 часа

Возраст обучающихся: 8 до 12 лет.

Количество в группе: 5 групп по 15 человек

Форма проведения и режим занятий

Занятия проходят 2 раза в неделю (2 - 2.5 часа) Занятия по актерскому мастерству состоят из нескольких блоков первый из которых – «актерский туалет». Во время этого блока обучающиеся разминают свой психофизический аппарат. Второй блок посвящен заданиям, которые педагог дает непосредственно во время занятия. Третий и четвертый блок – проверка заданий, заданных обучающимся на дом. Обучения занятия проходят в группах.. Учебные этюды и учебные работы основанные на драматургическом материале дают возможность работать с малыми группами обучаемых по 3-5 человек, занятых в конкретном этюде или сцене. Такая работа позволяет уделять обучающимся больше внимания.

Цели и задачи программы «Школьный театр»

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.
3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи:

1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства).
2. Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
3. Познакомить учеников с театром как видом искусства.
4. Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству.
5. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.

6. Развивать личностные и творческие способности детей.
7. Снять психологические и мышечные зажимы.
8. Научить в области актёрского мастерства:
 - владеть всеми видами сценического внимания;
 - снимать индивидуальные зажимы;
 - видеть, слышать, понимать;
 - обладать ассоциативным и образным мышлением;
 - ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
 - отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий;
 - выполнять сценическую задачу;
 - органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;
 - оправдать заданную ситуацию, импровизировать;
 - мыслить и действовать на сцене;
 - взаимодействовать с партнером на сцене;
 - владеть основами самостоятельного распределения в сценическом пространстве.
9. Дать основные теоретические понятия:
 - о сценическом этюде и о его драматургическом построении;
 - о создании сценария этюда и форме его написания;
 - о выразительных средствах сценического действия и их разновидностях;
 - о событии и событийном ряде;
 - о втором плане роли и внутреннем монологе;
 - о сюжете и его структуре;
 - о роли жанра и стиля в драматургии;
 - об особенностях различных школ актерского мастерства:
 - а) *элементы системы К.С. Станиславского*: воображение, фантазия, внимание, отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, конфликт, событие;
 - б) *М.А. Чехов*: Логика сценического действия. Импровизация. Принципы перевоплощения. Перспектива актера и перспектива роли. Зерно сценического образа. Характер и характерность. Жанр и стиль.
 - уметь пользоваться профессиональной лексикой

10. Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой мастерской и творческой лаборатории:

наблюдательность;

творческую фантазию и воображение;

- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- чувство ритма;
- логическое мышление;
- способность выстраивать событийный ряд;
- способность определения основной мысли, идеи произведения;
- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;
- уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя.

11. Развивать в процессе постановочной работы:

- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;
- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
- чувство ответственности;
- организаторские способности;
- умение преподнести и обосновать свою мысль;
- художественный вкус;
- коммуникабельность;
- трудолюбие;
- активность.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета; требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;

- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие)

Планируемые результаты освоения программы «Школьный театр»

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- выразительно читать и правильно интонировать;
- различать произведения по жанру;
- читать наизусть, правильно расставлять логические ударения;
- освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической речи;
- использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики;
- использовать упражнения для снятия мышечных зажимов;
- ориентироваться в сценическом пространстве;
- выполнять простые действия на сцене;
- взаимодействовать на сценической площадке с партнёром;
- произвольно удерживать внимание на заданном объекте;
- создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения учебной задачи и правильность ее выполнения;
- приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Регулятивные УУД:

- приобретение навыков самоконтроля и самооценки;
- понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем;
- планирование своих действий на отдельных этапах работы;

- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности;
- анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью педагога позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». Познавательные УУД позволяют:
 - развить интерес к театральному искусству;
 - освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);
 - сформировать представления о театральных профессиях;
 - освоить правила проведения рефлексии;
 - строить логическое рассуждение и делать вывод;
 - выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение);
 - вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл простого текста. Коммуникативные УУД позволяют:
 - организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и сверстниками;
 - работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
 - формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
 - отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 - соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.

Форма контроля

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий контроль и итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, показа этюдов и миниатюр. Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения программы «Школьный театр» в форме творческого отчета: показа инсценировок, театральных миниатюр, миниспектаклей, проведения школьного мероприятия.

Описание материально-технических условий реализации программы «Школьный театр»

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой.

Дидактические материалы:

наглядные и учебно-методические пособия,
методические рекомендации,
наличие литературы для детей и педагога.

Материально-технические:

- кабинет, соответствующий СГН;
- стол, стулья;
- магнитофон, DVD проигрыватель;
- сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием;
- спортивная форма, желательного однотонного темного цвета; удобная, нескользкая обувь ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- фонотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- школьная библиотека.

Учебно-тематический план первого года обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Теор.	Пра кт.	Всего часов
1.	Вводное занятие.	1	-	1
1.1	«Театр - зеркало жизни».	2	3	5
1.1	Выразительные средства театра.	1	1	2
1.2	Игровой театр и театр психологического реализма.	1	2	3
2.	Первая серия актерского тренинга: «Я, мир»	4	66	70
2.1	Сценическое внимание и освобождение мышц.	1	7	8
2.2	Фантазия и Воображение.	2	8	10
2.3	Вера.	1	7	8
2.4	Наблюдения за предметами, животными и людьми	-	44	44
3.	Итоговое занятие первого полугодия	-	2	2
4.	«Я в предлагаемых обстоятельствах»	5	59	64
4.1	Физическое действие.	1	15	16
4.2	Логика и последовательность.	1	11	12
4.3	«Если бы», предлагаемые обстоятельства.	1	19	20
4.4	Физическое самочувствие.	1	7	8
4.5	Темпо-ритм.	1	7	8
5.	Итоговое занятие второго полугодия	-	2	2
	Итого часов	12	132	144

Содержание программы

Первый год обучения

Вводное занятие.

Знакомство с группой. Ознакомление с программой. Инструктаж по технике безопасности

1. «Театр – зеркало жизни».

Беседа о театральном искусстве.

1.1. Выразительные средства театра

Многообразие выразительных средств театра. Актер-основное из всех этих средств.

Практическая часть. Наблюдения за собой и за окружающим миром. Показ наблюдений своим коллегам, сначала просто в виде подражания объекту наблюдения, затем, после обсуждения и разбора, более осмысленно с добавлением своих личных акцентов.

1.2 Игровой театр и театр психологического реализма

Знакомство с игровым театром и театром психологического реализма.

Практическая часть. Посещение спектакля «игрового» театра. Посещение театра, работающего в традициях психологического реализма.

2. Первая серия актерского тренинга: «Я, мир»

2.1 Сценическое внимание и освобождение мышц

Понятие психофизического аппарата, как основного инструмента актерской техники. Понятие расслабления и напряжения. Понятие зажима.

Практическая часть. Упражнения на внимание, тренировка кругов внимания, упражнения на расслабление.

2.2 Фантазия и Воображение

Понятия актерская фантазия и творческое воображение. Определение фантазии как одного из важнейших элементов актерской техники

Практическая часть. Упражнения на развитие фантазии и воображения.

2.3 Вера

Понятие веры и существования «здесь и сейчас».

Практическая часть. Упражнения на веру в предлагаемых обстоятельствах.

2.4 Наблюдения за предметами, животными и людьми

Практическая часть. Упражнения на наблюдения за близкими и понятными объектами, такими как животные, люди, предметы.

3. Итоговое занятие первого полугодия

Практическая часть. Открытое занятие из двух частей: 1) тренинг (базовые упражнения на внимание, фантазию и веру); 2) этюды-наблюдения: лучшие этюды по всем трем темам.

4. «Я в предлагаемых обстоятельствах».

4.1 Физическое действие

Действие, как одно из главных направляющих человеческого поведения.

Практическая часть. Воспроизведение простого и знакомого действия с предельным вниманием к деталям.

4.2 Логика и последовательность

Понятие жизненной логики. Разбор повседневной жизни человека и его поступков. Взаимосвязь событий.

Практическая часть. Составление любого физического действия, состоящего из цепочки более мелких физических действий, которые вытекают одно из другого. Уточнение и дополнение составленных цепочек другими обучающимися и педагогом.

4.3 «Если бы», предлагаемые обстоятельства

Понятие «Если бы» и «предлагаемые обстоятельства». Зависимость человека от внешних факторов. Реакция человека на события извне. Понятие «Исходного события»

Практическая часть. Этюды со сменой предлагаемых обстоятельств.

4.4 Физическое самочувствие

Понятие «физического самочувствия»

Практическая часть. Влияние на действие некоторых внешних обстоятельств, на примере уже отработанных действенных цепочек. Добавление обстоятельств места, времени, физического самочувствия и.т.д.

4.5 Темпо-ритм

Понятие темпа и ритма. Зависимость их от предлагаемых обстоятельств.

Практическая часть. Совершение уже знакомой цепочки действий в обстоятельствах, диктующих разные темпы и ритмы.

5. Итоговое занятие второго полугодия

Практическая часть. Одиночный этюд без слов, основанный на подробном знакомом им физическом действии и препятствии, которое мешает данное действие выполнять. Показ этюдов. Подведение итогов.

Учебно-тематический план второго года обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Теор.	Практ.	Всего часов
	Вводное занятие.	1	-	1
1.	Общение	4	61	65
1.1	Пристройка.	1	11	12
1.2	Прием-отдача.	1	10	11
1.3	Конфликт.	1	20	21
1.4	Событие.	1	20	21
2.	Итоговое занятие третьего полугодия	-	2	2
3.	Работа над драматургическим материалом	10	64	74
3.1	Отрывок.	6	30	36
3.2	Сказка.	4	34	38
4.	Итоговое занятие четвертого полугодия	-	2	2
	Итого часов	15	129	144

Содержание программы

Второй год обучения

Вводное занятие.

Инструктаж по технике безопасности.

1. Общение

1.1 Пристройка

Понятие пристройки.

Практическая часть. Придумать ситуации, в которых словесное общение было бы исключено, но сохранялось бы общение невербальное.

1.2 Прием-отдача

Расшифровка понятий «Видеть» и «Слышать».

Практическая часть. Этюды на импровизированное общение.

1.3 Конфликт

Построение сценического конфликта. Понятие словесное действия.

Практическое занятие. Этюды на конфликтное взаимодействие.

1.4 Событие

Понятие события. Его влияние на развитие действия.

Практическое занятие. Этюды с событием.

Итоговое занятие третьего полугодия

Практическое занятие. Парные этюды с «Событием»

3. Работа над драматургическим материалом

3.1 Отрывок

Анализ литературного произведения. Жанр. Тема. Главная мысль. Анализ поступков персонажей. Характеристика их образов. Определение сквозного действия персонажей.

Практические занятия. Репетиционная работа над отрывком

3.2 Сказка

Анализ литературного произведения. Жанр. Тема. Главная мысль.

Анализ поступков персонажей. Характеристика их образов.

Определение сквозного действия персонажей. Фантазии на тему предложенного материала.

Практические занятия. Репетиционная работа над сказкой.

Итоговое занятие четвёртого полугодия

Практическое занятие. Показ отрывков из сказки. Подведение итогов.

Учебно-тематический план третьего года обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Теор.	Практ.	Всего часов
1.	Вводное занятие.	1	-	1
1.1	Общение	4	61	65
1.1	Взаимодействие с партнером. Контакт	1	11	12
1.2	Импровизация с партнером на музыку.	1	10	11
1.3	Конфликт.	1	20	21
1.4	Психологический жест.	1	20	21
2.	Итоговое занятие третьего полугодия	-	2	2
3.	Работа над драматургическим материалом	10	64	74
3.1	Отрывок.	6	30	36
3.2	Сказка.	4	34	38
4.	Итоговое занятие четвертого полугодия	-	2	2
	Итого часов	15	129	144

Центральной темой этого года обучения является формирование навыков взаимодействия с партнером. Овладение навыками общения, умения менять пристройки, использовать разные тактики по отношению к партнерам, видеть, слышать, понимать, предугадывать дальнейшее действие друг друга. Четко знать действенную задачу – что я хочу получить (добиться, узнать и т.д.) от партнера. Здесь помимо осознания того: «Что делаю я? Что происходит со мной? Чего я хочу?» идет непрерывное внимание к тому: «Что делает он? Что с ним происходит? Чего он добивается?».

Использовать все виды сценического воздействия. Вводятся новые понятия - психологического жеста и актерской интонации. Конфликт как основа драматургического построения этюда. Борьба, столкновение интересов - основной двигатель действенного процесса.

В тренингах продолжать использовать импровизационный метод работы. Умение существовать и взаимодействовать на площадке вдвоем, втроем и в группе. Отработать эти навыки различными способами – импровизации на музыкальный материал, на заданную тему, на заданный пластический рисунок и т.д. Упражнения на действенный жест – вместо фразы рождается жест, например: «Не трогай меня!», «Давай быстрее!», «Не шуметь!». На психологический жест – контраст слова и жеста: «Уходи!», а в это время сжимать в кулаке, например, шарфик или ключи. Актерская интонация - сказать одну и ту же фразу с разными оттенками, подтекстами.

Тема 2.1.

Законы построения драматургического произведения

В основе драматургии лежит конфликт и его разрешение, событийный ряд, разыгрываемый действием. Сюжет образуют события и действия людей.

Традиционная схема построения сюжета.

Экспозиция - представление героев.

Завязка – столкновение.

Развитие действия - набор сцен, развитие идеи.

Кульминация - апогей конфликта.

Развязка.

Тема 2.2.

Этюды на сюжет сказки (или инсценировка небольшого фрагмента сказки). Работа над личностным восприятием, и трактовкой художественного образа сказочного персонажа.

Репертуар. «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», Сказки братьев Гримм: «Братец и сестрица», «Три пряжи», «Гензель и Гретель», Шарль Перро: «Волшебница (Подарки феи)», «Замарашка», Г.Х. Андерсен: «Снежная королева», «Девочка со спичками», А.Толстой: «Приключение Буратино».

Тема 2.3.

Инсценировка басни. Переходный этап к работе с драматургией, т.к. басня имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение.

Репертуар. И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки».

Тема 2.4.

Этюды на сюжет небольшого рассказа. Проанализировать событийный ряд, найти главное событие и сделать на него этюд, максимально сохраняя предлагаемые обстоятельства, заданные автором.

Репертуар. А.П. Чехов: рассказы «Ванька», «День за городом», «Злой мальчик», М.Зощенко: «Находка», «Калоши и мороженое», «Бабушкин подарок», «Не надо врать», Н.Носов: «Фантазеры». В.Драгунский: «Денискины рассказы».

Тема 2.5.

Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений. Присвоение событий, оценки фактов, человеческих действий, поступков, целей, задач и взаимоотношений, описанных автором.

Репертуар. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане», А.П.Чехов: «Каштанка», «Беглец», «Мальчики», Марк Твен «Приключения Тома Сойера», М.Метерлинк «Синяя птица», К.Льюис «Хроники Нарнии» В.Короленко «Дети подземелья», А.Волков «Волшебник Изумрудного города» Иван Франко «Маленький Мирон», В.Гюго «Гаврош», Р.Киплинг «Маугли», А.Толстой «Детство Никиты», Астрид Линдгрен: «Пеппи Длинный чулок», «Рони - дочь разбойника», А.Экзюпери «Маленький принц», Т.Габбе «Город мастеров».

Тема 2.6.

Работа над отрывками из драматургических произведений.

Пьеса должна соответствовать возрасту и интересам учащихся. Для органического перевоплощения в образ необходимо выбирать персонаж, исходя из эмоционального опыта ребенка. Учащийся должен прочитать всю пьесу полностью, а не только свой отрывок.

Преподаватель должен сначала сделать полный разбор пьесы, затем - подробный разбор выбранного отрывка: выстроить событийный ряд, поставить действенные задачи, осуществить поиск внешней характерности, найти ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др., добиваться ее сценического воплощения. Е.Шварц «Золушка», «Снежная королева» (на сюжеты Андерсена), «Сказка о потерянном времени», А.Островский «Снегурочка», А.Милн «Винни-Пух и все-все-все»

Учебно-тематический план четвертого года обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Теор.	Практ.	Всего часов
	Вводное занятие.	1	-	1
1.	Работа над спектаклем	-	143	143
1.1	Читка	-	4	4
1.2	Разбор по событийному ряду	-	2	2
1.3	Разбор характеров персонажей	-	4	4
1.4	Этюды к образам	-	8	8
1.5	Этюды к сценам	-	8	8
1.6	Репетиции	-	87	87
1.7	Выпуск спектакля	-	10	10
1.8	Показ на зрителя	-	20	20
	Итого часов	1	143	144

Содержание программы

Четвертого год обучения

Вводное занятие.

Инструктаж по технике безопасности.

1. Работа над спектаклем.

1.1 Читка

Практическая часть. Читка пьесы вслух педагогом в присутствии всех занятых студийцев. Предварительное распределение ролей.

Чтение пьесы исполнителями ролей.

1.2 Разбор по событийному ряду

Практическая часть. Обсуждение основных событий происходящих в пьесе, а так же основной темы пьесы, которую передает нам через эти события автор.

1.3 Разбор характеров персонажей

Практическая часть. Обсуждение характеров героев пьесы. Анализ их поступков, а так же того, что говорят о них другие персонажи пьесы. Поиск прототипов в сегодняшней жизни.

1.4 Этюды к образам

Практическая часть. Попытка пожить жизнью персонажа пьесы вне предлагаемых обстоятельств самой пьесы.

1.5 Этюды к сценам

Практическая часть. Попытка нащупать действенную линию персонажа исходя из предлагаемых обстоятельств пьесы, но не прибегая при этом к авторскому тексту.

1.6 Репетиции

Практическая часть. Репетиции отдельных сцен спектакля по тексту пьесы. Закрепление найденного в этюдах.

1.7 Выпуск спектакля

Практическая часть. Прогоны всей пьесы в декорации и костюмах, соединение с музыкой светом и пластическими кусками.

1.8 Показ спектакля на зрителя

Практическая часть. Показ спектакля с приглашением зрителей и последующим анализом. Подведение итогов.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Методика образовательной деятельности по программе «Школьный театр» основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.).

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования – создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.

После каждого урока необходимо руководствоваться педагогической оценкой, а именно: что занятие дало каждому ребенку в его творческом развитии? Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом?

Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а из материала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог является непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка,

к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

Метод сравнения эффективен, о нем говорил ещё Гельвеций: *«Всякое сравнение предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, заставляющее сделать это»*. Этот метод помогает педагогу и учащимся отслеживать рабочий процесс. *«У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем вчера, потому, что...»* или *«Эти предлагаемые обстоятельства выбраны более точно, чем в прошлый раз потому, что...»*.

В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную педагогическую логику, определенную последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и навыки актерского искусства.

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - *«...необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической карьеры»* - К.С. Станиславский.

Начинать тренинг следует с формирования готовности у учащихся восприятия учебного материала с использованием способов концентрации внимания и эмоционального побуждения.

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства, это:

- контрастность в подборе упражнений;
- прием усложнения заданий;
- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении;
- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога.

Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое взаимодействие ученика и учителя, этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения, позволят педагогу максимально раскрыть индивидуальность учащегося.

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создаёт возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление педагога предлагать такие задания, которые включали бы детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления.

Для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит метод создания проблемных ситуаций - представление материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы. Это очень сближает коллектив, выявляет характер и личностные качества учащихся.

В методическую работу педагога также входит посещение с учениками учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, филармоний и др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый интерес к театру, как к виду искусства.

Сцена – это самый сильный педагог, а зритель - самый строгий экзаменатор. Максимальное участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения, позволит учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельная работа учащихся заключается в посещении театров и других учреждений культуры, выполнении домашних заданий, сочинении этюдов, работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывками, работе над ролью, работе над совершенствованием и закреплении профессиональных навыков.

Список литературы и средств обучения

Список рекомендуемой методической и учебной литературы

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
3. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р. К. Бажанова // Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 42–49
4. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).

5. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007
6. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
7. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, Англия, Италия, США: хрестоматия / Л. И. Гительман. – Санкт-Петербург: СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный университет профсоюзов, 2002
8. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
9. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
10. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
11. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
12. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва: ЗАО "БММ"
13. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
14. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
15. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005
16. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
17. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. – 2002
18. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003
19. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004
20. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
21. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга)
22. Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины Дмитриевой // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html>

23. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр.; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003
24. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. — Москва: АСТ, 2010. — (Золотой фонд актерского мастерства)
25. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. — Москва: АСТ, 2010. — (Золотой фонд актерского мастерства)
27. Русская театральная школа. — Москва: ПанЪинтер, 2004. — (Русские школы)
28. Русский драматический театр: энциклопедия. — Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001
29. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. — Москва: Интеррос, 2006
30. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. — Москва: АСТ, 2010. — (Золотой фонд актерского мастерства)
31. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. — Москва: АСТ, 2010. — (Золотой фонд актерского мастерства)
32. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
33. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
34. Сорокин В.Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство и образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27
35. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. — Москва: АСТ, 2009. — (Золотой фонд актерского мастерства)
36. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика / К. С. Станиславский. — Москва: АСТ, 2009. — (Золотой фонд актерского мастерства)
37. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. — Москва: АСТ, 2009. — (Золотой фонд актерского мастерства)
38. Станиславский К.С. Искусство представления / К. С. Станиславский. — Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010
39. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике актера: антология. — Москва: АРТ, 2008
40. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стреллер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. — Москва: Радуга, 1984

41. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010
42. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002
43. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010 - (Мир культуры, истории и философии) Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002
44. Хмельницкий. Ю.О. Из записок актера таировского театра / Юлий Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004
45. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005
46. Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprofi.ru>.
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.
3. Античный театр. – Режим доступа: <http://anti4teatr.ucoz.ru>.
4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru>.
5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles>
8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm
9. Средневековый театр. – Режим доступа: <http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06>
10. Западноевропейский театр. – Режим доступа: <http://svr-lit.niv.ru>
11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru>.
13. История: Кино. Театр. – Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.php>
14. Театры мира. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>
15. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
16. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
17. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>