

ПРОГРАММА
школьного театра «МАКСИМУМ»

Пояснительная записка

Рабочая программа школьного театра «МАКСИМУМ» разработана на основе примерной общеобразовательной программы курса внеурочной деятельности общекультурной направленности «Школьный театр» сост. Министерство культуры Российской Федерации ФГБОУ ВО «Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова» (Театральный институт имени Бориса Щукина) – Утверждено на заседании Учёного совета имени Бориса Щукина №7 от 28 марта 2022– Москва, 2022.

1. Направленность образовательной программы

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. 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. При правильно выстроенной работе основную часть из востребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь театральной деятельностью. Во внеурочной работе по театральной деятельности с детьми начальных классов необходимо уделять особое внимание адаптации упражнений под возрастную категорию младших школьников, контроль над правильным выполнением упражнений, внимательно следить за темпо-ритмом занятия. В этом возрасте дети быстро теряют интерес, им нужна новизна, поэтому лучше на каждом занятии предлагать новые упражнения или игры, а через какое-то время можно повторить уже изученные. У подростков в среднем школьном возрасте (возрастная группа 11-13 лет) происходит переход от незрелости к начальному этапу зрелости. Он затрагивает весь организм ребенка: физиологическую, интеллектуальную и нравственную стороны. В этом возрасте формируется характер ученика, происходит перестройка психофизического аппарата, ломка сложившихся форм взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Существенное значение необходимо придавать эмоциональному аппарату подростка. Эмоции в этот период становления отличаются серьезностью веры в них самого подростка и трудностью управления ими, прежде всего из-за неспособности их контролировать, неумением сдерживать себя, что отражается на окружающих из-за резкости поведения ученика. Влияние чувств на подростка происходит гораздо сильнее, нежели восприятие им книг и учителей. Существенным изменением подвергается память и внимание. С одной стороны, формируется произвольное внимание, с другой – обилие различных впечатлений, связанных с эмоциональной, чувствительной активностью, приводит к быстрой потере внимания.

В этом возрасте происходит скачок мыслительного процесса. Появляется определенная систематичность в подходе к изучению предметов школьной программы: самостоятельный мыслительный процесс, возможность делать выводы и обобщения, раскрытие содержания того или иного понятия в конкретных образах. У подростков появляется потребность в новых знаниях и впечатлениях. Задача педагога заключается в поддержке этих стремлений школьника. В процессе воспитания и обучения в школьных театрах необходимо всячески убеждать подростков в том, что именно образованный и умный человек может быть успешным, лучшим в своем деле. Если у подростка произойдет слияние его интересов и убеждений (педагогическая задача), тогда произойдет эмоциональный всплеск, направленный на изучение предмета. Главное отличие старшей возрастной группы (16-18 лет) школьников заключается в выборе жизненных ценностей. Это и желание выбрать определенную позицию взрослого человека, и осознать себя в обществе, найти «свое место», понять свое назначение. Это постоянный поиск своих мировоззренческих заключений, моделирование представлений о современном мире. В этом возрасте остро стоит вопрос открытия своего внутреннего мира и своей исключительности. У старшеклассников выбор профессии формирует определенные интересы в учебе, изменяется отношение к учебной деятельности, соответственно, происходит выбор в пользу тех или иных предметов, необходимых для дальнейшего поступления в высшее учебное заведение. Одна из серьезных проблем современного подростка – эскапизм (стремление отгородиться от общественной жизни) и, как его следствие, поздняя социализация. Подросток не хочет покидать понятный ему детский мир и менять его на суровые реалии взрослой жизни. Он тянется к фантастической литературе и молодежным течениям, все больше и больше погружаясь в вымышленный мир и все больше отдаляясь от мира реального. Фантазия является для подростка естественным психологическим щитом, которым он прикрывается от чуждого ему мира. Эмоционально-образная природа театрального искусства даёт возможность применить творческую фантазию подростка. Театральное искусство, пожалуй, самое универсальное средство эстетического и нравственного воспитания, формирующего внутренний мир обучающихся. Театр помогает задуматься и иначе взглянуть на окружающий мир. У школьников, включенных в процесс театральной деятельности, постепенно формируется представление об идеале личности, который служит ориентиром в развитии их самосознания и самооценки. Важно, чтобы молодые люди понимали, что смысл жизни не только внутри себя, но и в окружающем нас мире. Старшеклассникам для поступления в творческие учебные заведения необходимы школьный театр и актерское мастерство для качественного развития личности. Педагогу необходимо точно понимать, в каком направлении вести работу с этой возрастной группой.

Принцип общения в процессе обучения необходимо выстраивать абсолютно на равных, с взаимным уважением друг к другу. Вполне могут присутствовать дружественные отношения, но ни в коем случае не панибратство. Важно сохранять бережное отношение к традициям коллектива, непримиримость с духовной ленью и премьерством. 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. Во внеурочной работе по театральной деятельности с подростками необходимо уделять особое внимание адаптации упражнений под конкретную возрастную категорию школьников. Нужно максимально емко и компактно объяснять задачи

упражнения, тем самым стремиться к осознанности занятий; контролю над правильным выполнением упражнений; внимательно следить за темпоритмом занятия и уделять больше внимания дисциплине. Все это связано с пониманием целесообразности каждого отдельно взятого упражнения и перспективы всего учебного процесса. Педагог может частично делегировать, доверить кому-то из детей провести конкретное упражнение или фрагмент разминки. Важно, чтобы школьники на занятиях ощущали успех, чувствовали, что у них получается, тогда будет постоянная заинтересованность в дальнейшем освоении процесса обучения. Нельзя нацеливать подростков на определенный результат любым способом. Выстроенная модель воспитания и обучения должна приносить удовольствие, а не сиюминутный успех «в загнанных» рамках. Содержание курса внеурочной деятельности по актерскому мастерству и сценической речи строится на основе методики воспитания и обучения Вахтанговской школы. Главная особенность этой школы – последовательность освоения элементов техники актера: «От простого к сложному! Без спешки и больших скачков! Каждый следующий элемент вбирает в себя все предыдущие».

2. Нормативно-правовые документы

Образовательный процесс программы определяют и регламентируют следующие государственные и ведомственные нормативные документы:

1. Конституция Донецкой Народной Республики.
2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (статья 72).
3. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 04.04.2016 г. № 310.
4. Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи, утверждённая приказом министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 17 июля 2015 г. № 322 и Министерства молодёжи, спорта и туризма от 22 июня 2015 г. № 94.
5. Концепция формирования здорового образа жизни детей и молодёжи Донецкой Народной Республики, утверждённая приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 03 августа 2016 г. № 815.
6. Концепция развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики, утверждённая приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 16 августа 2017 года № 832.
7. Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей, утверждённое приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 19 января 2015 г. № 8.
8. Требования к программам дополнительного образования детей, утверждённые приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 11 августа 2015 г. № 392.
9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования детей, утверждённый приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 26 июля 2016 г. № 793.
10. Перечень поручений президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 25 августа 2021 года ПР-1808ГС.
11. Перечень поручений по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября 2021 года Пр-1806.
12. Протокол заседания Совета Министерства Просвещения Российской Федерации по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях субъектов Российской Федерации № 1 от 24 марта 2022 года.
13. Письмо Минпросвещения России «О формировании Всероссийского перечня (реестра) школьных театров» от 6 мая 2022 г. № ДГ1067/06.
14. Протокол расширенного совещания по созданию и развитию школьных театров в субъектах Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. № К-31/06пр.

15. Приказ о Совете Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях субъектов Российской Федерации по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях субъектов Российской Федерации от 17 февраля 2022 г. № 83.

3. Новизна и актуальность.

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.

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности возможно формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию.

Педагогическая целесообразность данного курса для школьников обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал подростка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно-эстетические чувства, эстетический художественный вкус, культуру общения, т.к. именно в школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.

Цель - создание условий для раскрытия творческих способностей детей, воспитание целостной, всесторонне развитой личности, способной творчески мыслить, эффективно общаться, индивидуально развиваться.

Задачи:

- формировать навыки зрительской культуры поведения в театре;
- развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся;
- пополнять словарный запас, выразительность речи;
- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Воспитывать культуру речевого общения;
- знакомить детей с терминологией театрального искусства;
- прививать любовь к чтению вообще и к русским народным сказкам в частности;
- развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя игровые, песенные, танцевальные импровизации;
- совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие детей, умение согласовывать свои действия с партнерами;
- воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками;
- развивать умение владеть своим телом. Совершенствовать двигательные способности, гибкость, выносливость, ритмические способности и координацию движений.

4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности:

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». Познательные 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, злость, 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.

5. Срок реализации, возраст обучающихся, формы и режим занятий, наполняемость групп. Программа театрального кружка рассчитана на детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Группы формируются по возрастному принципу. Наполняемость групп до 15 человек. Формы организации занятий: групповые, индивидуальные, сводные.

Продолжительность занятий в школьном театре «МАКСИМУМ» составляет:

Год обучения	Возраст обучающихся	Количество занятий в неделю (раз)	Длительность занятия	Количество учебных часов в неделю
1	10-17 лет	3	45 мин	3

Режим занятий, наполняемость учебной группы

Формы контроля:

Реализация программы школьного театра «МАКСИМУМ» 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 школьного театра «МАКСИМУМ» в форме творческого отчета: показа инсценировок, театральных миниатюр, миниспектаклей, проведения школьного мероприятия.

Учебно-тематический план

№ п/п	Название раздела/темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля по разделам
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие	2	2	-	Беседа, игра, инструктаж
2	Азбука театра	5	2	3	Беседа, игра, тестирование, посвящение в «театральные зрители».
3	Театральное закулисье	3	1	2	Экскурсия, творческое задание
4	Посещение театра	3	2	1	Просмотр спектакля, написание эссе
5	Сценическая речь. Культура и техника речи	13	5	8	Беседа, наблюдение, выполнение творческих заданий, Культура и техника речи, художественное чтение
6	Художественное чтение	10	4	6	Беседа, наблюдение, выполнение творческих заданий
7	Основы актерской грамоты	15	4	11	Беседа, наблюдение, выполнение творческих заданий
8	Предлагаемые обстоятельства. Театральные игры	16	4	12	Беседа, наблюдение, выполнение творческих заданий
9	Ритмопластика. Сценическое движение.	20	5	15	Беседа, наблюдение, выполнение творческих заданий
10	Актёрский практикум. Работа над постановкой.	17	4	13	Наблюдение, выполнение творческих заданий
11	Итоговая аттестация	1	-	1	Творческий отчет
Итого:		105	33	72	

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами поведения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, поездок в транспорте. Знакомство с правилами противопожарной безопасности. Беседа: Роль и место театра в развитии цивилизации. Театр как синтетический вид искусства. Театр – искусство коллективное.

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

2. АЗБУКА ТЕАТРА

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Знакомство с мифологией. Правила поведения в театре. Театральный этикет.

Практическая часть. Тест «Какой я зритель». Посвящение в «театральные зрители», выдача удостоверений, где можно отмечать посещения наклейками или записывать названия спектаклей.

Просмотр видеозаписей, учебных фильмов. Проектная работа.

ВИДЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА Теория. Драматический театр. Музыкальный театр: Опера, Балет, Мюзикл. Театр кукол. Особенности. Самые знаменитые театры мира. Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок. Сравнение. Обсуждение.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы. Практика. Творческая мастерская.

ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля. Практика. Посещение театра. Обсуждение спектакля. Написание эссе.

3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в диалоге и интерактивно. Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, декоратор, гример, оператор, звукорежиссёр, бутафор. Практическая часть. Творческие задания и театральные игры помогут раскрыть тему. Сценический этюд «Профессии театра...».

4. ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА

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

5. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ. КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ Теоретическая часть. Основы практической работы над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи. Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму:

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

В результате поэтапного индивидуального контроля (объяснил – показал; посмотрел – указал на ошибку – показал правильный вариант – посмотрел), можно добиться максимальной эффективности в освоении того или иного упражнения. Упражнения, в которых дети подключают к работе речевого аппарата все тело. Такие практики переводят энергетическую активность в творческое русло. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Знакомство с основами и законами художественного чтения. Практическая часть. Можно начинать занятия с одной мизансцены (например, круг). Каждый ребенок задает индивидуальное звучание. Например, один участник произносит звук (звукосочетание, чистоговорку), и все в кругу должны за ним повторить. В этот момент ребенок становится как бы

дирижером и управляет всей группой. Такие упражнения активно включают внимание в начале занятия.

РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ

Теория. Осанка и свобода мышц. Дыхание. Свойства голоса. Резонаторы. Закрытое звучание. Открытое звучание. Речевая гимнастика. Полетность. Диапазон голоса. Развитие диапазона голоса. Артикуляционная гимнастика. Дикция. Орфоэпия. Интонация. Выразительность речи. Практика. Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика. Упражнения. Речевые тренинги. Работа над интонационной выразительностью.

ДЫХАНИЕ

Объяснить связь дыхания, длинной фразы и голосового посыла, значение работы диафрагмы. Включить в работу и чередовать работу с разными голосовыми атаками. По усмотрению педагога можно включить в работу дыхательную гимнастику по методике Стрельниковой, но только как дополнение, альтернативную гимнастику и обязательно с удобным для группы темпом

Упражнения на развитие дыхания давать через образ и фантазию:

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

АРТИКУЛЯЦИЯ

Обращать внимание на:

- обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и нижняя челюсть находятся в покое);
- медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более эффективным;
- координация движений и покоя всех частей речевого аппарата;
- соединение координации и моторики (например, использовать предметы-мячики, игрушки-мнушки, кольца суджок и т.д.). В итоге работы с артикуляционным блоком можно использовать упражнения под музыку.

Артикуляцию можно использовать в любой предложенной форме. Можно построить жесткую схему сродни фитнесу и физкультуре (время/счёт).

ДИКЦИЯ

Основная задача блока – закрепить правильно найденные звуки и научить подростков говорить внятно, а не небрежно.

Возможно использования знаний по орфоэпии (например, варианты ударений).

Важно индивидуальное звучание, можно предложить каждому придумать свою многоговорку.

ГОЛОС

Работу с голосом нужно начать только с мягкого вибрационного массажа или упражнений на полу.

Также на материале стихотворений с использованием сонорный звуков. Можно использовать упражнения на посыл и словесное действие (позвать, остановить).

Возможна работа с литературой или над материалом в связке с предметом «мастерство актёра». Варианты упражнений смотрите в методическом пособии-практикуме «Культура и техника речи», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

РАБОТА НАД ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Практика.

Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. Выбор произведения: басня, стихотворение, отрывок из прозаического художественного произведения

Обращать внимание на:

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

Слушание сказок, стихов, басен. Развитие способности слышать ритмы музыкального, поэтического, сказочного произведения. Чтение вслух литературных произведений. Знакомство с детским фольклором (песни, танцы, потешки, поговорки, пословицы).

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

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

Совершенствование техники сценической речи через художественное слово:

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

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

6. ОСНОВЫ АКТЕРСКОЙ ГРАМОТЫ

Теоретическая часть.

В игровой форме идет работа на развитие внимания, воображения и фантазии. Важно также развивать физическое самочувствие, коллективную согласованность действий. Сценическое действие. Сценическая задача и чувство. Разыгрываются этюды на взаимодействие с партнером.

Больше внимания уделять творческой дисциплине. Лаконично объяснять задачи упражнения. Цель занятия – закрепление результата и постановка новой цели, на следующем занятии – повторение и закрепление. Обсуждение результатов упражнения проводятся кратко, легко, с юмором. Нужно стремиться к осознанности занятий, быть заинтересованным в положительном результате.

Практическая часть.

Выполнение упражнений на развитие сценического внимания. Развитие фантазии с помощью переноса в нереальные миры. Этюды на тему, фантазии на тему картин.

Упражнения на коллективные действия: «Повтори позу», «Опаздывающее зеркало», «Фигуры» и т.д.

Развитие фантазии через овладение динамикой развития сюжета. Создание и развитие сказочной ситуации на основе реального действия («...я пошел в магазин и вдруг...»).

Индивидуальные и коллективные этюды на выполнение одного и того же действия, но с различными задачами; одной и той же задачи, но в разных предлагаемых обстоятельствах. Например, открыть дверь, чтобы проветрилась комната, чтобы услышать разговор в коридоре, чтобы напугать кого-либо; собирать листья – в солнечную погоду, под дождем, под снегом и т.д.

Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка». Поставить группу в полукруг либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита (у одного ребенка может

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

Рассмотрим, как это упражнение можно объяснить средней возрастной группе (11 – 13 лет). Ребята, представляют, что вокруг нас летает комар, который не дает нам уснуть. Нам необходимо его поймать. А ловить мы будем его только одним способом, и я посмотрю, кто же из вас сможет точно выполнить это упражнение.

Сложность заключается в том, что нам необходимо стоять на месте и с помощью лишь одного хлопка в ладоши попытаться поймать назойливого комара. Кто лучше всех справится с этим упражнением, получит от меня подарок! Сейчас каждому из вас я раздам букву, необходимо ее запомнить, а у кого-то будет целых две буквы.

В определенном ритмическом рисунке вам необходимо не только напечатать слово «Воробей», но и попытаться поймать комара, который будет постоянно вам мешать.

ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕХНИКИ АКТЁРА (АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА)

Теория.

Упражнения на организацию внимания, памяти, воображения, фантазии, мышечной свободы, перемены отношения (к предмету, месту действия, к партнеру), физического самочувствия, предлагаемых обстоятельств, оценки факта, сценического общения. Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. Словесные действия.

Способы словесного действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Связь словесных элементов действия с бессловесными действиями. Составные образа роли. Драматургический материал как канва для выбора логики поведения.

При постановке задач стоит указывать, на развитие каких качеств и навыков направлено упражнение, обсуждать желаемые результаты. Важна осмысленность подхода учеников к выполнению. Оценивание результата в этой возрастной группе идет по самой высокой планке, как со взрослыми. Необходимо повторять столько раз, сколько потребуется, и в таком количестве, сколько будет необходимо для достижения практически «идеального» результата.

Практика. Знакомство с правилами выполнения упражнений и игр.

Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. Коллективные коммуникативные игры. Моделирование образа в процессе общения. Развитие навыка импровизации как необходимого условия правды общения на сцене.

Пример. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка». Поставить группу в полукруг либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита (у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово – Носорог. Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н». Затем вновь преподаватель хлопает в ладоши – ученик, у которого буква «О» хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя. Рассмотрим, как это упражнение можно объяснить старшей возрастной группе. Ребята, сейчас нам с вами предстоит напечатать слово – Носорог.

Это упражнение направлено на развитие вашего внимания, сфокусируйтесь. Каждому я раздам букву, запомните ее. Поднимите руку у кого буква Н, О, С и так далее (педагог проверяет школьников). Но печатать мы будем это слово не на ваших гаджетах 27 (обязательно использовать юмор, легкость в восприятии информации), мы будем использовать хлопки.

Сначала я хлопаю, затем хлопает тот, у кого буква Н, затем вновь хлопаю я, после меня уже тот, у кого буква О и так далее. Да, запомните, в конце слова хлопаем все вместе – ставим точку! В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя (преподаватель задает определенный ритм, в котором ученикам необходимо будет напечатать слово).

Форма подачи упражнения направлена на развитие личности. Можно запустить определенный принцип общения на уроках: «Интересно, а сможете ли выполнить данное упражнение за определенный временной отрезок». Любое упражнение – это проверка личностных возможностей обучающегося.

Практическое освоение словесного и бессловесного действия. Упражнения и этюды. Работа над индивидуальностью. Варианты упражнений к данному разделу смотрите в методическом пособии-практикуме «Основы актёрского мастерства», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

7. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие «театральная игра».

Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, движений и чувств.

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

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

Игры-перевертыши: собака – кошка, лиса – заяц, волк – медведь, ворона – воробей и т.д. Игра в теневой театр – создание с помощью рук образов зверей, птиц, сказочных существ.

Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного». Выполнение этюдов: «Встреча», «Знакомство», «Ссора», «Радость», «Удивление».

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

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

Понятия:

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

Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение пластических образов, попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку). Привить уважение к своему телу, научиться им владеть и держать в тонусе.

Техника безопасности.

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

Упражнения с приседаниями, игра с мячом, бег, ритмические игры. Например, удар теннисного мяча в пол или бросок в руки другого ребенка, бег по залу в сочетании с активными выдохами на «пф», счет с приседаниями (присел – встал – сказал РАЗ, присел – встал – сказал ДВА). Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая импровизация на музыку разного характера.

Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений). Тренинги: «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Выполнение основных позиций рук, ног, постановки корпуса. Упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «Волна», «Деревья», «Подводные растения», «Плавники». Работа над жестами (уместность, выразительность).

Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча). Упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с заданным музыкой темпо-ритмом: «Ускоряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как медведь».

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

Перестроение в указанные фигуры, в том числе и геометрические. Варианты упражнений и рекомендации по коррекции смотрите в методическом пособии- практикуме «Ритмика и сценические движения», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие пластической выразительности. Разминка, настройка, релаксация, расслабление/напряжение. Упражнения на внимание, воображение, ритм, пластику.

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПЕРСОНАЖА Практика. Музыка и движение. Приемы пластической выразительности. Походка, жесты, пластика тела. Этюдные пластические зарисовки. Варианты упражнений и рекомендации по коррекции смотрите в методическом пособии-практикуме «Ритмика и сценические движения», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

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

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

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

Этюдные репетиции на площадке. Разбор мизансцен. Отработка монологов. Пластический рисунок роли. Темпо-ритм. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для музыкального оформления постановки. Сводная репетиция. Генеральная репетиция.

ВЫБОР ПЬЕСЫ Теория. Выбор пьесы классиков или современных авторов с актуальными для участников проблемами и героями. Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. Анализ пьесы. Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, событийный ряд. Основной конфликт. «Роман жизни героя».

АНАЛИЗ ПЬЕСЫ ПО СОБЫТИЯМ Теория. Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической цепочки.

РАБОТА НАД ОТДЕЛЬНЫМИ ЭПИЗОДАМИ Практика. Творческие пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа. Репетиции отдельных сцен, картин.

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ, МИМИКИ, ЖЕСТОВ Практика. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и приемов.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МИЗАНСЦЕН Практика. Репетиции. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКВИЗИТА, ДЕКОРАЦИЙ Практика. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Выбор музыкального оформления.

ПРОГОННЫЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЕ РЕПЕТИЦИИ Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта.

ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ Практика. Показ полноценного спектакля на классическом или современном материале. Анализ показа спектакля (рефлексия).

10.ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ)

Практика. Конкурс «Театральный калейдоскоп». Творческие задания по темам обучения. Основы театральной культуры – тест по истории театра и театральной терминологии. Чтецкий отрывок наизусть. Этюд на взаимодействие. Отрывки из спектакля. Награждение.

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