

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №1" р.п. Средняя Ахтуба

Принята на заседании
педагогического совета
МОУ СОШ №1 р.п. Средняя Ахтуба
Протокол N 10
от "31" мая 2022 года

«Утверждаю»
Директор МОУ СОШ №1
р.п. Средняя Ахтуба:
Приказ № 22/2 от 1.06.2022

Д.В. Усков

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественно-эстетической направленности
"Театральное творчество"

Возраст обучающихся: 11-14 лет
Срок реализации: 3 года

Автор-составитель:
Акшаева Наталья Вячеславовна,
учитель русского языка и литературы

р.п. Средняя Ахтуба,
2022

Структура программы

I. Пояснительная записка

- *Характеристика программы, ее место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации программы*
- *Объем учебного времени, предусмотренный образовательной организацией на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного материала

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика программы, ее место и роль в образовательном процессе

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральное творчество» является модифицированной. Она разработана на основе Примерной программы по учебному предмету «Театральное творчество».

(Разработчик: Н.М.Тимофеева, методист по учебным дисциплинам в области искусства Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) города Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры искусства», заслуженная артистка Российской Федерации

Рецензент: Е.И.Крынжина, заместитель директора по учебно-воспитательной и творческой работе Детской театральной школы города Мурманска, преподаватель).

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральное творчество» учитывает опыт реализации образовательных программ по театральному направлению в различных организациях дополнительного образования детей.

Данная программа представляет собой краткий курс основ актерского мастерства с включением элементов тренингов по сценической речи и сценическому движению. В основу содержания программы положен следующий принцип распределения учебного материала: от простого к сложному, от отдельного упражнения – к тренингу, от тренинга - к спектаклю.

Театр, как вид искусства, остается наиболее востребованной и привлекательной сферой детского творчества благодаря своей игровой природе и синтезу разных искусств. Программа дает возможность приобщить детей и подростков к искусству театра, пробудить интерес к театральному творчеству и познакомить с основами актерского мастерства, научить любить и понимать театральное искусство в различных его проявлениях.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральное творчество» **имеет художественно-эстетическую направленность.**

Уровень программы: базовый.

Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа имеет практическое направление, так как дети изучают искусство театра «изнутри», с первых шагов освоения актерской техники до создания учебного спектакля и показа готовой работы на зрителя (друзей, родителей, приглашенных гостей). Основная форма учебных занятий – урок-беседа, урок-тренинг, урок-репетиция, комплексный урок и сценический показ.

Программа разработана с учетом «Рабочей программы воспитания МОУ СОШ №1 р.п Средняя Ахтуба на 2021-2026 годы».

Программа рассчитана на обучение детей 11-14 лет.

Срок реализации программы

При реализации программы «Театральное творчество» со сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 35 недель в год.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени			Всего часов
	1-й год	2-й год	3-й год	
Годы обучения				
Аудиторные занятия	70	70	70	210

Занятия проводятся из расчета учебных 2 часа в неделю. Рекомендуемая продолжительность занятия: 40-45 минут.

Недельная нагрузка в часах:

- 1-3 годы обучения – по 2 часа в неделю (аудиторные групповые занятия).

Рекомендуется домашняя самостоятельная работа не более 1 часа в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный образовательной организацией на реализацию программы

Общая трудоемкость дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театральное творчество» при 3-летнем сроке обучения составляет 210 часов (35 учебных недель).

Форма проведения занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой и групповой форме. Численность учащихся в группе от 4 до 15 человек. Указанное количество детей и такие формы позволяют педагогу построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель и задачи программы

Цель программы «Театральное творчество» – воспитание эстетически развитой личности, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося средствами театрального искусства.

Задачи:

- знакомство с театром как видом искусства, сущностью театрального исполнительского творчества;
- формирование у детей и подростков интереса к искусству театра;
- выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности каждого ребенка;
- обучение первоначальным навыкам актерского мастерства;
- воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, психофизической выносливости и работоспособности;
- обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков;
- устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов;
- воспитание самодисциплины, коммуникативности и культуры общения;
- формирование личности, творчески относящейся к любому делу.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение программы;
- распределение материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного материала;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (упражнения, тренинги, репетиции);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Описание материально-технических условий реализации программы

Аудиторные занятия должны проходить в просторном, светлом, оснащенном необходимым оборудованием помещении, пригодном для проведения репетиций. Необходимо иметь дополнительное помещение для хранения театрального реквизита, гримерных принадлежностей, костюмов и декораций. Сценические показы желательно проводить в театральном зале, оборудованном световой и звуковой аппаратурой.

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой по театральному искусству, аудио и видеозаписями спектаклей и кинофильмов с участием выдающихся актеров прошлого и настоящего времени.

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и интернету для сбора дополнительного материала по театральному искусству во время самостоятельной работы.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Программа «Театральное творчество» рассчитана на 3 года обучения. В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении позволит учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от упражнений на освобождение мышц, развитие внимания и воображения, тренингов на освоение элементов актерской техники до подготовки спектакля и его показа на публику.

Учебный материал разделен условно на следующие разделы: «Сценическое действие» (бессловесное и словесное) и «Работа над ролью» (в отрывке, в учебном спектакле и перед зрителями).

Большая роль в программе отводится упражнениям, тренингам и этюдному методу. Теоретические знания, полученные учащимися в процессе занятий по программе «Театральное творчество», одновременно воплощаются в практической деятельности.

Домашняя самостоятельная работа учащихся включает в себя выполнение упражнений, тренингов, ведения дневника наблюдений, освоение текста роли, изучение литературы по театральному искусству, посещение театров и музеев.

Все занятия являются творческим процессом и направлены на развитие воображения, фантазии, познание себя, освоение собственной психофизики и формирование эстетически развитой личности.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

Знакомство учащихся с основами актерского мастерства. Упражнения, тренинги, этюды.

4	Название разделов и тем	Количество часов	Количество часов	
			Из них	
		Всего	Теоретические	Практические
1	Введение Тема 1. Театр как вид искусства. Выразительные средства театрального искусства. Исполнительское мастерство актера как основное выразительное средство искусства театра.	1	1	0
2	Бессловесное действие	34	11	23
	Тема 2.1. Действие как основа сценического искусства. Преодоление мышечных зажимов. Упражнения на освобождение мышц.	2	1	1
	Тема 2.2. Сценическое внимание и память. Слуховое и зрительное внимание. Память на ощущения. Упражнения на внимание и память.	2	1	1
	Тема 2.3. Распределение в пространстве. Группировки и мизансцены. Темпо-ритм.	2	1	1

	Тема 2.4. Общение. Взаимодействие с партнером. Упражнения на общение, внимание, память.	4	1	3
	Тема 2.5. Наблюдения. Поведение в жизни и на сцене. Органичность поведения.	2	1	1
	Тема 2.6. Предлагаемые обстоятельства. Связь поведения и предлагаемых обстоятельств. Действие в предлагаемых обстоятельствах.	2	1	1
	Тема 2.7. Воображение и вымысел. Действие с воображаемыми предметами.	4	1	3
	Тема 2.8. Событие. Оценка факта.	2	1	1
	Тема 2.9. Сценический этюд и его построение. Этюды на событие и оценку факта.	4	1	3
	Тема 2.10. Этюды на общение, воображение, память физических действий. Этюды на бессловесное действие. Парные и групповые этюды.	8	2	6
	Итоговый показ или открытый урок на тему «Сценическая композиция по упражнениям и этюдам на событие, общение, внимание и память» («Я в предлагаемых обстоятельствах»).	2	0	2
3	Словесное действие	35	9	26
	Тема 3.1. Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Упражнения на гласные и согласные. Скороговорки. Речевой тренинг.	6	2	4
	Тема 3.2. Словесное действие. Скороговорки в действии. Диалог.	4	1	3
	Тема 3.3. Этюды на словесное действие. Характер персонажа в общении.	4	1	3

	Тема 3.4. Элементы пластического тренинга. Координация действия и слова.	6	2	4
	Тема 3.5. Образность и характерность в пластике. Этюды на характер и характерность.	4	1	3
	Тема 3.6. Этюды на сказочный сюжет.	9	2	7
4	Итоговый показ на тему «Сценическая композиция по этюдам на сказочный сюжет» или инсценировка небольшой сказки.	2	0	2
	ИТОГО:	70	21	49

Второй год обучения

Дальнейшее изучение основ актерского мастерства, приобретение навыков и умений работы над ролью в отрывках из драматургических произведений.

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов		
		всего	Теоретические	Практические
1	Введение Тема 1.1. Актер и роли. Драматургия. Понятие жанра и стиля. Драма, комедия, трагедия.	2	1	1
2	Работа над ролью в отрывке Тема 2.1. Разбор драматургического материала. Сквозное действие. Контрдействие. Конфликт. Тема 2.2. Актерские задачи. Второй план, подтекст. Внутренний монолог.	68	21	47
3	Тема 2.3. Замысел отрывка, роли. Этюды по событиям отрывка.	10	2	8
4	Тема 2.4. Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения. Репетиции.	34	12	22

5	Тема 2.5. Комплексный актерский тренинг.	10	3	7
6	Полугодовой и итоговый показы: сценический показ отрывков из драматургических произведений различных жанров и стилей.	2	0	2
ИТОГО:		70	22	48

Третий год обучения

Углубленное изучение основ актерской техники, совершенствование приобретенных навыков и умений, постановка и показ спектаклей.

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов		
		всего	Из них	
			Теоретические	Практические
1	Введение Тема 1.1. Образ и целостность спектакля. Режиссерский замысел.	2	2	0
2	Работа над ролью в учебном спектакле	52	15	37
	Тема 2.1. Действенный анализ пьесы. Событийный ряд.	6	2	4
	Тема 2.2. Этюды к спектаклю. Поиск выразительных средств.	8	2	6
	Тема 2.3. Работа над текстом и сценической речью.	6	2	4
	Тема 2.4. Мизансцены в спектакле.	2	1	1
	Тема 2.5. Грим.	4	2	2
	Тема 2.6. Декорации, костюмы, реквизит.	4	2	2
	Тема 2.7. Музыкальное и звуковое оформление спектакля.	4	2	2

	Тема 2.8. Репетиции по подготовке спектакля.	18	2	16
	Работа над ролью перед публикой	16	4	12
3	Тема 3.1. Контакт со зрителем и «обратная связь». Навыки анализа собственной работы над ролью. Выполнение рисунка роли, органичность поведения на сцене. Соответствие результата работы режиссерскому замыслу.	4	1	3
	Тема 3.2. Импровизация в работе актера над ролью. Роль и место актерской импровизации в спектакле.	4	2	2
	Тема 3.3. Навыки релаксации и аутотренинга до и после публичных выступлений.	4	1	3
	Полугодовой и итоговый показы: показ учебных спектаклей перед зрителем.	4	0	4
	ИТОГО:	70	21	49

Годовые требования

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Вводный урок-беседа о театре предваряет практические уроки-тренинги и уроки-репетиции.

Знакомство. На вводном занятии следует установить контакт с учащимися, узнать, что они знают об искусстве театра, какие спектакли смотрели, какие остались впечатления от увиденного.

Театр – искусство, отражающее жизнь, объединяющее различные виды

искусств: музыку, танец, живопись, архитектуру.

«Сцена – не просто место встречи всех искусств, но также место, где искусство возвращается к жизни». (Оскар Уайльд)

Искусство театра имеет многовековую историю. Родившись в Древней Греции, театр, как вид искусства, в каждую последующую эпоху видоизменялся, но дошел до нашего времени, не потеряв своей актуальности. Театр – живое искусство, которое рождается «здесь и сейчас». Каждая эпоха: от античности до сегодняшнего дня оставила нам имена великих актеров, драматургов, меценатов, которые способствовали процветанию театра.

В театре используются различные выразительные средства – слово, музыка, хореография, свет, звуковое и шумовое оформление, декорации, костюмы, но самым главным выразительным средством был, есть и будет «его величество актер».

«...в истории театра были длительные периоды, когда он существовал без пьес, когда он обходился без всяких декораций, но не было ни одного момента, когда бы театр был без актера». (А. Таиров)

Исполнительское мастерство актера является основным выразительным средством искусства театра.

Раздел 2. Бессловесное действие

Тема 2.1. Действие – основа сценического искусства.

Актер – действующее лицо. Само понятие «актер» происходит от латинского слова «actum» - действие. Находясь на сцене, актер пребывает в действии, то есть, действует, задаваясь вопросом – что я делаю в данный момент?

Инструменты актера - его тело и душа, то есть «психофизика». Учимся действовать без слов, владеть своим телом с помощью «психофизического тренинга». Тренинг – это система упражнений на внимание, освобождение мышц, сценическую память, воображение, общение. От упражнения – к тренингу, от тренинга – к спектаклю – таков путь освоения основ техники

актерского мастерства.

«...актеру надлежит в течение всей жизни развивать в себе способности к тончайшему ощущению правды физических действий на сцене, их органичности и логики, тренировать свой «психофизический аппарат» в выполнении действий от самых простых до самых сложных, сосредотачивая внимание на логике последовательности физического поведения. Не обладая этими качествами, актер подобен музыканту без тонкого слуха или художнику без точного глаза». (В.Топорков)

Цель физического, мышечного тренинга – устранить мышечные зажимы и напряжение, научиться владеть своим телом, приобрести правильную осанку и походку. В то же время при выполнении двигательных упражнений должна подключаться творческая природа артиста, его воображение, без этого тренинг превращается в обычную гимнастику.

«Каково страдание человека – артиста, который великолепно все чувствует, но передать ничего не может, так как его физический аппарат не соответствует его чувствам: руки скрючены. Тело неповоротливо, голос не звучит. Добейтесь того, чтобы ваши мускулы сами искали правду движения, выработайте в себе «мышечного контролера», который контролировал бы все мышечные напряжения, оставляя лишь те, которые нужны для действия».

Первый этап работы над освобождением мышц - это развитие костей и пальцев рук. Ведь если глаза – зеркало души, то пальцы – это глаза тела». (К.С.Станиславский)

Упражнения и игры на освобождение мышц

1. «Паяц». Дети встают в полукруг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Исходное положение – руки в стороны, ладони опущены «вниз». На счет «раз», или по хлопку педагога – ладони поворачиваем «вверх». Затем - расслабляем мышцы рук и броском опускаем руки вниз. Вариант – руки над головой, поворачиваем кисти рук «к себе» и «от себя», затем опускаем руки вниз, расслабляя мышцы рук, с наклоном всего корпуса. Пребываем в

расслабленном состоянии - позе игрушки-марионетки с ватным туловищем и руками несколько секунд, чтобы полностью ощутить расслабленные мышцы рук и спины.

2. *«Деревья»*. Представляем, что наши руки – ветви дерева. Качаем руками - «ветвями» под музыку, будто от дуновения ветра.

3. *«Кошечка»*. Расслабляем мышцы обеих рук, затем делаем поочередно обеими руками движения вперед, подгребая под себя.

4. *«Цапля»*. Стоим на одной ноге, другую медленно поднимаем, затем делаем круговые движения, будто крутим колесо. Присоединяем движения рук. Цапля стоит на одной ноге, при этом «машет крыльями».

5. *«Пловцы»*. Стоя делаем движения руками, как это происходит во время плавания разными стилями - «брассом», «кролем», «по-собачьему».

6. *Игра «Море волнуется»*. Дети под музыку двигаются, как «цапли» или «кошки», или «пловцы», ведущий останавливает движение командой «Замри!». После того, как все замирают в какой-либо позе, ведущий выбирает наиболее выразительного участника игры, передавая ему свою роль.

Тема 2.2. Сценическое внимание и память.

Упражнения на зрительное, слуховое внимание и сценическую память.

1. *«Тишина»*. Дети сидят или стоят полукругом. По команде преподавателя закрывают глаза и слушают «тишину», то есть фиксируют слуховым вниманием все звуки, которые можно услышать в комнате и за ее пределами – скрип стула, покашливание, звук шагов за дверью класса, шум ветра, дождя и т.д. По команде преподавателя дети открывают глаза и рассказывают обо всем, что услышали. Тот, кто наиболее подробно перечислил звуковую палитру, становится «ведущим» и вместо педагога проводит упражнение.

Можно усложнить упражнение – во время тишины бросать различные предметы, а затем угадывать, какой предмет упал – тяжелый или легкий, металлический или деревянный и т.д.

2. *«Счет пальцев»*. Преподаватель поднимает вверх одну или обе руки и меняет количество пальцев на руках, прижимая их к ладоням. Задача учащихся – сконцентрировать внимание на руках преподавателя и вести счет вслух.

3. *«Баранья голова»*. Каждый в полукруге по очереди называет слово. Можно задать единую тему – время года, школа, предметы, действия, персонажи сказки или разных сказок и т.д. Следующий ребенок в полукруге прежде, чем назвать свое слово, повторяет предыдущие. Того, кто ошибается, или забыл, называют «баранья голова», и начинают игру снова.

4. *«Пишущая машинка»*. Дети садятся в полукруг. Преподаватель «раздает» каждому по букве алфавита с тем, чтобы каждому досталось несколько букв. У преподавателя роль «машинистки», а у детей в полукруге – «машинки». Преподаватель называет слово (предложение, фразу, стихотворение), которые надо «напечатать». На хлопок преподавателя соответствующая буква отзывается хлопком. В промежутках между словами – общий хлопок.

5. *«Поймай хлопок»*. Полукруг. Преподаватель или ведущий хлопает в ладоши и дает задание поймать этот хлопок, как бабочку, как муху, или комара.

6. *«Исключение цифр»*. Полукруг. Преподаватель объявляет 2 цифры, которые исключаются из десятка. Учащиеся запоминают эти цифры. Далее, по порядку, перечисляются все цифры от 1 до 100, кроме исключенных. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. Постепенно количество исключенных цифр увеличивается до 4.

7. *«Свойства предметов»*. Дотрагиваемся до предмета как до ледяного, как до горячего, до теплого, до мягкого, до острого-колющего и т.д.

8. *«Вкусно-невкусно»*. Вспоминаем вкус сладкого, острого, соленого, горького, холодного, очень горячего и т.д.

Тема 2.3. Распределение в пространстве. Группировки и мизансцены.
Темпо-ритм.

Актер должен уметь распределяться в пространстве сцены и репетиционного класса, запоминать свое пространственное расположение.

Фиксированное расположение актера на сцене одного или в группе называется мизансценой. Действие актера происходит в определенном темпоритме, который может быть ускорен или замедлен.

Упражнения и игры

1. *«Вселенная. Большой взрыв»*. Учащиеся плотно, плечом к плечу, так, чтобы не оставалось пустого места, встают в круг в центре зала. По команде преподавателя они медленно начинают выходить из круга, постепенно распределяясь в пространстве и занимая все репетиционное помещение. Образуются группы – «звезды», и вращающиеся вокруг них «планеты». Упражнение нужно делать под музыку, добиваясь движения «планет» с разной скоростью.

2. *«Самолеты»*. Учащиеся воображают себя пилотами, которые ведут свой самолет в «небе» к заданной цели на разных скоростях, не сталкиваясь друг с другом. Тот, кто задел «крылом» другого, выбывает из игры.

3. *«Оправдание позы»*. Учащиеся произвольно двигаются в пространстве, то увеличивая, то снижая скорость движения. По команде преподавателя все останавливаются в различных позах. Свою позу необходимо оправдать, продолжив действие. Тот, кто это сделал точнее и выразительнее всех, получает право ведения игры.

4. *«Займи стул»*. В центре репетиционного класса полукругом, плотно друг к другу ставятся стулья на один меньше от числа участников игры. С началом музыки дети начинают произвольно двигаться в пространстве. Когда музыка внезапно прекращается, учащиеся должны занять место на стуле. Тот, кто не успел это сделать, выбывает из игры.

Вариант – стулья стоят в разных точках зала.

5. *«Картинная галерея»*. Учащиеся в группе или сольно стоят в каких-либо позах, изображая картину или скульптуру. Ведущий под медленную музыку некоторое время рассматривает «картины» и «скульптуры»,

запоминая их. После смены музыки ведущий отворачивается, а «картины» и «скульптуры» изменяют свои позы и меняются местами. Задача ведущего – вернуть участников игры на прежние места.

Тема 2.4. Общение, взаимодействие с партнером.

Общение и взаимодействие с партнером – важнейшая составляющая основ актерского мастерства. Видеть, слышать, понимать партнера на начальном этапе освоения элементов актерской техники научат парные и парно-групповые упражнения, которые одновременно тренируют сценическое внимание, память и воображение. Упражнения, выполняемые под музыку, к тому же направлены на воспитание у учащихся музыкальности и ритмичности.

«Знакомство». Дети стоят в полукруге на расстоянии вытянутой руки. В одном ритме протягивают по очереди партнеру руку ладонью вверх, называя одновременно свое имя. Партнер дает свою руку, отвечая («Маша-Лена-Петя-Коля» и т.д.). Упражнение надо делать ритмично, вместе с музыкой. Можно усложнить задание – отвечать доброжелательно (хочу дружить), сердито или обиженно (не хочу дружить) и т.д.

«Зеркало». Один участник становится зеркалом, в точности повторяя действия партнера. Это традиционное упражнение актерской школы не следует растягивать во времени, ограничивая детей каким-либо временным отрезком и подводя к понятиям «актерских задач» и «предлагаемых обстоятельств». Например, смотрю на себя в «зеркало», собираясь в школу, на день рождения к подруге, рассматриваю новое платье, которое или нравится или не нравится, спешу, не тороплюсь и т.д.

«Тянем канат». Перетягивание воображаемого каната. В упражнении могут принимать участие как два человека, так и две команды. При выполнении этого упражнения учащиеся должны быть очень внимательны друг к другу, улавливая малейшее движение с противоположной стороны.

«Передай другому». Дети по кругу передают друг другу воображаемый мяч, стакан воды, пакет с конфетами, письмо и т.д. Вначале

следует передать друг другу «хлопок», достигая при этом точности и ритмичности.

«Скульптор и глина». Один учащийся становится скульптором, другой берет на себя роль глины. «Скульптор» лепит из «глины» человека, животное, предмет, фантастическое существо и т.д.

«Цветок и бабочка». Учащиеся делятся на «бабочек» и «цветы», затем меняются местами. Цветок слегка качается от легкого ветерка, бабочки порхают от цветка к цветку, «ищут» свой цветок. Ведущий наблюдает за парами, выбирая самую гармоничную из них («цветок» отвечает «бабочке» взаимностью, «цветку» не нравятся действия «бабочки», «цветок» ждет и зовет свою «бабочку» и т.д.).

«Гипноз». Дети садятся в полукруг и разбиваются на пары, договариваясь без слов и жестов. Один участник дает приказ одними глазами другому участнику выполнить простое физическое действие. Задача партнера – понять, что от него требуется и выполнить это действие.

Тема 2.5. Наблюдения. Поведение в жизни и на сцене.

Актеру необходимо развивать наблюдательность и память на впечатления: *«...чем активней и глубже процесс накопления жизненного опыта, багажа, тем шире и богаче возможности будущего актера...только через внимание к жизни, пристальное наблюдение и изучение ее мы становимся богаче».* (З.Я.Корогодский)

«Из классиков в первую очередь читайте тех, у кого вы можете научиться наблюдательности. Чемпион наблюдательности – Гоголь в «Мертвых душах». (В.Э.Мейерхольд)

Наблюдения – тема для домашних творческих заданий. Учащимся надо предложить понаблюдать за поведением птиц, домашних животных, людей знакомых и незнакомых, и составить по итогам наблюдений небольшой рассказ, который занести в специально заготовленный дневник. Например, как домашний пес встречает своего хозяина, как относится к чужаку или чувствует что-то съедобное и вкусное. Что делают голуби или воробьи, когда человек на

улице бросает кусочки хлеба или крупу.

Или как капризничает малыш на детской площадке, когда он не хочет идти домой, или с каким увлечением играет в песочнице...

По результатам домашних заданий-наблюдений предложить учащимся представить себя этим псом, птицей, или малышом, проанализировав логику их действий (что делаю, почему, чего хочу, чего добиваюсь), «побыть» на сценической площадке этим персонажем. Подвести учащихся к мысли, что поведение на сцене является результатом актерского мастерства, что поведение естественное, живое называется органичным и наоборот – когда актер кривляется, неестественно себя ведет на сцене, – поведение его неорганично.

Тема 2.6. Предлагаемые обстоятельства.

По итогам наблюдений приходим к выводу, что поведение является результатом обстоятельств, которые побуждают человека к тому или иному действию. На сцене эти обстоятельства предлагаются автором, то есть являются предлагаемыми обстоятельствами.

Предлагаемыми обстоятельствами в театральном искусстве называется совокупность условий и ситуаций, в которых действует актер.

Предлагаемые обстоятельства состоят из:

- обстоятельства места – где происходит действие,
- обстоятельства времени – когда происходит действие,
- личные обстоятельства - кто действует (мы начинаем с «я» в предлагаемых обстоятельствах),
- ситуативные обстоятельства - отвечают на вопросы, определяющие, чем живет человек в данной ситуации («чего я хочу», «что мешает получить желаемое», «откуда я пришел», «куда направляюсь», «зачем я пришел сюда»).

Предложить учащимся действовать в определенных обстоятельствах

...Идет дождь. Я иду в школу. Спешу, так как вышел позже обычного, потому что позже обычного встал (очень хотелось спать, вчера долго делал уроки). Настроение плохое. Сегодня контрольная по математике. В своих

знаниях не уверен. Впереди лужа. На мне легкие туфли...

...Идет дождь. Я иду в школу. Иду с удовольствием, так как сегодня контрольная по математике, которую я очень люблю и уверен в результате. Впереди лужа, но она мне не страшна, потому что на мне новые красивые резиновые сапоги...

...Светит солнце. Я возвращаюсь домой из школы. В дневнике две двойки. Родители будут ругать и не разрешат пойти гулять. Мама, кажется, сегодня дома. Обещала напечь пирогов. Но есть совсем не хочется, так как настроения нет. В рюкзаке остался бутерброд. Сяду на скамейку, покормлю голубей...

...Светит солнце. Я возвращаюсь домой из школы. В дневнике три пятёрки. Мама сегодня дома и обещала напечь пирогов. Пироги у мамы вкусные – пальчики оближешь. Ой, кажется, у меня остался кусок хлеба от бутербродов, покормлю-ка голубей - им мамы пирожки не пекут...

Предлагая определенные обстоятельства учащимся, следует исходить из того жизненного опыта, который имеют дети, что они способны понять и почувствовать. Предложить учащимся самим нафантазировать обстоятельства.

Тема 2.7. Воображение и вымысел. Действие с воображаемыми предметами.

Выполняя различные задания и упражнения на предыдущих занятиях, учащиеся столкнулись с тем, что актеру все время приходится что-то сочинять, придумывать, фантазировать, воображать. Приходим к выводу, что без воображения и вымысла не существует творчества.

«Сценическое искусство возникает тогда, когда актер принимает за правду то, что он сам создал своей фантазией». (Е.Б.Вахтангов)

Учимся действовать с воображаемыми предметами в предлагаемых обстоятельствах:

«Нитка-иголка». Пришить воображаемую пуговицу, зашить дыру, вышивать.

Нафантазировать обстоятельства («зачем я это делаю», «хочу это делать или не хочу» и т.д.).

«Нарядить елку». Наряжаем воображаемую елку воображаемыми игрушками. (Делаю это с удовольствием, так как жду этого момента целый год).

Рассматриваю игрушки - среди них есть старые, любимые с раннего детства, с которыми связаны приятные и грустные воспоминания. Беру коробку с новенькими, только что купленными игрушками, их тоже вешаю на елку, выбирая лучшее место. Или срочно наряжаю елку, кое-как, так как тороплюсь в гости, где и собираюсь встречать Новый год, а наряжать елку – неинтересная обязанность и т.д.)

«Обед». Съесть воображаемый обед, вспомнить вкусовые ощущения от различных блюд, точно представляя себе эти блюда, форму, объем посуды и другие подробности.

«Снеговик». Лепить из воображаемого снега снежки и снеговика, сделав ему нос из воображаемой морковки.

«Уборка». Подметаем или пылесосим пол воображаемой щеткой или пылесосом.

Прежде чем действовать с воображаемыми предметами, учащимся надо дать задание сделать то же самое с реальными предметами. Также необходимо почувствовать вес, фактуру этих предметов, какие они – скользкие, мягкие, твердые, легкие, тяжелые и т.д.

Тема 2.8. Событие и оценка факта.

Исходя из наблюдений за поведением людей в жизни приходим к выводу, что поведение человека может резко измениться, меняется и его эмоциональное состояние. Поведение актера на сцене также меняется или вследствие поступка, или воздействия обстоятельств.

Например, человек лежит на пляже, читает книгу. Вдруг резко налетает ветер и начинается сильная гроза. Человек собирает вещи (подстилку, панаму, которую срывает с головы ветер), быстро, вполыхах одевается и бежит в

укрытие.

Я делаю уроки, или смотрю телевизор. Вдруг раздается телефонный звонок, и я узнаю, что меня ждет сюрприз - из другого города (страны), приехал дорогой мне человек (друг, родственник, добрый знакомый) и через 30 минут будет у меня дома. Мои действия меняются, так как надо срочно привести в порядок комнату, придумать, чем угостить гостя (гостей) и т.д.

В данном случае внезапная гроза и телефонный звонок с известием – это факты и события.

Факт – поступок или воздействие обстоятельств, которые меняют предыдущее поведение героя.

Событие – это факт или обстоятельство, или действие партнера, которые меняют и сценическое поведение, и эмоциональное состояние.

Оценка факта – это фиксация факта и реакция на него.

Тема 2.8. Этюд и его построение. Этюды на событие и оценку факта.

«Этюд в театральной школе и репетиции – всегда небольшой отрезок жизни, созданной воображением, «если бы», которое питается опытом, запасом наблюдений, живым чувством исполнителя. Этюд – это, прежде всего, событийный эпизод». (З.Я.Корогодский)

Этюд - это небольшая история, которая имеет свое начало и конец. Драматургия этюда состоит, как правило, из завязки или экспозиции, затем следует развитие, далее - кульминация и финал (развязка).

Первые этюды делаем по заданию преподавателя, в дальнейшем учащиеся предлагают темы этюдов самостоятельно, исходя из собственного жизненного опыта, своих наблюдений, впечатлений и фантазии.

2.9. Этюды на общение, воображение, память физических действий.

Этюды на бессловесное действие. Парные и групповые этюды.

Работа над этюдами – необходимая составляющая в процессе осмысления и освоения сути актерского мастерства. Этюдный метод остается важнейшим этапом в работе актера и над ролью, и над собой. Именно поэтому работе над этюдами отводится значительная часть учебного времени.

В работе над этюдами в конце первого полугодия используем все те знания и навыки, которые получили в процессе выполнения упражнений и тренингов: воображение, память физических действий, взаимодействие с партнером и т.д. Этюды можно делать одиночными, парными (с партнером) или групповыми (с различным количеством участников). Одно важное условие в работе над этюдами на данном этапе – по возможности избегать произнесения слов, в крайнем случае, если это не удастся (чтобы не было разговора глухонемых), минимизировать их количество.

Примерные темы этюдов:

«Я в школе», «Я и мои друзья», «Мои игрушки», «Мои домашние животные», «Я в зоопарке», «В кино», «Дома», «На прогулке в парке», «В кафе», «В лесу», «На катке» и т.д.

Итоговый показ или открытый урок в первом полугодии может включать в себя наиболее показательные и отработанные упражнения («Печатная машинка», «Вселенная. Большой взрыв» и т.д.) и наиболее интересные этюды. Также можно сделать сценическую композицию из этюдов, объединив их какой-либо темой или идеей. Все творческие работы следует анализировать совместно с учащимися, приучая их видеть достоинства и недостатки в работе товарищей. Обсуждение должно быть аргументированным, корректным и доброжелательным.

Раздел 3. Словесное действие

Тема 3.1. Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Упражнения на гласные и согласные. Скороговорки. Речевой тренинг.

Одновременно с приобретением навыков действия словом необходимо уделить внимание технике речи, вводя в каждый урок элементы речевого тренинга. Делать это нужно регулярно, отводя на комплекс упражнений от 10 до 30 минут от всего урока. Начинать следует с дыхательной и артикуляционной гимнастики, которая должна стать обязательным правилом как в начале каждого занятия, так и перед сценическими показами.

Упражнения дыхательной гимнастики:

1. «Вдох-выдох». Поднимая руки вверх над головой, делаем вдох, опуская вниз, – выдох. Дышим ровно и глубоко.

2. В положении стоя руки сплести на затылке. На медленном вдохе носом напрячь руки, плечи, шею. Резко расслабиться.

3. Закрывать правую ноздрю, вдохнуть левой. Закрывать левую, выдохнуть правой и т.д.

4. Положить ладони на нижнюю часть грудной клетки и сделать несколько спокойных выдохов и вдохов. Почувствовать движение ребер.

Упражнения артикуляционной гимнастики:

1. Вытянуть губы трубочкой («хоботком») вперед, затем растянуть в улыбку. Делать на вдох и выдох.

2. Губы «хоботком» тянуть наверх, затем – вернуться на исходное положение. Вниз - на исходное положение. Вправо - на исходное положение. Влево – на исходное положение.

3. Губами, вытянутыми в трубочку («хоботком») рисуем круги вправо и влево.

4. Кончиком языка массируем твердое небо.

5. Пощелкать языком, издавая более высокие и низкие щелчки.

Упражнения на гласные и согласные:

1. Произносим на дыхании несколько раз
И-Э-А-О-У-Ы; Е-Я-Е

2. Произносим парные глухие, звонкие и отдельные звуки:
П-Б; Ф-В; Т-Д; К-Г; С-З; Ш-Ж, М, Н, Р, Л, Ц, Ч, Щ

3. Произносим слоги и сочетания слогов:
ПИ-БИ; ПЭ-БЭ; ПА-БА; ПО-БО; ПУ-БУ; ПЫ-БЫ; ПЕ-БЕ; ПЯ-БЯ; ПЕ-БЕ;
ПЮ-БЮ; БИП, БЭП, БАП, БОП, БУП; БИПИ, БЭПЭ, БАПА, БУПУ...
БИ-БИТЬ, ПИ-ПИТЬ;
БЭ-БЭТТИ, ПЭ-ПЭР;
БА-БАР, ПА-ПАР;
БО-БОРТ;

ПО-ПОРТ;
БУ-БУХ, ПУ-ПУХ;
БЫ-БЫЛЬ, ПЫ-ПЫЛЬ;
ВЗРВИ-ВЗРВЭ-ВЗРВА-ВЗРВО-ВЗРВУ-ВЗРВЫ;
ПТЭ-ПТА-ПТО-ПТУ-ПТЫ;
ЛНЭ-ЛНА-ЛНО-ЛНУ-ЛНЫ...

Скороговорки:

От топота копыт пыль по полю летит.

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

Рыла свинья тупорыла, белорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла.

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках.

Маланья-болтунья молоко болтала-выбалтывала, болтала-выбалтывала, да не выболтала.

Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойдет к Лавру, Лавру на Фрола наврет.

У нас на дворе-подворье погода размокропогодилась.

Чешуя у щучки, щетинка у чушки.

Отрабатывать на скороговорках дикционную четкость сначала в среднем темпе, потом в ускоренном и замедленном.

Тема 3.2. Словесное действие. Скороговорки в действии. Диалог.

Действовать словом – активно хотеть, добиваться чего-либо от партнера или партнеров. Словесные действия, направленные на партнера, бывают самыми разными и могут иметь массу смысловых оттенков.

Добиваемся чего-либо разными способами:

- просим, приказываем, требуем, угрожаем.

Общаясь, мы, как правило:

- спорим, соглашаемся, оцениваем, упрекаем, намекаем, объясняем, удивляем.

Осваивать действие словом надо с самых простых действий с минимумом слов, например:

- позвать (подругу, которая находится далеко);
- попросить (дать почитать книгу или переписать задание на дом);
- приказать (собаке не лаять на гостя);
- упрекать (приятеля, который скрыл от тебя важную информацию).

Общаясь, люди вступают в диалог. В качестве тренирующих диалогов используем скороговорки. Например:

Давай скороговорочки перескороговорим, перевыскороговорим.

Но все скороговорки не перескороговорить, не перевыскороговорить.

Надо все скороговорки перескороговорить, перевыскороговорить.

Но все скороговорки не перескороговорить, перевыскороговорить.

Каждый участник в игре-диалоге должен отстаивать свою точку зрения, убеждать, настаивать, требовать и т.д.

Тема 3.3. Этюды на словесное действие. Характер персонажа в общении.

Продолжаем изучать поведение людей в различных предлагаемых обстоятельствах. Обращаем внимание на то, что на поведение человека оказывают влияние не только обстоятельства. Особенности личности, влияющие на поведение человека, называются характером. У каждого человека свой особенный характер. Можно быть общительным или замкнутым, ласковым или колючим, обидчивым, смешливым, гордым или неуверенным в себе и т.д.

«Какой я?», «Что я знаю про себя»? «Каким меня видят друзья и знакомые?». Эти вопросы каждый человек может задавать себе на протяжении всей жизни...

Продолжаем работу над этюдами на новом этапе, формируя навык действия словом и проявляя характер персонажа в общении.

Тема 3.4. Элементы пластического тренинга. Координация действия и слова.

Умение владеть своим телом – необходимое качество каждого актера. Конкретность и точность движения, правильность распределения мышечных усилий, ритмичность и музыкальность развивает и тренирует комплекс различных упражнений, который является основой пластического тренинга.

«Ветряная мельница». Дети встают в линию в шахматном порядке или в полукруг на ширине вытянутой руки друг от друга. Ноги на ширине плеч, прямые руки подняты вверх, кулаки сжаты. Делать круговые вращения руками, постепенно увеличивая скорость.

«Пружина». Прямые руки вытянуты в стороны – вверх, ладонями выше плеч. Резкими пружинящими движениями выбрасывать руки назад.

«Миксер». Прямые руки со сжатыми кулаками вытянуты вперед. Делаем круговые вращения на себя только кулаками, затем подключаем вращение локтями, затем – плечевые суставы. Упражнение можно делать в противоположную сторону.

«Броуновское движение». Учащиеся равномерно распределяются по залу. По команде все двигаются в спокойном темпе, не сталкиваясь друг с другом. Следующая команда преподавателя меняет скорость движения детей.

«Различные виды падений». При падении особенно надо беречь голову, крестец, колени и локти. Падать следует только на мягкие части тела. Отрабатывая сценические падения необходимо при помощи матов.

«Кенгуру». Ноги на ширине плеч, корпус прямой, руки сложены на груди. Присесть, оттолкнуться двумя ногами и прыгнуть как можно дальше, не меняя положения рук.

«Лягушка». Согнув колени, наклонить туловище вперед таким образом, чтобы колени достали до плеч, голову наклонить, руки вытянуть вперед. Оттолкнувшись двумя ногами, прыгнуть на руки таким образом, чтобы ноги опустились позже рук, затем - перейти в исходное положение.

Координация движения и слова.

Простейшие попевки, речевки, потешки и поговорки ритмично произносим, делая четкие ритмичные движения, постепенно увеличивая скорость.

Например: «Баба сеяла горох, прыг-скок».

Слоги «ба-ба» отбиваем ладонями хлопками перед собой.

Слоги «се» и «я» ладонями по бедрам поочередно.

Слоги «ла» и «го» - опять хлопками.

Слог «рох» - обеими ладонями по бедрам.

«Прыг» - присесть, готовясь к прыжку.

«Скок» - прыгнуть.

Тема 3.5. Образность и характерность в пластике. Этюды на характер и характерность.

Если характер - совокупность черт человека, которая отражается на его поведении и проявляется в общении, то характерность – какая-то одна яркая, внешняя особенность. Например, человек сильно сутулится или слегка прихрамывает; может быть, он плохо слышит, и поэтому как-то по-особенному дергает головой, когда прислушивается к собеседнику или говорит на том диалекте, где родился, – «окает» или «гэкает». Если мы представим себе портреты сказочных персонажей, то вспомним, что у Буратино был длинный-предлинный нос, потому что деревянный мальчик был очень любопытным, а у Бабы-Яги нос тоже большой, но страшный, и она им все время принюхивается, а у гоблинов - огромные уши... Иногда люди бывают похожими на животных из-за какой-то внешней характерности, например, про человека говорят, что он надулся, как индюк, если этот человек большой и важный или ходит, как гусыня, если при походке тянется и подергивается шея.

Перевоплощаемся в сказочных персонажей и в животных в пластических этюдах под музыку.

Тема 3.6. Этюды на сказочный сюжет.

«Только сказка умеет с легкостью стирать черту между обыденным и необычайным». (А.Блок)

Жанр сказки наиболее близок и понятен детям. Приступая к этюдам на сказочный сюжет или к работе над инсценировкой небольшой сказки, интересуемся:

Какие сказочные истории и сказочные персонажи интересны учащимся и почему?

Каких сказочных героев им хотелось бы сыграть?

В каких предлагаемых обстоятельствах оказались эти герои?

Каковы основные черты характера героя?

Какая главная мысль этой сказки? Про что она?

В работе над сказочной историей используем и развиваем и навыки действия словом, взаимодействия с партнером, развиваем образность и характерность в пластике, проявляем и тренируем фантазию.

На итоговый показ выносятся сценическая композиция по этюдам на сказочный сюжет или мини-спектакль.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Актер и роли. Драматургия. Понятия жанра и стиля.

Драма, комедия, трагедия.

Играя (исполняя) роль в спектакле, актер создает сценический образ, раскрывая духовный мир своего героя. Действуя от лица персонажа, актер «присваивает» его характер, мысли, поступки и переживания на время спектакля.

Актерское исполнительское искусство, как и искусство театра, имеет многовековую историю. На протяжении длительного времени актерское искусство претерпело значительные изменения. Если в Древней Греции актеры непременно лицедействовали в масках и на котурнах, то сегодняшних героев порой не отличишь от обычных людей из сегодняшней жизни.

Значительным, переломным моментом для актерского искусства и для всего театра стало учение великого русского режиссера, основателя Московского художественного общедоступного театра К.С.Станиславского. Именно на его теорию опираются и многие современные актерские школы.

Литературные произведения, созданные для представления на сцене, называются пьесами. По характеру сюжета пьесы делятся на трагедии, комедии и драмы.

Раздел 2. Работа над ролью в отрывке

Тема 2.1. Разбор драматургического материала. Сквозное действие.

Контрдействие. Конфликт. Сверхзадача.

«Сначала идет чтение пьесы, разбор ее с литературной и художественной стороны, выяснение общего характера пьесы и ее настроения. Затем мы переходим к отдельным лицам, к отдельным образам, постепенно изучаем их, разбираемся в их чувствах и характерах: постепенное углубление в это изучение и есть работа над созданием образа». (Е.Б.Вахтангов)

Выбирая отрывок из драматургического произведения или инсценировку литературного произведения, прежде всего, необходимо познакомить детей с произведением в целом.

Анализируя драматургический (литературный) материал, следует задать учащимся следующие вопросы:

Каких героев следует считать главными, каких - второстепенными?

К чему стремятся главные герои? Каковы их поступки?

Какие препятствия возникают на пути героев к достижению цели?

Кто из героев вызывает сочувствие, сострадание, симпатию, а кто – антипатию, неприязнь, и почему?

С кем из персонажей себя ассоциируют и соотносят учащиеся и чью жизнь хотели бы прожить?

Какое главное событие произведения, влияющее на ход всей пьесы?

О чем это произведение, и какова его главная мысль?

На этом этапе можно начать знакомство учащихся с учением К.С.Станиславского о *сверхзадаче* как главной цели существования исполнителя в обстоятельствах пьесы, роли и сквозном действии как ступеням к выполнению сверхзадачи артиста-роли. При разборе отрывка вместе с учащимися также при помощи наводящих вопросов нужно определить *главное событие отрывка, основной конфликт, сквозное действие, контрдействие.*

В качестве домашней и самостоятельной работы учащимся дается задание изучить литературу об авторе произведения, о времени и месте действия, найти и проанализировать иллюстративный материал. В этот период важно привить учащимся навыки грамотной работы над текстом и стремление к самостоятельному изучению и осмыслению драматургических и литературных произведений.

Тема 2.2. Актерские задачи. Второй план. Подтекст. Внутренний монолог.

Действуя в предлагаемых обстоятельствах, актер выполняет задачи, поставленные перед ним режиссером. Актерские задачи определяются на стадии разбора (анализа) пьесы в так называемый «застольный» период. Во время сценических репетиций эти задачи уточняются.

В процессе работы над ролью, выстраивая линию поведения персонажа и логику его поступков, обращаем внимание учащихся на то, что у поступков бывают скрытые мотивы, и часто человек говорит не то, что думает. И помимо мыслей вслух, существуют мысли, которые мы обдумываем, не высказывая.

«Если кто-нибудь спрашивает у вас, который час, он этот вопрос может задать при различных обстоятельствах с различными интонациями. Тот, который спрашивает, может быть не хочет...знать, который час, но он хочет, например, дать вам понять, что вы слишком засиделись и что уже поздно или, например, вы ждете доктора, и каждая минута...дорога... Необходимо искать подтекст каждой фразы». (Е.Б.Вахтангов)

Анализируя текст пьесы, определяя сквозное действие, подводим учащихся к тому, что у текста бывает подтекст, а у роли – второй план и внутренний монолог.

Тема 2.3. Замысел отрывка. Этюды по событиям отрывка.

«Режиссер – это, прежде всего, точка зрения». (К. Чапек)

Выбрав отрывок из пьесы или сцену из литературного произведения, построенную на диалогах, где есть начало, развитие, ключевое событие и некая условная завершенность, приступаем к работе над этой сценой или отрывком. Для начала следует решить, что отрывок – это целая история или спектакль в миниатюре. Как и спектакль, отрывок (сцена) требует режиссерского замысла и решения. На этом этапе учащимся надо дать почувствовать себя не только актерами, но и режиссерами своего отрывка (сцены), проявить фантазию, интеллект и найти свою «точку зрения».

Формируя режиссерский замысел, следует ответить на ряд вопросов:

Где происходит действие отрывка (сцены)? (В какой-то конкретной стране, городе, в доме, в квартире, в лесу, в школе, в кафе и т.д.)

Когда это происходит? (В каком веке, году, времени года, месяце).

Что происходит в отрывке (сцене)?

Кто действует в отрывке (сцене)?

К чему стремятся действующие лица? Чего они добиваются?

Какие препятствия стоят на пути героя (героев) к цели?

О чем этот отрывок (сцена)?

Какое главное событие отрывка (сцены)?

Есть ли еще события, и какие?

На «подступах» к освоению роли делаем этюды по событиям отрывка на тему: «Что бы я делал в подобной ситуации», ведем поиск оценок и органичности поведения.

Тема 2.4. Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения. Репетиции.

Работа над ролью в отрывке начинается уже на стадии разбора. На

этапе работы над этюдами по событиям отрывка «фиксируются» интересные «оценки» и другие находки. Когда материал «размят», определены сквозное действие, конфликт, актерские задачи, есть образное и пространственное решение сцены, переходим к репетициям.

Репетиция (от лат. *repetite* – повторение) – основная форма работы по созданию спектакля. В процессе репетиций постепенно появляются зримые очертания сцены, ее нерв и темпо-ритм.

Тема 2.5. Комплексный актерский тренинг.

Комплексный актерский тренинг должен быть неотъемлемой частью практически каждого занятия по программе «Театральное творчество». Комплексный актерский тренинг включает в себя:

элементы дыхательной гимнастики;

элементы артикуляционной гимнастики;

упражнения на преодоление мышечного зажима;

упражнения на координацию в пространстве;

элементы пластического тренинга;

элементы речевого тренинга;

театральные игры;

упражнения на сценическое внимание, память, воображение и взаимодействие с партнером.

Преподаватель составляет различные комбинации из наиболее эффективных упражнений по освоению актерской техники из пройденного материала и включает тренинги в начало каждого урока. Длительность тренингов - 10-15 минут.

2.6. Полугодовой и итоговый показы.

На полугодовой и заключительный показы выносятся отрывки из драматургических произведений различных жанров и стилей.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Образ и целостность спектакля. Режиссерский замысел.

*«И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал».* (А.С.Пушкин)

Образ спектакля рождается по-разному. Иногда он возникает у режиссера сразу, после прочтения пьесы, иногда складывается постепенно, будто сквозь «магический кристалл» проступают очертания спектакля, угадывается его настроение и атмосфера. Прежде, чем приступить к работе над постановкой спектакля режиссер вынашивает свой замысел, возникает режиссерское решение спектакля. В дальнейшем, в процессе постановочной работы режиссер должен увлечь, «заразить» актеров своим видением будущего спектакля и трактовкой пьесы. Все выразительные средства – и художественное, и музыкальное оформление спектакля, и игра актеров должны соответствовать режиссерскому замыслу и быть единым целым.

Раздел 2. Работа над ролью в учебном спектакле

Тема 2.1. Действенный анализ пьесы. Событийный ряд.

«Действенный» анализ пьесы – первый этап работы над ролью, на котором закладывается «фундамент» будущего спектакля. Этот период называют «застольным», так как работа происходит за столом с текстом в руках. На этом этапе происходит подробный анализ поступков персонажей пьесы, определение основного конфликта, сквозного действия, контрдействия и сверхзадачи.

Особое внимание уделяется главному событию пьесы и построению ее событийного ряда.

Тема 2.2. Этюды к спектаклю. Поиск выразительных средств.

«Постановка спектакля – процесс сложный, часто мучительный, иногда радостный. Это процесс поисков, в котором все движется, все меняется». (Г.Товстоногов)

Прежде, чем начать собственно постановочный процесс, необходимо разбить пьесу на эпизоды и приступить к работе над этюдами по эпизодам. Этюды к спектаклю позволяют осуществить поиск выразительных средств,

найти интересное решение каждой сцены, мизансцены и «вкусные» подробности. Удачно найденное следует «зафиксировать» и на этой основе «строить» будущий спектакль.

Тема 2.3. Работа над текстом и сценической речью.

«Слово является самым конкретным выразителем человеческой мысли». (К.С.Станиславский)

«...слово, сказанное со сцены, гораздо сильнее действует, чем прочтенное в книге дома». (А.Н.Островский)

Работа над текстом и сценической речью имеет большое значение в процессе подготовки учебного спектакля.

Непосредственно работа над текстом роли начинается на этапе действенного анализа пьесы. Навыки освоения авторского текста формируются во время застольного периода, когда происходит естественное запоминание текстового материала.

Домашняя работа над текстом не должна сводиться к заучиванию и зазубриванию слов, фраз и предложений. Сценическое слово неразрывно связано с целым рядом элементов актерского мастерства. В домашней работе над текстом роли необходимо помнить об актерских задачах и логике действий персонажа.

Программа «Театральное творчество» не предполагает выделения раздела «Сценическая речь» в отдельный учебный предмет. Освоение техники речи происходит в процессе проведения речевого и комплексных актерских тренингов. При этом под освоением элементов техники речи подразумевается овладение дикцией, дыханием и голосом.

В процессе подготовки учебного спектакля навыки грамотной работы над речью закрепляются. Работа над сценической речью начинается во время «застольного» периода и продолжается на репетиционной площадке.

Тема 2.4. Мизансцены в спектакле.

«Пластическая выразительность непрерывной цепи мизансцен является языком режиссера». (А.Д.Попов)

«Понимание режиссером драматического произведения, его умение разобраться во взаимоотношениях действующих лиц, вскрыть их борьбу получает свое конечное воплощение в мизансценах спектакля...». (О.Я.Ремез)

С понятием мизансцены как фиксированным расположением актеров в пространстве сцены учащиеся столкнулись раньше, на этапе групповых упражнений и этюдов. Осмысление роли мизансцен в спектакле, неслучайность каждой мизансцены, обязательность и точность в выполнении мизансценического рисунка приходит к юным актерам постепенно, в процессе репетиций будущего спектакля.

Тема 2.5. Грим.

Научить юных актеров простейшим приемам и навыкам гримирования - одна из задач преподавателя.

Грим наносится на завершающей стадии создания сценического образа. Театральный грим отличается от бытовой косметики своим качеством и более яркой палитрой. К гримировальным принадлежностям относятся: гримировальный набор, тональный крем, косметический вазелин, помада, пудра, кисти, бумажные салфетки, средства для снятия грима.

В случае отсутствия профессионального грима можно воспользоваться обычной косметикой: тенями, помадой, карандашами для обводки. Главное условие – чтобы средства для нанесения грима были индивидуального пользования и хранились в надлежащем порядке.

Последовательность нанесения грима такова:

очистить кожу лица косметическим молочком или как следует умыться;

нанести косметический вазелин или жирный крем;

нанести тональный крем (собственно грим);

проработать детали (высветлить и затемнить отдельные части лица);

обвести тонкой линией губы и веки;

припудрить лицо пуховкой или большой кистью;

по окончании спектакля снять грим при помощи ватного тампона или косметических салфеток специальным очищающим средством.

Условно грим можно разделить на следующие виды:
грим эстрадный (подобный обычному макияжу);
грим характерный (сюда же можно отнести создание образа зверей и сказочных персонажей);
грим абстрактный (роспись типа «боди-арт»).

Грим должен соответствовать характеру и образу персонажа и сочетаться со сценическим костюмом героя. Поиск нужного грима может занять не один день.

Окончательный вариант грима фиксируется и проверяется на прогонных репетициях.

Несмотря на то, что дети (особенно девочки) любят гримироваться и экспериментировать с гримом, не стоит этим увлекаться. Пользоваться гримом в условиях детского театрального коллектива желательно минимально.

Тема 2.6. Декорации, костюмы, реквизит.

Декорации, костюмы и реквизит создают художественное оформление спектакля и являются его неотъемлемой частью.

В профессиональном театре эскизы декораций, костюмов и реквизита создает художник-постановщик в соответствии с замыслом режиссера. Иногда эту работу делят между собой художник по сценографии и художник по костюмам. Затем задуманное художником (художниками) воплощается в постановочных театральных мастерских под авторским надзором.

В детском театральном коллективе художественное оформление спектакля ложится порой непосильным грузом на плечи руководителя этого коллектива, который он пытается разделить с родителями участников спектакля и администрацией образовательной организации.

Чтобы работа над художественным оформлением спектакля превратилась в увлекательное интересное дело, надо привлечь на начальном этапе всех потенциальных участников (учащихся, родителей, администрацию) и увлечь их творческой составляющей этой работы, то есть

самим замыслом спектакля или сформировать этот замысел сообща. Желательно, чтобы в образовательной организации были некие базовые составляющие декораций (театральные ширмы, кубы, большие картонные коробки), костюмов (трико, платья, фраки, плащи, накидки и т.д.). Необходимые детали костюма и реквизит учащиеся могут сделать самостоятельно или с помощью родителей: обклеив упаковочную коробку разноцветной бумагой, украсив лентами и пуговицами, превратить ее в королевскую шкатулку: из полиэтиленовых салфеток или скатерти под «кружево» смастерить воротник королевского платья, украсить накладными деталями обычную обувь и т.д.

Важно, чтобы все компоненты спектакля работали на создание единого образа и были едины по стилю.

Тема 2.7. Музыкальное и звуковое оформление спектакля.

Музыкальное оформление спектакля и его звуковая и шумовая партитура рождаются, как правило, во время репетиций спектакля. К этой работе также необходимо подключать участников спектакля, фантазируя и обсуждая различные варианты уже на этапе замысла спектакля. Например, во время «застольного» периода задать учащимся вопросы:

Какие важные события пьесы должны быть озвучены музыкальным сопровождением?

Что должна выражать музыка в той или иной сцене? Какие чувства героев она должна передавать, и какие чувства музыка должна вызывать у зрителей?

Какая музыка наиболее подходит по стилю – классическая, народная инструментальная, вокальная, народные песни, джаз, рок, современные течения?

Будет ли в спектакле звучать какая-либо главная музыкальная тема, и что она должна выражать? Какой по стилю хотелось бы услышать эту тему?

Где можно использовать шумовую партитуру? (Шум дождя, вой ветра, звуки грома, пение птиц и т.д.).

Какое событие может быть озвучено дополнительно, и каким образом? (Звук падающей посуды, скрежет, стук, топот и т.д.).

Необходимо подвести учащихся к мысли о том, что музыка и звуковое оформление создают особое настроение, атмосферу спектакля.

Кто-то из участников спектакля может принести прослушать наиболее подходящую к спектаклю музыку и варианты шума дождя, кто-то, не участвующий в конкретной сцене, может помогать преподавателю-режиссеру вовремя «подавать» эту тему, включая и выключая в нужный момент аппаратуру (CD-проигрыватель) и т.д. Важно, чтобы все участники спектакля были причастны к процессу создания музыкального, шумового и звукового оформления.

Тема 2.8. Репетиции по подготовке спектакля.

Занятия по подготовке учебного спектакля проходят в форме уроков-репетиций, на которых происходит и объяснение новых элементов актерской техники и постановочная работа в целом. Весь репетиционный период условно следует разделить на несколько этапов, помимо «застольного периода»:

рабочий репетиционный период в классе с выгородкой;

репетиции на сцене, частично с декорациями и костюмами (прогоны);

технические репетиции (установка декораций, света, звуковой аппаратуры, примерка костюмов и т.д.);

монтажные репетиции (если перестановки элементов декораций, мебели происходят с участием актеров);

генеральная репетиция при полном музыкальном, звуковом, шумовом и художественном оформлении.

Раздел 3. Работа над ролью перед зрителем

Тема 3.1. Контакт со зрителем и «обратная связь». Навыки анализа собственной работы над ролью. Выполнение рисунка роли, органичность поведения на сцене. Соответствие результата работы режиссерскому замыслу.

«Зрители могут не только угнетать и пугать артиста, но и возбуждать в нем подлинную творческую энергию. Ощущение отклика тысячи человеческих душ, идущее из переполненного зрительного зала, приносит нам высшую радость, какая только доступна человеку.

Таким образом, с одной стороны, публичное творчество мешает артисту, а с другой – помогает ему». (К.С.Станиславский)

Длительный период подготовки спектакля приводит к итогу – сценическому показу перед зрителем, именно тогда и происходит рождение спектакля. В процессе проката спектаклей работа актера над ролью и над собой продолжается.

Во время показа актеры и зрители образуют единое сообщество. У актера со зрителем должна образоваться «обратная связь». Контакт со зрителем возникает, когда актер «берет» внимание публики, игра его убедительна и заразительна, и зритель с интересом следит за действием, сопереживая героям. И наоборот, если контакта с публикой не возникает, зритель скучает, отвлекается, это влияет на ход спектакля не в лучшую сторону. Актер ощущает реакцию зала, и, таким образом, зритель влияет на игру актера.

Как правило, первый зритель учебных спектаклей – это друзья участников, родители и их знакомые. Эта публика, в основном, доброжелательна, с интересом следит за игрой юных актеров, поддерживает их, заранее прощая серьезные недостатки и несовершенство учебной работы. Учебные спектакли следует играть и перед другой зрительской аудиторией, чтобы реакция зала была более объективна, и участники спектакля учились работать в различных условиях.

Каждый сценический показ на публику должен сопровождаться подробным анализом преподавателя актерских задач в спектакле, рисунка роли, органичности поведения, темпо-ритма, соответствия результатов работы режиссерскому замыслу, контакта с публикой. Некоторые детские театральные коллективы практикуют совместный разбор, когда после

окончания спектакля в присутствии актеров руководитель просит зрителей рассказать о своих впечатлениях о спектакле, высказать критические замечания.

Каждый участник спектакля должен серьезно относиться к делу, уметь проанализировать свою работу в спектакле и работу своих товарищей, доброжелательно высказать критические замечания по отношению к партнерам по сцене и принять критику в свой адрес. Показ спектаклей с последующим подробным разбором необходим для формирования у учащихся умения видеть рост мастерства от спектаклю к спектаклю, приобретения навыка работы над совершенствованием роли – устранению ошибок и закреплению удачных находок.

Тема 3.2. Импровизация в работе актера над ролью. Роль и место актерской импровизации в спектакле.

«Импровизировать надо во время репетиций. А во время спектакля только в пределах заданного рисунка». (Т.Чхеидзе)

Импровизация (от латинского «improvisus») означает неожиданность, внезапность. Без импровизации не существует творчества. Чтобы точное выполнение актерских задач в спектакле не приводило к актерским штампам, необходимо воспитывать в юных артистах желание и умение импровизировать, сочетая с актерской импровизацией установленный рисунок роли. Способность к импровизации воспитывается в процессе работы над этюдами на основе веры в предлагаемые обстоятельства и при взаимодействии с партнером.

Тема 3.3. Навыки релаксации и аутотренинга до и после публичных выступлений.

Процесс подготовки спектакля, особенно на последнем этапе работы, и сам сценический показ на публику сопряжены с большим эмоциональным волнением и серьезным возбуждением нервной системы участников спектакля. В целях психогигиены имеет смысл обучить учащихся простейшим приемам аутотренинга и релаксации на основе дыхательной

гимнастики. Упражнения для снятия мышечного напряжения и элементы артикуляционной гимнастики хорошо помогают справиться с излишним волнением перед выходом на сцену.

Тема 3.4. Полугодовой и итоговой сценические показы.

На полугодовой и сценический показы выносятся учебные спектакли, подготовленные во время учебного года. В течение учебного года желательно подготовить не менее 2-3-х спектаклей, различных по жанру, стилю и тематике. Важно, чтобы все участники спектакля могли раскрыть и проявить себя в различных ролях. Продолжительность каждого спектакля, за редким исключением, не должна превышать 1 часа.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретенных в результате освоения программы «Театральное творчество»:

знание основной театральной терминологии;

знание приемов освобождения от мышечных зажимов и релаксации в целом;

знание основных выразительных средств театрального искусства;

умение выполнить и провести тренинги по освоению основных элементов бессловесного действия, дыхательной и артикуляционной гимнастики;

умение работать над ролью и текстом роли под руководством преподавателя;

умение координироваться в пространстве;

умение зафиксировать и выполнить рисунок роли;

навык самоанализа;

навык публичных выступлений.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде сценического показа по окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация проводится в форме сценического показа на зрителя учебного спектакля, подготовленного в последнем полугодии третьего класса.

Предметом оценивания на итоговой аттестации являются:
умения:

- видеть, слышать, понимать партнера по сцене;
- координироваться в пространстве;
- выступать перед публикой;
- соблюдать правила техники безопасности на сцене.

Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

• *5 (отлично)* - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет творческие задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;

• *4 (хорошо)* – ставится при интересе к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении творческих заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить;

• 3 (*удовлетворительно*) - ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации при определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать природные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся.

Программа предполагает применение следующих средств дифференциации:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
- б) разная мера помощи учителя учащимся при выполнении учебных заданий;
- в) вариативность темпа освоения учебного материала;
- г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является актуализация полученных ранее знаний ученикам. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать учитель посредством инструктажа-показа. Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

Предложенные в настоящей программе темы, упражнения и тренинги следует рассматривать как рекомендательные, что дает возможность преподавателю творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применяя собственные творческие разработки и используя различный репертуар.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы и выполнение упражнений) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Алянский Ю. «Азбука театра». Ленинград, «Детская литература», 1990
2. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». М., 1991
3. Голубовский Б.Г. «Наблюдения. Этюд. Образ». Учебное пособие, М., Российская национальная библиотека, 2004
4. Горчаков Н. «Режиссерские уроки К.С.Станиславского» (Беседы и записи репетиций). М., Искусство, 1952
5. Гончаров А.А. «Режиссерские тетради». М., ВТО, 1980
6. Додин Л.А. «Путешествие без конца». СПб, Балтийские сезоны, 2009
7. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики». О действенном анализе пьесы и роли. М., ГИТИС, 2005
8. Петрова Л.А. «Техника сценической речи». ВЦХТ 2010: №2
9. «Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского». ВЦХТ 2008: №1
10. «Режиссерский театр. Разговоры под занавес века». МХТ, 2004
11. Ремез О.Я. Режиссерский замысел и мизансцена: учеб. пособие по курсу "Режиссура и мастерство актера" для студ. высш. театр. учеб. заведений / О. Я. Ремез; Гос. ин-т театр. искусства им. А. В. Луначарского. - М.: ГИТИС, 1981
12. Станиславский К.С.«Моя жизнь в искусстве». М., «Искусство»,1972

13. Станиславский К.С. «Актерский тренинг. Работа актера над ролью». М., АСТ, 2009
14. «Театр, где играют дети», Учебно-методическое пособие под редакцией Никитиной А.Б. М., Владос, 2001
15. Товстоногов Г. «Зеркало сцены». Л., Искусство, 1980
16. Чехов М.А. «Об искусстве актера». М., «Искусство», 1999
17. Эфрос А. «Репетиция – любовь моя». М., «Парнас», 1993

Средства обучения

просторное репетиционное помещение,
сцена со звуковым и световым оборудованием,
стол,
стулья,
компьютер со звуковыми колонками,
аудиосистема или музыкальный центр,
материальная база для создания костюмов, реквизита, декораций,
складные ширмы,
складные маты.