

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Горнопролейская средняя школа

Принята на заседании
педагогического совета
от «30» мая 2022 г.
Протокол №8

Утверждаю
Директор МКОУ Горнопролейской СШ
— А.Н. Мохова

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«От этюда до спектакля»
на 2022-2023 учебный год

Уровень – базовый
Срок реализации программы: один год
Возрастная категория: 9-14 лет

Разработчик:
Петрухина Светлана Васильевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Программа «От этюда до спектакля» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной программы, в том числе в соответствии с Законом ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО детей» и др.

Программа носит художественную направленность и рассчитана на 3 года обучения детей.

В век гаджетов навыки естественного артистизма исчезают у детей. Обособливаясь, они теряют коммуникативные способности, уверенность в себе, творческое начало. Теперь детям часто нужна помощь для адаптации в социуме. Лучший способ — актёрские тренинги, конечно, в игровой форме. Дети, оторванные от телефонов, учатся: навыкам живого общения; импровизации; фантазировать, перевоплощаться; не бояться публичных выступлений; смеяться над собой; сочувствовать, помогать. Творческие уроки развивают речь, улучшают дикцию, расширяют кругозор, словарный запас, развивают память ребёнка. Самое главное: навыки эти помогают проявить свою индивидуальность, стать личностью, выбрать для себя лучшее направление во взрослой жизни.

Театрализованная деятельность детей является одним из методов развивающего обучения, направленного на развитие **психофизических способностей** (мимики, пантомимики), **психофизических процессов** (восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и др.), **речи**. Представленная в программе система разнообразных игр, упражнений направлена на развитие умений понимать и отражать чувства и состояния других, умения видеть, анализировать и драматизировать ситуацию с позиций разных персонажей, что способствует нравственному развитию детей: умению сопереживать, наблюдать, контролировать свои поступки и отвечать за них.

Цель и задачи учебного предмета

Цели программы:

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.
- развитие инициативности, эмоциональной сферы, коммуникативных навыков учащихся средствами театрализованной деятельности.

Для осуществления этих целей необходимы занятия по трем дисциплинам – актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению.

Задачи:

Образовательные (предметные)

- организация досуга детей, создание коллектива единомышленников, способного ориентироваться в мире театра, ставить и играть спектакли.
- выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности каждого ребенка;
- устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов;
- обучение владению голосом, улучшению дикции;
- Обучение учащихся общим двигательным навыкам: конкретность и точность движения, правильное распределение мышечных усилий и ритмичность;
- обучение первоначальным навыкам сценического движения;
- развитие театрально - исполнительских способностей детей и подростков, а также формирование у обучающихся комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в процессе подготовки спектаклей.

Личностные:

- формирование личности, творчески относящейся к любимому делу.
- воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, умения логически мыслить, психофизической выносливости и работоспособности;
- развитие самодисциплины и организованности.

Метапредметные:

- развитие памяти, фантазии, дикции;

- развитие качеств оратора;
- обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков в жизни.

Актуальность программы заключается в том, что систематизированные средства и методы театрально-игровой деятельности направлены на развитие речевого аппарата, дикции, пластики, фантазии и воображения детей, формирование уверенности в себе, а также способствуют эффективному овладению навыками общения, способствуют развитию межличностного взаимодействия, помогают детям адаптироваться в обществе. Реализуются задачи, ориентированные на социализацию и индивидуализацию развития личности детей.

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы является использование нейропсихологического сопровождения в виде комплекса упражнений с опорой на методы двигательной коррекции и телесно-ориентированные психотехники, зарекомендовавших себя, как эффективный инструмент для формирования у ребенка контакта с собственным телом, снятием телесных напряжений, развития невербальных компонентов общения и улучшения психического самочувствия и взаимодействия с другими людьми. Данный метод опирается на Метод замещающего онтогенеза, созданного известным нейропсихологом, профессором МГППУ А.В. Семенович. (педагог имеет соответствующие документы, подтверждающие право на данный вид деятельности: диплом клинического психолога, диплом об изучении Метода замещающего онтогенеза). Вышеназванные упражнения имеют место на каждом занятии.

Кроме того, настоящий метод не отступает от канонов классической педагогики и заключается в том, чтобы помочь несамостоятельному стать самостоятельным, научить адекватно воспринимать мир, развивать творческие способности, обучить эмоциональности творчества, выявить возможности для искреннего самовыражения. Таким образом, обучение профессиональным навыкам остается, но как бы уходит на второй план.

Объем и срок освоения программы.

Программа рассчитана на 1 год обучения, всего **34** часа в очной форме.

Режим, периодичность и продолжительность занятий. В течение всего периода обучения учебный процесс организован следующим образом: групповые очные учебные занятия проводятся по 1 ак. часу продолжительностью 1 час раз в неделю. Итого **34** часа в год, включающих в себя теоретические, практические занятия, посещение театров и репетиции спектаклей.

Адресат программы. В студии актерского мастерства занимаются ребята от **9 до 14 лет**.

В силу значительной поведенческой, психо-эмоциональной, физиологической разницы между детьми 11-12 и 13-15 лет большая часть занятий проводится по двум возрастным подгруппам с учетом возрастных особенностей согласно требованиям СанПиНа и здоровьесберегающим технологиям (общее количество обучающихся не более 30). Однако, для сплочения коллектива при подготовке к спектаклям задействуются все участники студии. Так в школе несколько лет традиционно готовятся спектакли к Новому году с участием детей 4-9 классов.

На совместные репетиции и вводное занятие **8** часов в году.

Ребята учатся взаимодействовать с партнером в условиях вымысла, работать по этюдному методу, знакомятся с понятием «я в предлагаемых обстоятельствах». Учатся «строить» свой сценический образ. Следующие второй и третий год обучения строятся на преемственности с предыдущим с дальнейшим углублением полученных навыков и умений и с целью создания в конце курса целостного образа, работой над ролью и подготовкой к выпускному спектаклю.

Основной формой подведения итогов образовательной программы является выпускной спектакль, который обычно становится репертуарным в театральной студии для участия на театральных конкурсах и фестивалях

Форма проведения занятий

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе - от 12 до 15 человек.

В связи с тем, что обе группы обучаются первый год, программа не отличается по содержанию тем, количеству теоретических и практических занятий. Однако, учитывая возрастные, психофизиологические особенности обеих возрастных групп, изучаемый материал предлагается в младшей группе в меньшем объеме, уделяя внимание больше игровой деятельности..

Планируемые результаты.

Предметные результаты:

К концу обучения учащийся:

Знает:

- чем отличается театр от других видов искусств
- какие виды театров существуют
- Знание основных жанров театрального искусства
- Театральную терминологию

- Принципы построения этюда
- *Имеет понятия:*
- об элементарных технических средствах сцены
- об оформлении сцены
- о нормах поведения на сцене и в зрительном зале

Умеет:

- направлять свою фантазию по заданному руслу
- образно мыслить
- концентрировать внимание
- ощущать себя в сценическом пространстве

Приобретает навыки:

- общения с партнером
- элементарного актёрского мастерства
- образного восприятия окружающего мира
- адекватного и образного реагирования на внешние раздражители
- коллективного творчества

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед коллективом.

Метапредметные результаты

Регулятивные

- умение организовать свое рабочее место под руководством педагога;
- умение последовательно выполнять действия;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- умение самостоятельно оценивать выполненную работу.

Познавательные

- знать театральные профессии (актер, гример, костюмер, декоратор, режиссер);
- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами;
- иметь представление о театре, о театральной культуре;
- иметь представление об устройстве театра.

Коммуникативные

- умение вступать в диалог;
- участие в коллективном обсуждении проблем, сотрудничество с группой сверстников, учет разных мнений и умение выразить свое;
- умение договариваться и находить общее решение;
- формулировать свои затруднения.

Личностные

- умение не создавать конфликтных ситуаций и находить выходы из них;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки;
- уважительное отношение к чужому мнению.

Предполагаемая результативность программы ориентируется на приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни.

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).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических и теоретических занятий, предусмотренных учебным планом и программой (наличие кабинета, сцены, спортзала)

Дидактические материалы:

- учебно-методические пособия,
 - методические рекомендации,
 - наличие литературы для детей и педагога.
- Материально-технические:
- магнитофон;
 - компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
 - использование сети Интернет;

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№№ п.п.	Тема, направление занятий	Общее количество часов	В том числе	
			Теор.	Прак.
1.	Вводное занятие Знакомство с миром театра.	1	1	-
2.	Актерские тренинги и упражнения			
2.1.	Значение поведения в актерском искусстве.	1	1	-
2.2	Развитие актерского внимания	1	-	1
2.3	Работаем над дикцией и голосом. Преодоление мышечных зажимов.	2	1	1
3.	Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства			
3.1	Создание первых этюдов- зарисовок.	1	-	1
3.2	Что значит -чувствовать партнера на сцене? Учимся взаимодействию.	1	-	1
3.3	Этюды и упражнения на физическое действие с воображаемыми предметами.	2	1	1
3.4	Подготовка и проведение литературно-исторической постановки «Битва под Москвой» студийцами	2	-	2

3.5	Действия с воображаемыми предметами.	1	-	1
3.6	Этюды и упражнения на память физических действий	1	-	1
3.7.	Что такое «сценическая площадка»? Умение «распределиться» на сцене.	1	-	1
3.8.	Взаимодействие с партнером	1	-	1
3.9	Предлагаемые обстоятельства	1	-	1
3.10	Этюд –инсценировки басен	2	-	2
3.11	Работа над сюжетными отрывками.	1	-	1
3.12	Понятие «темпо-ритм».	1	-	1
3.13	Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений.	6	-	6
3.14	Согласование костюмов, декораций для спектакля.	1	-	1
4.	Репетиции спектакля	5	-	5
5	Выпуск учебных работ.	2	-	2
	ИТОГО :	34	4	30

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Важной задачей является принципиальная нацеленность занятий на формирование актерских умений юных исполнителей, в основе которых лежит развитая способность реализовывать сценическое действие, то есть действие целесообразное, осмысленное. Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде этюдов, сценических номеров, концертных выступлений и спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года.

Материал для постановок подбирается таким образом, чтобы каждый ученик играл разноплановые роли, в различных жанрах и стилях. Это позволит раскрыть творческую индивидуальность учащегося и предотвратит наработку так называемых актерских «штампов». Работа обучающихся оценивается и контролируется преподавателями. Главным направлением первого года обучения по предмету «Актерское мастерство» является приобщение детей к театральному искусству, что способствует воспитанию у ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус. Учащиеся должны не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную информацию, но и

проработать, оценить, выразить свое отношение к ней. Основная задача первого этапа – увлечь детей театральным искусством, привить зрительский этикет, научить правильному поведению и общению в коллективе. Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая. Поэтому на первых занятиях преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, адаптироваться в коллективе, приступить к новым видам деятельности для приобретения навыков сценических действий. Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, творческой атмосферы, получение детьми удовольствия от занятий являются основными задачами для преподавателя.

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с миром театра.

1. Беседа-знакомство.

На первых уроках важно пробудить в детях интерес к театру. Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть? Рассказать об особенностях этого искусства, о людях, которые ему служат. Это и драматурги, и артисты, и режиссеры, и художники, и монтировщики, звукорежиссеры, и светооператоры, гримеры, костюмеры и многие другие люди. На этом этапе идет знакомство с новыми учениками. В ходе беседы рассказывается о правилах поведения в театре, о видах театра (драматический, кукольный, оперетта и т. д.) Рассказ о разновидностях театральных жанров: комедия, трагедия, драма и т. д... Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра.

Тема 2. Актерские тренинги и упражнения – это непрерывная смена игр и упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие 100% успеха выполнения задания. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

2.1. Значение поведения в актерском искусстве.

С первых занятий договариваемся с ребятами о дисциплине на занятии. Дети должны знать, что дисциплина и самодисциплина – это основа любого творческого процесса. Мы учим каждого умению себя самоорганизовать и

«настроиться» на работу. Здесь мы говорим о готовности к действию: каждый из маленьких артистов в любой момент может выполнить простейшее задание: хлопнуть, топнуть, пересесть, поменяться местами с партнером и т.д. Здесь может и должен работать эффект неожиданности и игры.

Театр - искусство коллективное. Установка правил поведения на уроках, в коллективе, на сценических площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение.

2.2. Развитие актерского внимания

Внимание (сценическое внимание) – очень активный сознательный процесс концентрации воли для познания окружающей действительности, в котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, обоняние. Главная задача педагога научить детей удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве.

Зрительная и слуховая память. Эмоциональная и двигательная память. Мышечная и мимическая память. Координация в пространстве. Подлинное, органическое действие на сцене требует от человека сосредоточенного внимания, активного творческого воображения. Человек должен по-настоящему, как в реальной жизни, видеть, слышать, мыслить, воспринимать и оценивать окружающую среду, активно воздействовать на окружающие объекты. Рекомендуются упражнения воспитывают и тренируют эти необходимые качества и навыки. Занятия начинаются обычно с элементарных упражнений, развивающих внимание и наблюдательность, приучающих быстро сосредоточиваться и настраиваться к активному действию. Учащимся предлагают послушать, что делается на улице, в коридоре, в соседней комнате, на верхнем этаже (упражнение может длиться 10—15 секунд и более); затем просят последовательно и подробно рассказать, что именно они слышали, отчего происходили эти звуки, какой они носили характер (например: сперва прошла машина, она издавала шуршащие звуки, потом стал гудеть мотор, звук его был прерывистым, он нарастал, что-то временами позвякивало, может быть, это дверца машины, потом звуки машины стали стихать, перекликались детские голоса, и т. д.). Предлагают рассмотреть какой-либо предмет, картину на стене, всю стену, часть комнаты, пейзаж за окном, затем отвернуться и подробно рассказать обо всем замеченном, описать расположение, форму, цвет рассмотренных предметов. Один из учащихся начинает рассказывать, другой его дополняет, третий подмечает, что ими упущено. Можно внимательно рассмотреть кого-нибудь из товарищей, а потом, отвернувшись, рассказать, как он одет, причесан, какой у него цвет глаз. Подобные же упражнения полезно проделать и на осязание. С закрытыми или завязанными глазами учащийся ощупывает предмет и определяет его форму, фактуру; по

размеру монеты определяет ее достоинство; на ощупь узнает товарища. Раскладывают несколько предметов в определенном порядке и предлагают учащемуся запомнить это расположение, а потом все смешивают и просят по памяти восстановить прежний порядок. Можно предложить ему отвернуться, и в это время убрать какой-либо из предметов, потом спросить — что именно убрали. С большим удовольствием ребята будут выполнять «нанизывание слов» (или «цепочку слов»). Это упражнение хорошо тренирует и внимание и память. Все садятся в круг и по очереди называют различные предметы; но сперва каждый должен повторить все уже названные предметы в той же последовательности, как их называли, а потом добавить свой предмет, как бы нанизывая его на общую ниточку. (Например, первый сказал: «лампа»; его сосед говорит: «лампа, стол»; следующий повторяет: «лампа, стол, книга»; «лампа, стол, книга, диван», — продолжает очередной товарищ, и т. д. Игра идет по кругу, и тот, кто перепутал, забыл какое-то слово, выходит из игры. Остальные продолжают.) Полезно упражнение «пишущая машинка». Между всеми участниками распределяют буквы алфавита и знаки препинания, каждый должен повторить их и запомнить: берут какую-нибудь строчку стихотворения или песни, лозунг, девиз, 11 поговорку (например: «Кто не знает дядю Степу...» или «Тише едешь — дальше будешь»). Руководитель устанавливает определенный ритм и дает сигнал к началу: каждый на свою букву или знак препинания хлопает в ладоши; окончание слов можно отхлопывать всем вместе, отстукивать ногой или еще как-нибудь. Сперва это упражнение покажется очень трудным, так как требует большой сосредоточенности, активного внимания. Зато все бывают очень довольны, когда удачно получается. Для разрядки можно использовать хорошо известные игры на внимание: «жмурки» (с завязанными глазами), «моргалки», «третий лишний», «море волнуется». Эти упражнения можно выполнять в разных ритмах: по хлопку руководителя или молча, с внутренним ощущением заданного ритма, под музыку — вальс, марш, польку, галоп. (как пригодятся эти упражнения, когда ребятам потом придется заниматься перестановкой декораций на сцене! Ведь можно добиться того, что эта перестановка превратится в некую часть спектакля.) Продолжая упражняться в развитии внимания, наблюдательности, памяти, очень полезно предложить ученикам вспомнить (и зрительно представить себе) знакомый дом, улицу, площадь, обстановку комнаты, а потом подробно описать их, так чтобы все слушатели тоже хорошо представили себе это. Можно вспомнить свой путь из дома в школу, рассказать о встреченных на пути предметах, людях, животных, описать их внешний вид, поведение. Пусть ребята вспомнят и опишут различные пейзажи, расскажут интересные случаи из своей жизни, события, которые им пришлось наблюдать. Здесь уже вовлекается в работу эмоциональная память, воспитывается навык воспроизводить образы и события в своем воображении и передавать их слушателям.

Тема 2.3. Работаем над дикцией и голосом. Преодоление мышечных зажимов.

Мышечную свободу актёра Станиславский считал важнейшим условием создания творческого самочувствия. Поэтому «освобождение мышц» он включил в раздел внутренней техники актёра, подчёркивая тем самым особую роль этого элемента не только для телесной, но и для духовной стороны творчества, так как мышечные зажимы нарушают органичность существования актёра на сцене.

Мышечная скованность - враг пластичности. Можно поднять и протянуть руку, как шлагбаум, а можно развернуть её, как лебедь разворачивает шею. Добиваясь свободы и пластичности жеста, надо сначала медленно, а потом и быстро научиться разворачивать и сворачивать движения, как бы пропуская мышечную энергию по руке постепенно, от плеча к кончикам пальцев и обратно. Тогда и жесты, обозначающие, например: "смотри туда!", или "вон отсюда!", или "подойди сюда!" и т. п. станут действенными и выразительными.

Упражнения.

1. Довести напряжение во всём теле до возможного предела, после чего сразу ослабить мышцы. Поднять руки вверх, сжать кулаки, набрать дыхание и, поднимаясь на носки, напрячь всё тело так, словно удерживаешь тяжёлый груз. После чего вместе с выдохом полностью ослабить мышцы и опуститься на стул, откинувшись на спинку.

2. Музыкальная импровизация: выбирается музыкальная тема и в зависимости от характера музыки даётся задание, например, выступление манекенщиц или прибытие знаменитых актёров на престижный фестиваль. Либо прослушивается музыкальный фрагмент, и студийцы сами предлагают сюжет.

Мышечные зажимы не позволяют в полной мере использовать голосовой диапазон, тембр, громкость. Проводится работа над недостатками речи обучающихся, дикцией с помощью комплекса упражнений Например:

Упражнение 1.

Раскрыть широко рот, язык выдвинуть вперед и попытаться сделать зевок, контролируя и фиксируя в памяти движения мягкого нёба. Для подтверждения правильности движения проконтролировать его перед зеркалом.

Упражнение 2.

«Покашливание».

1 вариант – широко раскрыть рот, выдвинуть язык. Не теряя смычки с нёбной занавески с задней стенкой глотки, покашлять сначала один, затем два, три, несколько раз подряд.

2 вариант – покашливание через паузу. Между покашливаниями нёбная занавеска должна быть сомкнута с задней стенкой глотки. Па

узу постепенно увеличивать. Упражнение активизирует работу мышц глотки и тренирует эффект полного затвора между носом и полостью рта.

Упражнение 3.

Петь различные гласные звуки, одновременно ритмично закрывая и открывая рот ладонью.

Упражнение 4.

Сделать произвольный вдох. На выдохе создать ощущения надувания шара, камеры, игры на губной гармошке.

Упражнение 5.

Сделать вдох через широко открытый рот –

как бы позевывая. Выдох через широко открытый рот плавный, длинный (имитируя согревание озябших рук).

Упражнения 6.

Сделать вдох носом –

выдох толчками и по частям: вначале ртом, затем носом и т.д. количество частей выдохов взятого воздуха постепенно увеличивать.

Работа над дикцией невозможна без использования скороговорок, прочтения стихов.

Тема 3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства.

Тема 3.1. Создание первых этюдов зарисовок.

Этот раздел актерского мастерства является подводкой к такой наиважнейшей теме, как «я в предлагаемых обстоятельствах». Детям задается тема. Например «лето». Студиец делятся своим ассоциативным рядом, словами, понятиями, историями, связанными с темой. Этот раздел помогает раскрепощению, вызывает интерес у ребенка, собирает внимание. Таким образом, из детских «живых картинок» возникает небольшая история, которая вырастит в этюд. Необходимо отметить, что в этих упражнениях и этюдах участвует максимальное количество студийцев. Необходимо помочь ребенку погрузиться в мир вымысла и фантазии, не сдерживая своих порывов. Для поддержания нужной атмосферы используется музыка.

Тема 3.2. Что значит – чувствовать партнера на сцене? Учимся взаимодействию.

Взаимодействие с партнёром — основной вид сценического действия. Общение актеров в момент творчества имеет особое значение. Задача актёра заключается не только в том, чтобы адресовать партнёру предназначенные ему

слова, но и в том, чтобы установить внутренний контакт с действующими лицами, чутко отражая малейшие изменения в их сценическом поведении.

Взаимодействие с живым объектом существенно отличается от взаимодействия с объектами воображаемыми. Тут мы сталкиваемся с активной волей партнёра, с его противодействием, подчас неожиданными изменениями в его поведении, что и нас в свою очередь заставляет действовать по-другому. Происходит тончайший процесс взаимодействия, сценической борьбы, посредством которой разрешается тот или другой драматургический конфликт. Чтобы овладеть процессом живого взаимодействия, надо тщательно изучить его, проследить, как он зарождается и протекает в жизни, через какие обязательные стадии проходит.

Другой важный момент органического процесса — приспособление или пристройка к объекту. Характер пристройки зависит от многих обстоятельств: от моих взаимоотношений с партнёром, от намерений по отношению к нему, от поведения самого партнера и условий, в которых протекает наше взаимодействие. В этом разделе очень важно добиться воздействия на партнёра и восприятия от партнёра.

Упражнения.

1. У кабинета директора школы ученик, которого пригласили для объявления благодарности, он несколько раз заглядывает в кабинет, но директор не замечает его. Он занят и раздражён. Ученик так и не решился войти в его кабинет.
2. Девушка впервые приехала в Москву. На вокзале ее должен встретить родственник, которого она никогда прежде не видела. В многолюдной толпе незнакомых людей необходимо отыскать нужного человека.
3. Привлечь внимание незнакомца, знаменитости, ребёнка, начальника, расшумевшегося зала.
4. Пристроиться к партнёру с целью заставить его выполнить просьбу, приказ, для сообщения ему приятного или неприятного известия, для установления дружеских связей.
5. Упражнения на органическое молчание: «Охота на хищного зверя», «В тылу врага», «Разговор через закрытое окно поезда», «Разговор с глухонемым».

Тема 3.3. Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) Физическое действие с воображаемым предметом. Важно каждый этюд максимально приблизить к правде жизни. Поэтому физические действия должны быть понятны ребенку, он может совершать их ежедневно в реальной жизни (умываться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой (машинкой), рисовать и т.д.).

Тема 3.4. Подготовка и проведение литературно-исторической п постановки «Битва под Москвой» студийцами.

Первые роли студийцев на сцене. Каждому предлагается материал для подготовки определенного образа (стихи о войне, письма) для прорабатывания, связанные затем в одну сюжетную линию. Подобная работа позволит детям почувствовать себя актерами, научит работе в команде, умению слышать коллег «по цеху», почувствовать ответственность за качественное исполнение своей роли. Студийцам также предлагается попробовать самостоятельно создать свой образ, придумывая костюм, грим.

Тема 3.5. Действия с воображаемыми предметами.

Беспредметные действия или действия с воображаемыми предметами — это классический пример простейших физических действий. Для овладения действиями с воображаемыми предметами необходимо: овладеть техникой самого беспредметного действия; довести технику обращения с воображаемыми предметами до совершенства; необходимо придумать оправдание: зачем и для чего совершается действие; отобрать типичные, наиболее выразительные детали в технике работы с воображаемыми предметами. Упражнение на беспредметные действия помогают сознательно восстанавливать логику и последовательность простейших физических движений.

Упражнения.

1. Пришить пуговицу, забить гвоздь, пожарить яичницу, наполнить ведро, взять стакан с водой, с горячим чаем. Сочетание реальных предметов с воображаемыми, например, выпить чашку горячего кофе, чашка реальная, но пустая.
2. Усложнить задание. При воспроизведении действия ставить перед собой препятствия. Например, выпить стакан воды, потому что мучает жажда, в стакане яд, студиец знает об этом, но всё-таки должен выпить; в стакане лекарство. Развитие этих элементов способствует развитию ассоциативного и образного мышления.
3. «воображаемый телевизор» Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. С помощью воображаемого пульта переключать передачи.
4. стол в аудитории - это: – королевский трон, – аквариум с экзотическими рыбками, – костер, 12 – куст цветущих роз.
5. передать друг другу книгу так, как будто это: – кирпич, – кусок торта, – бомба, – фарфоровая статуэтка и т. д.
6. взять со стола карандаш так, как будто это: – червяк, – горячая печёная картошка, – маленькая бусинка.
7. «Скульптор и Глина» Дети распределяются парами. Договариваются между собой, кто из них «Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят из глины: животных, спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем меняются ролями.

Тема 3.6. Этюды и упражнения на память физических действий

. Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика поведения человека, ведущая к заданной цели. С одной стороны (как понятия) мы их разделяем, с другой стороны – «... нет физического действия без хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» К.С. Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий – «что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое действие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец. Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. Примеры упражнений: шить, писать, рисовать, пить чай, мыть посуду, одеваться, гладить белье, ремонтировать какие-либо предметы, ловить рыбу и т. д. Надо определить, что именно берешь в руки, что конкретно делаешь; проверить, как выполняется данное действие с настоящими предметами, а затем повторять его уже без предмета, в точности воспроизводя и совершая его так же, как если бы эти предметы были в ваших руках. Эти упражнения требуют тщательности, точности и, конечно, терпения. Наряду с упражнениями, воспроизводящими действия рук, можно попробовать и такие, где требуются усилия всего тела (например, косить, копать, топить печь, передвигать мебель, переносить какие-то предметы, играть в городки, крокет и т. п.). Большой интерес представляет коллективное выполнение упражнений (например, пилка дров и пр.), но это трудно, так как требует точного взаимодействия партнеров.

Тема 3.7. Что такое «сценическая площадка»? Умение «распределиться» на сцене.

Дети знакомятся с такими понятиями как сцена, рампа, портал, кулиса, планы кулис, задник, занавес, планы сцены. Основные упражнения этого раздела: выйти из правой (левой) кулисы, на первый (второй, третий) план. А так же к определенной кулисе, к рампе, к заднику. Таким образом, определяется место на сцене, где должен остановиться ребенок. Эти навыки помогут детям в дальнейшем в работе над этюдами, отрывками, сценами, спектаклем. Эти упражнения уже на раннем этапе подводят к важному понятию в работе над спектаклем – мизансцене.

Тема 3.8. Взаимодействие с партнером.

Контакт. Взаимодействие с партнером — основной вид сценического действия. Оно вытекает из самой природы драматического искусства. В процессе сценического взаимодействия раскрываются идея пьесы и характеры действующих лиц, то есть достигается главная цель творчества. Поэтому момент перехода в учебной работе от 17 неодоушевленного к живому объекту общения знаменует собой новый, более высокий этап в овладении артистической

техникой. Упражнения на взаимодействие с партнером: 1. «Заяц» - все участники садятся в круг на стулья, водящий в центре. Участникам необходимо меняться местами, но они не договариваются об этом вслух и жестами, используют только глаза. Договорившись между собой взглядами, участники меняться местами, в это время водящий должен успеть занять свободный стул. Нельзя менять с участниками, которые сидят рядом. Кто не успевает поменяться, становится водящим 2. «Перегруппировки с оправданием». - Внимание! Сесть в рабочий полукруг и внимательно посмотреть друг на друга. Обратите внимание на цветовую гамму одежды. Не пропускайте цветовых подробностей. - Пожалуйста, всем пересесть по цвету одежды. Владелец самого темного по цвету костюма сядет первым слева, самого светлого крайним справа. - Стоп! Всем возвратится на свои места. Задания выполнять только по команде. Первый хлопок – приготовились. Второй хлопок – начали. Слушаем команду! - Запомните, разговаривать в процессе выполнения задания нельзя. Общайтесь друг с другом бессловесно. - Пожалуйста, пересядьте по цвету глаз, от темных до самых светлых – справа налево... (Основная задача для обучающихся – «быстро воспринять» и «мгновенно отдать» в процессе взаимодействия. Желательно время заданий диктовать счетом. Данное упражнение развивает такие навыки, как умение анализировать себя и окружающих, входить в их внутренний мир).

Тема 3.9. Предлагаемые обстоятельства

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это обстоятельства, предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают к действию, двигают и развивают процесс: обстоятельства места – где происходит действие; обстоятельства времени – когда происходит действие; личные обстоятельства – кто действует; ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации: – откуда пришел? – зачем пришел? – куда направляюсь? – чего хочу? – что мешает добиться желаемого? Итак, предлагаемые обстоятельства – это совокупность условий и ситуаций, в которых происходит сценическое действие. 1. «Если бы...» Магическое «если бы» К.С. Станиславского, подлинная вера в сочиненные обстоятельства являются основой в работе над этюдами. Совершение ранее выполненных физических действий с условием «если бы...». Как я буду рисовать, если бы у меня болела рука, или постоянно ломался бы карандаш или плохо пишет ручка и т.д. 2. «Я в предлагаемых обстоятельствах» Выполнение одного и того же действия, с различными предлагаемыми обстоятельствами. Разбор педагога с учащимися насколько удачно или неудачно, логично или нелогично придуманы и использованы различные предлагаемые обстоятельства. 3. Действенная

борьба с предлагаемыми обстоятельствами Обострение предлагаемых обстоятельств активизирует сценическое действие, а наличие препятствий и их преодоления через активное, конкретное целеустремленное, органичное действие, делает его более интересным.

Тема 3.10.. 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 3.11.Работа над сюжетными отрывками.

Ученикам подготовительной группы предлагается несколько названий. Окончательный выбор исходит от выбора самих ребят. Необходимо отметить, что материал должен быть не сложным и действенным. Каждый ребенок должен найти себе работу в нем. Как правило, это сказка. Мы проводим читку и обсуждаем сюжет, события, персонажей и их поступки. В начале репетиционного периода отдается предпочтение свободному выбору роли, но в дальнейшем, в зависимости от мотивации, активности и регулярности посещений занятий, формируется актерский состав. Здесь ребенок получает роль и понимает, что репетиция это еще не результат, а путь к результату, что роль необходимо учить и повторять вне занятий.

Тема 3.12.Темпо-ритм.

Темп – это скорость исполняемого действия. Ритм – это размеренность и интенсивность действия, его организация во времени и пространстве. 1. Градация темпо-ритмов и переключение скоростей. Постепенное нарастание и снижение темпо-ритма. Движение на сценической площадке в разных скоростях. Шкала темпо-ритмов: №№1,2 –пассивность, вялость, подавленность, опустошенность, апатия; №№ 3, 4 – оживание, постепенный переход к энергичному самочувствию; № 5 – готовность действовать, спокойное совершение действий; № 6 – ритм решений, резкий, четкий жизнеутверждающий ритм; № 7 – преодоление препятствий, появление опасности, тревога, или – бурная радость; №№ 8, 9 – энергичное действие, сильное возбуждение; № 10 – хаос, безумие, суета, паника. 2.Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм Этюды на физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами (зашнуровать ботинки или заплести косичку на контрольной по математике; за десять секунд до выхода на сцену; в переполненном вагоне метро и т.д.). 3. Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств.

Тема 3.13. Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений.

Присвоение событий, оценки фактов, человеческих действий, поступков, целей, задач и взаимоотношений, описанных автором. Репертуар: А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка», А.П.Чехов: «Репетитор», «Лошадиная фамилия», «Беглец», «Мальчики», А.Куприн «Храбрые беглецы», Е.И. Булгакова «Старый дом», И.А. Бунин «Митина любовь», Л.Чарская «Записки институтки», В.Короленко «Дети подземелья», М.Прилежаева «Семиклассницы», Иван Франко «Маленький Мирон», В.Гюго «Гаврош», Г.Герлих «Девочка и мальчик», А.Толстой «Детство Никиты», Астрид Линдгрен: «Пеппи Длинный чулок», «Рони - дочь разбойника», А.Экзюпери «Маленький принц», Г.Щербакова «Вам и не снилось», В.Железников «Чучело», Л. Улицкая «Девочки».

3.14 Согласование костюмов, декораций к спектаклю.

На общем собрании обсуждаются костюмы и декорации к итоговому спектаклю. Учим детей созданию образа не только внутренне и внешне, опираясь на мнение товарищей. Обучение взаимодействию, обмену мнениями, коммуникативным навыкам.

4.Репетиции спектакля

Репетиции отличаются от этюдов четкими мизансценами, ведутся строго по тексту автора. На данном этапе в детях воспитывается способность запоминать строгий рисунок роли, отдельных сцен (реплики, аппарты, диалоги, монологи). А так же от репетиции к репетиции развивается способность неоднократно повторить фрагмент , сцену из спектакля с новыми уточнениями. Таким образом, спектакль репетируется по отдельным сценам, по актам и целиком.

Подбор и изготовление необходимого реквизита.

Здесь также проявляется фантазия и инициатива ребенка. Благодаря совместной деятельности дети самостоятельно организуют этот процесс: распределяют работу по интересам между собой так, чтобы никому не было обидно - красят, клеят, вырезают, в результате - творят!

Работа над костюмами.

Костюмы шьются исходя из возможностей коллектива. Чаще всего детали изготавливаются самими детьми, а основные костюмы используются из костюмерных репетиционной базы и самого коллектива. В данном случае костюмы додумываются исполнителями так, чтобы подчеркивался характер, темперамент, повадки и особенности персонажа -

зерно образа. Иными словами, костюмы подбираются и изготавливаются совместно. Не исключается работа с модельером. Здесь организуется процесс знакомства с пошивочным цехом (примерки, личные пожелания детей).

Изготовление декораций.

Организованное коллективное творчество над общим делом приводит к конечному результату – это выход на зрителя. Премьера!

5. Выпуск учебных работ. Итоговое занятие.

Этот раздел рассматривается, как итог полученных навыков. Каждое занятие начинается с небольшой разминки, чтобы собрать внимание и достичь необходимого настроения на работу. В этом периоде дети могут проверить себя, применить полученные навыки и знания. Репетиции переходят в прогоны. После публичного выступления необходимо провести обсуждение и анализ пройденной работы. Студийцы оценивают результат, отмечают удачи и ошибки.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ.

Результатом освоения программы «От этюда до театра» 1 года обучения является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;
- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;
- умения корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- навыков владения средствами пластической выразительности;
- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;

- навыков использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем и физических зажимов;
- навыков тренировки психофизического аппарата;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- знания театральной терминологии;
- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности;
- знания принципов построения этюда;
- умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность действий;
- умения координироваться в сценическом пространстве;
- умения создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- навыков по владению психофизическим состоянием;
- умения проводить анализ произведений театрального искусства;
- знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;
- умение работать над ролью под руководством преподавателя;
- навыки по сочинению этюдов на заданную тему;
- навыки репетиционно-концертной работы;
- навыки по использованию театрального реквизита;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;
- навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

В процессе освоения обучающимися предмета «От этюда до театра» преподаватель осуществляет оперативное управление учебным процессом, контролируя качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии с определёнными критериями и показателями, а также обеспечивает обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции аттестационных мероприятий. Освоение разделов программы могут контролироваться в форме проведения открытых уроков. Основной формой промежуточной аттестации (по полугодиям) по программе «Сценическое мастерство» является итоговое занятие в форме показа творческих работ, спектаклей. Итоговые занятия в форме показа творческих работ с приглашением зрителей проводятся в конце учебных полугодий.

6. СПИСОК 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. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.
Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
7. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
8. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб.пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
9. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — 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. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва: ЗАО "БММ"
12. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
13. 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)

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-worldtheatre.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>