

Отдел образования администрации Измалковского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЗМАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ»

РАССМОТРЕНО
на заседании методического
объединения педагогов
дополнительного образования
протокол от 30.08.2023г. № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказ от 30.08.2023 г.
№ 240

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«Арлекин»

возраст обучающихся 7-18 лет,
срок реализации — 5 лет
Автор-составитель:
Шмелева Елена Ивановна
Зайцев Виктор Иванович
педагоги дополнительного
образования

с. Измалково

2023

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЗМАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ»

РАССМОТРЕНО

на заседании методического
объединения педагогов
дополнительного образования
протокол от 30.08.2023г. № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказ от 30.08.2023 г.
№ 240

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«Арлекин»

возраст обучающихся 7-18 лет,

срок реализации — 5 лет

Автор-составитель:

Шмелева Елена Ивановна

Зайцев Виктор Иванович

педагоги дополнительного
образования

с. Измалково

2023

Информационная карта дополнительной
общеразвивающей программы
«Арлекин»

Полное наименование дополнительной общеразвивающей программы	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арлекин»
Направленность программы	художественная
Ф.И.О. педагога	Шмелева Елена Ивановна, Зайцев Виктор Иванович
Сведения о педагоге, реализующем программу	педагог дополнительного образования, образование высшее
Дата создания	2018 год (переработанная в 2023)
Срок реализации	5 лет
Возраст обучающихся	6-16 лет
Цель программы	содействовать развитию духовно-нравственных основ личности подростка, его творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к искусству театра.
Аннотация программы	<p>Актуальность данной программы определяется современным компетентным подходом к образованию. Данная программа не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, чтецов, дикторов), а ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, основана на психологических особенностях развития детей. Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют эмоциональному сплочению коллектива. Современная театральная педагогика выделяет порядка тридцати элементов актерского мастерства. Данная программа рассматривает в первую очередь: сценическое внимание, сценическое воображение и фантазию, мышечную свободу, эмоциональную память, сценическое действие, актерскую смелость</p>

<p>Прогнозируемые результаты</p>	<p>Воспитательные результаты работы по данной программе можно оценить по трём уровням.</p> <p>Результаты первого уровня (Приобретение социальных знаний): овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей.</p> <p>Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной реальности): получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура)</p> <p>Результаты третьего уровня (получение опыта самостоятельного общественного действия): обучающийся может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.</p>
<p>Особая информация</p>	<p>Отличительная особенность данной программы состоит в том, что ребенок погружается в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения. При этом рождается сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка потребуется все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, ни его родители.</p>

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I.	КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ	4
1.1.	Пояснительная записка	4
1.2.	Цель и задачи программы	6
1.3.	Содержание программы	6
1.3.1.	<i>Первый год обучения</i>	6
1.3.2.	<i>Второй год обучения</i>	11
1.3.3.	<i>Третий год обучения</i>	15
1.3.4.	<i>Четвертый год обучения</i>	16
1.3.5.	<i>Пятый год обучения</i>	17
1.4.	Планируемые результаты	18
II.	КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ	18
2.1.	Календарный учебный график	18
2.2.	Условия реализации программы	19
2.3.	Формы аттестации (контроля)	19
2.4.	Оценочные материалы	20
2.5.	Методическое обеспечение	21
2.6.	Список литературы	22
2.7.	Программа воспитательной работы	24
2.8.	Рабочие программы	25
2.9.	Приложения	57

1. Комплекс основных характеристик программы

Пояснительная записка

Программа составлена с учетом

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;
- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Суть человека, кем бы он ни был: взрослый или ребёнок - в его творчестве, в проявлении созидательного начала в любой сфере человеческой деятельности. Развитие творческого потенциала даёт возможность ребёнку почувствовать себя умелым, талантливым, смелым.

Программа «Актёрская грамота» предлагает воспитаннику детского объединения проявить свою индивидуальность, свой талант, постигая язык сценического искусства. Через живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения юный гражданин вовлекается в театральную деятельность. Сближение и соединение музыки, пластики, театра, изобразительного искусства в единый процесс помогает учащимся целостно воспринимать мир, познавать красоту в её многообразии, способствует снятию напряжения, помогает воспитанникам избавиться от утомляемости за счёт переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе занятия, делает его живым и увлекательным, наполняет интересным содержанием.

Данная программа предусматривает изучение истории развития быта, костюма, традиций народов России; знакомство с европейской культурой; с историей театра; творчеством известных режиссеров, драматургов, композиторов.

В данной программе используется педагогическая технология Н. Е. Щурковой, идеи педагогики сотрудничества (В. А. Караковского, М. П. Щетинина и др.), методика коллективных творческих дел (КТД) И. П. Иванова.

Программа – художественной **направленности**. Реализация программы позволяет решить многие назревшие проблемы воспитания подрастающего поколения, причем не только профессионально ориентированного, но и социального, нравственного, гражданского характера.

Учебно-воспитательный процесс нацелен на формирование у подростков таких важнейших социально-значимых качеств, как:

готовность к нравственному самоопределению, верность культурным традициям, стремление к сохранению и преумножению культурных и

исторических ценностей. Как следствие - утверждение активной жизненной позиции при решении важнейших проблем общества в различных сферах общественной деятельности.

Актуальность данной программы определяется современным компетентным подходом к образованию. Данная программа не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, чтецов, дикторов), а ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, основана на психологических особенностях развития детей.

Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют эмоциональному сплочению коллектива. Современная театральная педагогика выделяет порядка тридцати элементов актерского мастерства. Данная программа рассматривает в первую очередь: сценическое внимание, сценическое воображение и фантазию, мышечную свободу, эмоциональную память, сценическое действие, актерскую смелость.

Отличительной особенностью программы является разноуровневое построение её содержания. Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции. Таким образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль. На занятиях предоставляется возможность утвердиться, раскрыть свой творческий потенциал. Отличительная особенность данной программы состоит в том, что ребенок погружается в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения. При этом рождается сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка потребуются все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, ни его родители.

Новизна данной программы в том, что в ней сконцентрированы различные виды занятий. Единство речи, игры и движения – универсальное средство эмоционального и физического развития, нравственного и художественного воспитания детей, формирующее внутренний мир человека. Детский театр рассматривается не только как средство достижения некоего художественного результата, т.е. создание спектакля. Очень важно, чтобы занятия театральным искусством активизировали у учащихся мышление и познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к родному слову, научили сочувствию и сопереживанию.

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что ребенок погружается в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения. При этом рождается сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать

возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка потребуются все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, ни его родители.

Адресат программы: программа ориентирована на детей 10—16 лет. Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — до 15 человек; второй год обучения — до 12 человек, третий – до 10 человек. Условия набора детей в коллектив: на основании заявления родителей.

Форма обучения – очная, форма аудиторных занятий – занятия, дистанционная.

Особенности организации образовательного процесса. Программа традиционной формы, разноуровневая. Обучающиеся сформированы в разновозрастную группу, состав группы – постоянный.

Педагогическая целесообразность программы в том, что она не замыкается в рамках уроков, а помогает ребенку за счет актуализации интеллектуального, эмоционально-волевого и социально-психологического компонентов в обучении, в жизни, в отношениях со сверстниками. Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта людей, как мощный психотренинг. Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная театрализованная деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей.

1.2.Цель и задачи программы

Цель программы:

содействовать развитию духовно-нравственных основ личности подростка, его творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к искусству театра.

Задачи программы:

создание условий для раскрытия таланта каждого ребенка и преодоления психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению;

- создание ситуаций, обеспечивающих подростку возможность нравственного выбора;
- развитие навыков общения и коммуникации;
- приобщение к широкому пласту духовно-нравственных и культурных традиций народов России.

1.3.Содержание программы

1 год обучения

Цель программы:

содействовать развитию духовно-нравственных основ личности подростка, его творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к искусству театра.

Задачи программы:

- создание условий для раскрытия таланта каждого ребенка и преодоления психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению;
- создание ситуаций, обеспечивающих подростку возможность нравственного выбора;
- развитие навыков общения и коммуникации;
- приобщение к широкому пласту духовно-нравственных и культурных традиций народов России.

Учебный план

№ п/п	Наименование тем	Количество часов			
		всего	теория	практика	Формы аттестации /контроля
1.	«Основы актерского мастерства»	130	44	86	Беседа
2.	«Основы сценической речи»	50	15	35	Игра
3.	«Вокал»	36	12	24	Контрольная работа
	Итого:	216	71	145	

Учебно-тематический план 1-го года обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов			
		всего	теория	практика	Формы аттестации/контроля
	«Основы актерского мастерства»	130	44	86	Беседа
1.	Введение в общеобразовательную программу. Цель и задачи курса	1	1		
2.	Теоретические основы актерского мастерства	15	9	6	
3.	Реалистические традиции актерского искусства и система К. С. Станиславского	9	3	6	
4.	Работа актера над собой	38	14	24	
5.	Работа актера над ролью. Изучение роли	20	8	12	
6.	Работа над малыми театральными формами	23	5	18	
7.	Внутристудийная работа	24	4	20	Контрольная работа
	«Основы сценической речи»	50	15	35	
8.	Введение. Цели и задачи курса	1	1		

9.	Теоретические основы сценической речи	6	3	3	
10.	Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция	12	3	9	
11.	Орфоэпия	6	2	4	
12.	Логика сценической речи	6	2	4	
13.	Работа над литературно-художественным произведением. Художественное слово	15	3	12	
14.	Внутристудийная работа	4	1	3	Контрольная работа
	«Вокал»	36	12	24	
15.	Введение. Цели и задачи курса	1	1		
16.	Пение – как проявление художественно-эстетического восприятия действительности.	4	1	3	
17.	Певческие голоса, их разновидности	4	2	2	
18.	Понятие о диапазоне, регистре, тесситуре певческих голосов	8	2	6	
19.	Певческая установка и ее влияние на музыкальное самовыражение ребенка	6	2	4	
20.	Роль музыки в спектакле	12	4	8	
21	Промежуточная аттестация	1	1		
ИТОГО		216	71	145	

Содержание учебного плана первого года

«ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»

Введение в общеобразовательную программу. Цель и задачи курса. Теоретические основы актерского мастерства

Театр как вид искусства. Театральное искусство как одна из форм художественного отражения, действительности. Особенности, действенная природа театрального искусства. Синтетическая природа театра.

Практика. Посещение театра. Беседа о значении различных компонентов и выразительных средств в создании спектакля.

История театра. Зарождение театра. Античный театр; средневековый театр; театр в эпоху Возрождения. Известные драматурги тех времен и их пьесы. Практика. Просмотр слайд фильма «Театр Эллады».

Актер - «царь сцены». Раскрытие замысла спектакля через создаваемые актерами сценические образы. Роль индивидуальности актера в процессе создания спектакля.

Творчество великих русских актеров. Отношение к актеру К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, В. Э. Мейерхольда.

Практика. Посещение областного театра им. Л.Н. Толстого Составление кроссвордов, состоящих из вопросов по истории театра. Реалистические традиции актерского искусства и система Станиславского

Основные положения системы Станиславского. Действие - основа сценического искусства, органический психофизический процесс, направленный на осуществление определенной цели. Борьба и преодоление препятствий - необходимые условия, активизирующие действия.

Практика. Проработка линии действия отдельных персонажей на материале конкретного произведения.

Основные разделы системы Станиславского. Работа актера над собой: воспитание качеств, необходимых для правдивого действия на сцене. Работа актера над ролью.

Практика. Комплекс упражнений, направленный на оттачивание актерского мастерства.

Действенный разбор роли. Работа над образом.

Реалистические традиции актерского искусства. Жизненная правда как основа реалистического актерского искусства. Умение жить поступками, мыслями и чувствами героя пьесы - основное условие создания правдивого сценического образа. Искусство переживания и искусство представления.

Творческое обобщение и развитие К. С. Станиславским передового опыта реалистического театрального искусства. Идеино-художественные истоки системы.

Законы органической природы актерского искусства, открытые К. С. Станиславским.

Опыт советского и российского театра в развитии системы Станиславского. Практика. Посещение спектакля с последующим обсуждением. Викторина «В гостях у Мельпомены».

Работа актера над собой. Элементы внутренней техники актера. Общие вопросы и понятия об элементах внутренней техники актера.

Практика. Упражнения и этюды на отработку элементов внутренней техники актера; игры.

Сценическое внимание. Виды внимания. Круги внимания. Органы внимания и объекты внимания. Процесс перерождения внимания из интеллектуального в чувственное.

Управление вниманием. Виды созерцания.

Практика. Упражнения на развитие внутреннего внимания. Упражнения на сосредоточение внимания. Упражнения на все виды созерцания. Упражнения на пульсацию внимания.

Мышечная свобода. Органическое внимание - путь к мышечному освобождению. Пути тренировки мышечного аппарата. Гаммы

расслабления. Мышечные зажимы. Лицо - средоточие «психической» мускулатуры.

Практика. Упражнения на распределение мышечной энергии, на нагрузку и расслабление мышц. Упражнение на тонизацию мышц. Контрастное напряжение и расслабление, «улавливание» ощущений. Упражнение на снятие мышечных зажимов.

Воображение. Виды воображения. Особенности сценического воображения. Внутренний видеоскоп. Расфиксация и фиксирование. О вредных самососредоточениях.

Практика. Упражнения на фиксацию и расфиксацию. Упражнения на вчувствование в слова и вживание в представление. Упражнение на вызывание образа и осязательные или вкусовые ощущения. Упражнения на сюжетные саморазвивающиеся представления.

Этюды на память физических действий с воображаемыми предметами. Сценическое отношение. Виды сценического отношения. Отношение к окружающей сценической обстановке как к реальной действительности. Реакция на действительно существующие объекты внимания в условиях предлагаемых обстоятельств. Роль фантазии, веры в оправдании отношения к сценической условности как к реальной жизни. Практика. Упражнения на отношения, возникающие в процессе сценической жизни образа; на отношения, сложившиеся в процессе жизни образа до начала пьесы (на материале конкретной пьесы). Упражнения на отношение к предмету, как к чему-то другому.

Сценическое общение

Виды общения. Общение как взаимодействие партнеров, в котором раскрываются характеры героев и идея спектакля. Три момента общения: оценка намерения и действия партнера; пристройка к партнеру; самовоздействие на партнера в желаемом направлении.

Практика. Групповые игры. Упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов.

Парные упражнения и этюды на общение.

Сценическое действие и его роль в сценическом искусстве. Сценическое действие как главное условие пребывания на сцене актера, одна из основных предпосылок создания сценического образа. Виды действия, их органическая связь. Различие между действием и чувством, действием и свершившимся фактом. Метод определения действия. Отличие сценического действия от жизненного. Внутреннее и внешнее действия, их взаимосвязь и противодействие.

Практика. Упражнения и этюды на различные виды действия. Разбор этюдов по действенным фактам.

Предлагаемые обстоятельства. «Если бы...» - рычаг, переводящий актера из повседневной жизни в плоскость воображения. Изменение характера действия в связи с изменением предлагаемых обстоятельств. Изменение ритма действия в зависимости от изменения обстоятельств.

Практика. Упражнения и этюды на заданные предлагаемые обстоятельства. Этюдные импровизации.

Оценка. Этапы процесса оценки: смена объекта внимания; собирание признаков, момент установки нового отношения; рождение новой цели. Проявление в оценке жанра пьесы, природы чувств, характера персонажа. Практика. Этюды, требующие быстрых и острых оценок, активной работы воображения, быстрого и яркого эмоционального отклика.

Темпо-ритм. Ритмический счет. Зависимость темпа от предлагаемых обстоятельств.

Важность точного определения темпо-ритма в работе над ролью, спектаклем. Практика. Упражнения и этюды на заданный темпо-ритм. Упражнения и этюды на смену темпо-ритма. Ритмический счет.

Конкурс актерского мастерства «Золотой Оскар».

Работа актера над ролью

Изучение роли. Место роли в будущем спектакле. Создание идейного замысла роли.

Характеристика героя. Работа с вспомогательным материалом. Внешний облик героя.

Биография героя.

Практика. Развивающая игра «Мой персонаж».

Характеристика героя. Полное раскрытие характера героя через его отношение к окружающему. Необходимость накопления конкретных знаний о своем герое. Речевые особенности героя.

Практика. Просмотр кинофрагментов и анализ поступков героя в тот или иной момент действия на примере работы над образами известных актеров. Внешний облик героя. Значимость внешнего облика героя в работе над ролью. От походки к характеру и психологии героя. Грим как основа создания внешнего облика. Внешние подробности, ярко передающие духовную сущность героя. Нарботка различных образов через жизненный опыт.

Практика. Упражнения «Человек идущий», «Человек жующий», «Плачем и смеемся» и т. д.

Актерские этюды с использованием грима, костюма, реквизита.

Биография героя. Конкретные факты и события, объясняющие характер героя, как основа для создания его биографии. Пьеса - источник нужных сведений (реплики, высказывания, авторские ремарки). Фантазия в создании биографии. Реальные события эпохи, в которой живет герой, знание социальной среды.

Практика. Сочинение биографии конкретного персонажа на выбор студийца. Конкурс «Подиум Д*Арт».

Работа над малыми театральными формами

Агиттеатр. История зарождения. «Синеблузники». Агиттеатры и агитбригады 80-х г. XX в.

Практика. Работа над созданием сценария и участие в агитбригаде «Мое поколение».

Литературный театр. История зарождения литературного театра. Знакомство с творчеством поэтов-земляков.

Практика. Составление литературно-музыкального монтажа на основе художественной прозы.

Эстрадный театр миниатюр. История возникновения. Знакомство с творчеством современных эстрадных театров.

Практика. Создание эстрадных номеров (ТЭМ).

Игра-фестиваль «Театральный калейдоскоп».

Работа внутри объединения.

Театральная этика К. С. Станиславского. «Настоящий творческий коллектив». Театральная дисциплина и правила внутреннего распорядка. Этика по отношению к искусству, к себе, партнеру, ко всему театру. Роль этики Станиславского в театральном

коллективе.

Практика. Знакомство с Уставом объединения. Дискуссия «Театр начинается с вешалки».

Творческий конкурс «Письмо Кумиру».

Театр - искусство коллективное. Кто принимает участие в создании спектакля? О тех, кто остается за кулисами.

Практика. Экскурсия в театр, знакомство с работой театральных цехов. Выпуск экспресс-газеты «Все работы хороши...» Практическая помощь осветителям, оформителям, бутафорам и т. п. (ребятам старшей группы) в постановке спектакля.

Традиции и ритуалы в коллективе. Традиции и ритуалы нашего коллектива.

Практика. Посвящение в объединение; творческие встречи с родителями «А вы нас узнали?»; капустник, посвященный Дню театра; праздничный вечер «Наши именины» с приглашением родителей и друзей.

«ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ»

Введение. Цель и задачи курса.

Теоретические основы сценической речи

Становление речевого искусства русского театра. Роль сценической речи в художественной системе театра. Слово на сцене в эпоху классицизма. М. С. Щепкин - основатель реалистического направления в искусстве сценической речи. П. С. Мочалов - представитель романтической школы. Вдохновенное искусство слова М. Н. Ермоловой.

Практика. Прослушивание грампластинок и аудиокассет с записью литературно-художественных произведений в исполнении известных актеров. Обсуждение.

Открытие К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко органических законов живой речи на сцене. Речевое общение. Коммуникативность - главная функция речи.

Основные закономерности общения как речевого действия. Развитие реалистических традиций русского речевого искусства в творчестве К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Роль словесного действия в методе действенного анализа пьесы и роли.

Практика. Просмотр спектакля Липецкого Драматического театра, с последующим обсуждением.

Возникновение и развитие искусства художественного слова. Устное народное творчество.

Авторские чтения. Литературные концерты М. С. Щепкина. «Театр одного актера» В. Яхонтова, С. Юрского. А. Закушняк - первый профессиональный мастер художественного слова. Развитие и обогащение искусства художественного слова в творчестве современных мастеров литературной эстрады.

Практика. Просмотр видеофильма «Маленькие трагедии» по произведению А. С. Пушкина с последующим обсуждением. Викторина «Искусство художественного слова».

Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция

Анатомия и физиология речевого аппарата. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. Два отдела речевого аппарата. Три системы дыхания. Гигиена речевого аппарата. Нейрохро-наксическая теория голосообразования.

Практика. Упражнения на развитие и постановку дыхания.

Дыхание и голос. Типы и виды дыхания. Роль дыхания в воспитании речевого голоса, смешанно-диафрагматический тип дыхания как основа постановки речевого голоса.

Дыхание и звук. Значение самостоятельной домашней тренировки.

Практика. Упражнения для тренировки смешанно-диафрагматического типа дыхания.

Упражнения на беззвучном и звучащем выдохе. Упражнение на умелое пользование своими резонаторами. Упражнение на плавный переход из грудного регистра в средний и обратно.

Тренировка фонационного дыхания на слогах, словах, пословицах, стихотворных текстах.

Постановка речевого голоса. Значения резонирования и артикуляции в работе над постановкой голоса. Резонаторы. «Атака» звука. Регистры. Центральное звучание голоса.

Специфика речевого и певческого голоса. Роль слуха в воспитании речевого голоса.

Практика. Приемы самомассажа. Приемы тренировки речевого голоса: напевный и речевой.

Упражнение на умелое пользование своими резонаторами. Упражнение на повышение каждой строчки текста речевым способом. Упражнение на чередование распевной и речевой строки. Дикция. Гласные и их роль в звучании слова. Координированная работа внешней и внутренней артикуляции. Артикуляция и характеристика гласных. Таблицы гласных, беззвучная артикуляция. Согласные звуки. Их значение для формирования слова.

Классификация согласных.

Практика. Артикуляционная гимнастика (упражнение для губ и языка). Упражнение на тренировку гласных звуков в различных сочетаниях на материале пословиц, стихов.

Артикуляция взрывных, фрикативных, сонорных и т. п. Упражнение на тренировку произношения согласных в сочетаниях. Упражнение со скороговорками.

Комплексная система упражнений для тренировки и развития голоса и речи.

Практика. Упражнения по речи и голосу, выполняемые с мячом, скакалкой, палкой, стульями и т. д. Освоение комплексной системы упражнений для тренировки и развития голоса.

Каждый студиец самостоятельно проводит с группой голосо-речевой тренинг.

Орфоэпия. Краткая история русской орфоэпии. Литературная норма и говор.

Отражение в нормативном литературном произведении богатства русского языка. Роль ударения в орфоэпии. Ударение как национальный и смысловый центр слова.

Особенности русского ударения.

Практика. Работа с орфографическим и толковым словарями, словарем-справочником «Русское литературное произношение и ударение». Составление словаря устаревших слов.

Произношение гласных. Произношение гласных звуков в сильной и слабой позициях.

Звук и буква. Фонетическая транскрипция.

Практика. Упражнения на правильное звукотечение. Упражнения на мягкую «атаку» звука при фонации. Упражнения на собранность звука. Упражнения на свободу нижней челюсти.

Произношение согласных. Фонетические законы оглушения звонких согласных в конце слова, ассимиляция, смягчение твердых согласных перед мягкими. Сочетание согласных.

Практика. Упражнения на сонорных согласных. Упражнения на правильное звукообразование согласных. Упражнения на взрывные и свистящие согласные.

Использование небольших стихотворных текстов.

Игра «Мир звуков».

Логика сценической речи

Законы логики в речевом действии. Два уровня явлений логики речи, тесно связанные между собой. Законы логики в речевом общении: словесного действия, сверхзадачи, контекста, сквозного действия, перспективы нового понятия, сравнения и противопоставления подтекста создания линии видений.

Практика. Самостоятельный анализ литературных текстов с учетом законов логики.

Правила логики речи.

Теория. Понятие о речевом такте (звене), логическом ударении, логической паузе.

Скелетирование фразы.

Практика. Разбор и чтение небольших текстов художественной прозы. Самостоятельная работа: логический разбор заданных текстов.

Работа над литературно-художественным произведением.

Процесс подготовки литературно-художественного произведения для исполнения. Этапы работы. Критерии выбора художественного материала. Общение, его аспекты, элементы общения. Анализ произведения. Первое восприятие произведения исполнителем. Стиль произведения как отражение авторского мироощущения. Пересказ текста своими

словами как прием проникновения в авторский замысел. События и действия.

Сверхзадача и сквозное действие. Конфликт как основа произведения. Композиционное построение; роль кульминации в композиции. Пути воплощения.

Практика. Выбор художественного материала. Анализ произведения.

Определение темы, идеи, жанра произведения, сверхзадачи исполнителя. Выявление конфликта. Изучение творчества данного автора, его эпохи, а также времени, отраженного в произведении.

Исполнение художественной прозы. Главные и второстепенные события в произведении. Задача произведения. Внутренний монолог. Образ рассказчика и его отношение к происходящим в произведении событиям. Словесное действие.

Практика. Подчинение главных и второстепенных событий задаче произведения.

Освоение предлагаемых обстоятельств.

Русские народные сказки.

Специфика исполнения русских народных сказок. Местный колорит. Диалект.

Практика. Работа над произведением.

Исполнение художественной прозы и русских народных сказок.

Работа внутри объединения.

Культура речи. Нормы литературной речи. Архаизмы, неологизмы. Сленг. Арго.

Практика. Ролевая игра «Как мы говорим?».

Культура общения. Этикет. Ритуалы и манеры поведения. Умение вести себя в обществе, дома, на службе и т. д.

Практика. Воспитательные игры «Парад хороших манер», «Приветствие», «Знакомство».

«ВОКАЛ»

Введение. Цель и задачи курса.

Пение как проявление художественно-эстетического восприятия действительности

Исторический экскурс в песенное прошлое. Пение - одна из самых древних и богатых областей искусства. Историческое развитие песенного искусства на фоне общественной жизни.

Практика. Прослушивание грамзаписей известных вокалистов XX в. (Ф. И. Шаляпин, С. Я. Лемешев, И. С. Козловский, Л. Утесов, И. Архипова, М. Магомаев, Т. Синявская).

Доступность и массовость певческого творчества. Общественные функции песенного творчества. Роль песенного искусства в общественной жизни.

Практика. Посещение концерта Липецкого Академического хора.

Роль песенного творчества в духовной культуре человека. Критерии оценки песенного творчества.

Практика. Диспут на тему «Нужна ли нам классическая музыка?»

Певческие голоса, их разновидности

Певческие детские голоса и их характеристики. Певческие голоса у девочек. Их характеристики. Певческие голоса у мальчиков. Их характеристики. Стадии развития детских голосов.

Практика. Самостоятельное определение певческих голосов (альт, сопрано, дискант) у студийцев.

Певческие мужские голоса и их характеристики. Деление певческих мужских голосов по их проявлению. Характеристика каждого певческого голоса. Обладатели певческих голосов.

Практика. Прослушивание записей ведущих мастеров вокального жанра, определение певческих голосов.

Певческие женские голоса и их характеристики. Деление певческих женских голосов по их проявлению. Характеристика каждого певческого голоса. Обладатели певческих голосов.

Практика. Прослушивание записей ведущих мастеров вокального жанра, определение

певческих голосов.

Строение голосового аппарата. Физиологические особенности голосового аппарата.

Индивидуальные особенности голосового аппарата. Дыхательный аппарат. Физиология певческого голоса. Резонаторы. Артикулярный аппарат.

Практика. Упражнения на дыхание, на смену резонаторов, на артикуляцию и т. д.

Викторина «Семь волшебных нот».

Понятие о диапазоне, регистре, тесситуре певческих голосов

Понятие о диапазоне певческого голоса. Различия диапазонов профессионального певца и непрофессионала. Развитие диапазона.

Практика. Специальные упражнения на развитие диапазона.

Понятие о певческом регистре и его возможностях. Понятие регистра. Развитие плавного перехода регистров по специальной системе. Возможности звучания регистров.

Практика. Специальные упражнения, направленные на сглаживание регистров при пении.

Понятие тесситуры и ее зависимость от репертуара. Понятие тесситуры. Зависимость от репертуара. Подбор репертуара.

Практика. Работа над музыкальным произведением с подбором репертуара в рабочей тесситуре исполнителя. Исполнение песен. Анализ произведения и исполнения.

Певческая установка и ее влияние на музыкальное самовыражение ребенка Певческое дыхание и его роль в звукообразовании. Дыхание - основа вокальной техники.

Разновидности дыхания. Роль певческого дыхания. Роль певческого дыхания в звукообразовании.

Практика. Специальные упражнения на формирование правильного певческого дыхания.

Звукообразование. Понятие «атака звука». Разновидности «атаки». Ее влияние на звукообразование.

Практика. Специальные упражнения, рассчитанные на отработку разных звуковых «атак».

Приемы голосоведения. Прием голосоведения legato. Его характеристика. Прием голосоведения stakatto. Его характеристика. Прием голосоведения поп legato. Его характеристика. Зависимость произведения от приемов голосоведения.

Практика. Специальные упражнения, направленные на отработку различных приемов голосоведения, работа над музыкальным произведением с учетом теоретического материала. Исполнение песен. Анализ произведения и исполнения.

Роль музыки в спектакле.

Особенности театральной музыки. Музыка в театральном представлении. Этапы подбора музыкального оформления для спектакля.

Практика. Подбор музыкальных номеров для оформления актерского этюда. Выразительные и изобразительные возможности театральной музыки. Мелодия - важнейший элемент музыкального искусства. Лад как характер музыкального оформления спектакля. Ритм как организация звука музыкального произведения во времени. Тембр - окраска голоса. Динамика - процесс изменения громкости.

Практика. Подбор музыкального номера для пластического этюда «Что в музыке моей?»

Основы музыкальной драматургии спектакля. Музыкальная тема как основа музыкальной драматургии. Лейттемы и лейтмотивы.

Практика. Просмотр спектакля музыкального театра, его анализ. Классификация театральной музыки. Типовые виды театральной музыки (увертюра, музыкальные антракты, музыкальный финал акта или спектакля, музыкальные номера по ходу сценического действия). Основные задачи каждого из указанных видов музыки.

Практика. Познавательная игра «Угадай мелодию». Показ актерского этюда, в котором используется музыкальное оформление. Показ пластического этюда на раскрытие характера звучащей музыки. Анализ работ.

Прогнозируемые результаты

Личностные	Предметные	Метапредметными
<p><i>У обучающихся будут сформированы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению группы; • целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; • эстетические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; • осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 	<p><i>Обучающийся научится:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • получают общие знания о театральном искусстве, театральной культуре; • узнают связь театра с другими видами искусств; • получают сведения о театральных профессиях; • соблюдать орфоэпические и интонационные нормы художественного чтения; • выразительно читать по ролям и наизусть; • различать произведения по жанру; • развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, работать с голосом; • основам актёрского мастерства; • выполнять и сочинять этюды и упражнения; • умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злость, удивление, восхищение) вербально и не вербально; • сценически двигаться без музыки и под музыку; • алгоритму постановки спектакля; • технике грима и изготовлению декораций; 	<p><i>Обучающийся научится:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • понимать и принимать задачу, сформулированную педагогом; • планировать свои действия на отдельных этапах работы над спектаклем; • осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; • анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». • адекватно воспринимать оценку педагога. <p><i>Обучающийся научится:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; • понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; • проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. <p><i>Обучающийся научится:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • организовывать работу с залом. 	<ul style="list-style-type: none"> • включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность • работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; • обращаться за помощью; • формулировать свои затруднения; • предлагать помощь и сотрудничество; • слушать собеседника; • договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению; • формулировать собственное мнение и позицию; • осуществлять взаимный контроль; • адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
--	--	--

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

ПОСЛЕ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ.

ВОСПИТАННИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, УМЕТЬ:

По курсу «Основы актерского мастерства»

Зн а т ь :

- историю театра и театрального искусства;
- театральную этику и основные положения системы К. С. Станиславского;
- работу актера над ролью;
- работу театральных цехов.

Ум е т ь:

- владеть элементами внутренней техники актера;
- правильно выполнять упражнения актерского тренинга и проводить тренинг в группе;
- самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды;
- работать над малыми театральными формами;
- выполнять работу осветителей, оформителей, бутафоров и т. п., помогая коллегам.

По курсу «Сценическая речь»

Зн а т ь :

- общие вопросы речевого искусства русского театра;
- орфоэпические нормы русского языка;
- фонетические нормы русского языка;
- нормы литературной речи;
- понятия «диапазон», «регистр»;
- основные этапы работы чтеца над художественным произведением;
- этикет, ритуалы и манеры поведения в обществе.

Ум е т ь:

- работать над исправлением дикционных недостатков;
- пользоваться смешанно-диафрагматическими типами дыхания;
- укреплять путем тренировки мышцы дыхания;
- сознательно бережно относиться к голосу и речи как к профессиональному инструменту актера;
- координировать дыхание со звуком и пользоваться своими резонаторами для верхнего направления звука;
- производить логический анализ произведения;
- исполнять описательную прозу и русскую народную сказку для зрителей.

По курсу «Вокал»

Зн а т ь :

- роль песенного искусства в общественной жизни;
- физиологические особенности голосового аппарата;
- особенности профессионального певческого голоса;
- приемы голосоведения;
- принципы подбора репертуара;
- особенности театральной музыки;
- классификацию театральной музыки.

Ум е т ь:

- исполнять упражнения на развитие диапазона голоса и на формирование правильного певческого дыхания;
- подбирать музыкальное оформление к актерским этюдам.

2-ой год обучения

Цель: содействовать развитию духовно-нравственных основ личности подростка, его творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к искусству театра.

Задачи программы:

- создание условий для раскрытия таланта каждого ребенка и преодоления психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению;
- создание ситуаций, обеспечивающих подростку возможность нравственного выбора;
- развитие навыков общения и коммуникации;
- приобщение к широкому пласту духовно-нравственных и культурных традиций народов России.

Учебный план

№ п/п	Наименование тем	Количество часов			
		всего	теория	практика	Формы аттестации/контроля
1	«Основы актерского мастерства»	82	26	56	Опрос Анкетирование и тестирование
2	«Основы сценической речи»	90	10	80	
3	«Вокал»	43	7	36	
4	Промежуточная аттестация	1	1		
	ИТОГО	216	44	172	

Учебно-тематический план 2-го года обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов			
		всего	теория	практика	Формы аттестации/контроля
	«Основы актерского мастерства»	82	26	56	Опрос Анкетирование и тестирование
1	Теоретические основы актерского мастерства	6	6		
2	Работа актера над собой	30	4	26	
3	Работа актера над ролью. Изучение роли	22	8	14	
4	Работа над малыми театральными формами	8	6	2	
5	Работа над спектаклем	14		14	
6	Работа внутри объединения	2	2		
	«Основы сценической речи»	90	10	80	
7	Теоретические основы сценической речи	18	2	16	
8	Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция	18	2	16	
9	Орфоэпия	12	2	10	
10	Логика сценической речи	16	2	14	
11	Работа над литературно-художественным произведением. Художественное слово	26	2	24	
	«Вокал»	43	8	36	
12	1. Повторение и закрепление главных принципов певческой установки	8	2	6	
13	Культура речи и дикция в вокальном творчестве	10	2	8	
14	Элементы вокальной звучности	12	2	10	
15	Музыкальные жанры в драматическом спектакле	14	2	12	
	ИТОГО	216	44	172	

Содержание второго года обучения.

«Основы актерского мастерства»

Теоретические основы актерского мастерства

Драматургия как основа театрального искусства. Основные жанры драматургии.

Спектакль как сценическое воплощение произведения драматурга. Определяющее значение идейного содержания и художественных особенностей пьесы в создании спектакля. Содержание и форма драматургического произведения, их основные элементы. Тема, идея пьесы. Основные принципы подбора репертуара.

Значение произведений классической драматургии для репертуара театральной студии.

Практика. Сообщения студийцев о творчестве известных драматургов-классиков.

История театра. Классический русский театр и его представители. Театр А. Островского.

Практика. Просмотр спектакля Липецкого театра драмы им. Л.Н.Толстого.

Великие драматурги и их творчество. Великий английский драматург Уильям Шекспир.

Комедии Бомарше и Мольера. Великие русские драматурги А. Сумароков, Д.

Фонвизин.

Практика. Литературный вечер, посвященный творчеству У. Шекспира. Брейн-ринг «Знаете ли вы театр?».

Работа актера над собой

Внимание и мышечная свобода. Органическое внимание - путь к мышечному освобождению.

Практика. Тренировка мышечного аппарата. Упражнение по распределению мышечной энергии, нагрузка и расслабление мышц. Сценическое отношение и сценическое общение. Оценка намерения и действия партнера.

Пристройка к партнеру. Воздействие на партнера в желаемом направлении. Отношение к партнеру, сложившееся в процессе сценического действия.

Практика. Парные этюды на общение. Этюды на пристройку к партнеру. Психофизические игры. Этюды на разные виды общения.

Сверхзадача и сквозное действие роли. Самодействие. Приспособление. Виды событий,

событийный ряд роли. Сквозное действие и его задача.

Практика. Этюды с обострением предлагаемых обстоятельств, направленных на выявление и решение сценических задач. Определение сверхзадачи и сквозного действия конкретной роли в постановочном спектакле. Материал для работы: небольшие, рассчитанные на 2-3 исполнителей, отрывки из литературных произведений, которые по содержанию и предлагаемым обстоятельствам близки студийцам.

Воображение и предлагаемые обстоятельства. Атмосфера спектакля. Активное и пассивное воображение. Предлагаемые обстоятельства роли. Физическое самочувствие действующего лица и его внутреннее состояние. Предлагаемые обстоятельства и помощь воображения в восприятии их реальности.

Практика. Этюды импровизации на обострение предлагаемых обстоятельств. Оценка и сценическая задача. Определение основных задач действующего лица. Процесс и результат выполнения задачи. Проявление в оценке жанра пьесы, природы чувств, характера персонажа.

Практика. Этюды на выполнение конкретизированной актерской задачи, требующие быстрых и острых оценок.

Хит-парад этюдов «Горячая десятка».

Работа актера над ролью

Разбор роли по действенным фактам. Необходимость всестороннего изучения своего героя. Разработка линии его действия в будущем спектакле. Действенная партитура как конкретный план действия на сцене.

Предварительная наметка линии действия. Овладение на сцене линией действия.

Практика. Составление действенной партитуры своей роли.

События в роли. События - факты. Как определить главное событие? Пять основных событий - событийный ряд роли.

Практика. Событийная партитура своей роли.

Подтекст. «Второй план». Раскрытие подтекста как ключ к пониманию того, чего хочет актер от партнера. Что такое «второй план»? Создание «второго плана». Сокровенный смысл произносимых слов.

Практика. Раскрытие подтекста выбранных литературных произведений. Этюды на обострение «второго плана» роли.

Видения и внутренние монологи. Видение (видеоряд), лежащее за словами, - помощь актеру при воздействии на зрителя и в общении с партнером. Как создаются видения (на примере сцен из пьес современных драматургов). Внутренние монологи - основа создания сценического образа. «Домашние заготовки» внутренних монологов. Практика. Упражнения и этюды, в которых необходим внутренний монолог. Проработка внутренних монологов роли.

«Зерно» образа. Определение Вл. И. Немировичем-Данченко «зерна» образа. Выражение «зерно» образа.

Практика. Разбор «зерна» образа на примерах известных актерских работ (по автобиографическим материалам).

Психофизическое состояние. Процесс «наживания» необходимого психофизического состояния. Анализ: атмосфера конкретной сцены, оценка обстановки. Верное психофизическое состояние как борьба с актерскими штампами. Роль фантазии в выборе физического самочувствия. Практика. «Наживание» психического самочувствия в процессе репетиций спектакля или специальных этюдов. Работа в одноактном спектакле.

Работа над малыми театральными формами

Площадной театр. Балаганный театр на Руси. Раёшное представление. Формы, виды и жанры.

Практика. В гостях у Елецкого театра «Бенефис».

Массовые праздники. История возникновения. Формы, виды и жанры. Сценарное мастерство.

Практика. Подготовка театральные представления к массовым праздникам.

Участие в сельских и областных массовых праздниках: День города, Проводы русской зимы, Ярмарка, День Победы и т. д.

Работа над спектаклем Одноактный спектакль.

Изучение материалов, раскрывающих эпоху, время написания постановочной пьесы, помогающие понять ее идейно-художественные особенности. Определение темы, идеи, жанра, стиля и т. д. Определение событий, конфликтного факта. Анализ поступков героев.

Определение жанра данной пьесы. Поиск точного решения жанра. Выяснение психологических мотивировок поведения героев. Разработка «неожиданных» психологических мотивировок. Определение предлагаемых и ведущих обстоятельств, исходного события пьесы для правильного выбора темпоритма. Определение атмосферы спектакля. Поиск выразительных средств для ее передачи на сцене. Подготовка и показ одноактного спектакля перед зрителем.

Работа внутри объединения.

Эстетика - наука о прекрасном. История эстетики. Основные категории эстетики.

Эстетика быта. Эстетика общения.

Практика. Экскурсия в Елецкий музей. Вовлечение студийцев в социальную деятельность. Как мы понимаем значение понятий «патриотизм», «гражданский долг», «сострадание»? Любить - значит заботиться!

Практика. Новогодние представления для малообеспеченных семей; игровая - развлекательная программа для детей-инвалидов; тематические программы для ветеранов войны.

Традиции и ритуалы в коллективе.

Практика. Вечер-встреча с выпускниками; для детей и родителей «Театральная семья»; капустник, посвященный Дню театра; праздничный вечер «Наши именины» с приглашением родителей и друзей.

«ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ»

Теоретические основы сценической речи

Основные особенности сценической речи в современном профессиональном и самодеятельном театре. Сценическая речь и характеристика стиля актерского исполнения.

Разговорность и нормативность сценической речи, ее выразительность и действенность.

Речевая характеристика образа.

Практика. Просмотр спектаклей, с последующим анализом речевой стороны спектакля. Сценические особенности и общие основы словесного действия актерского искусства и искусства художественного слова. Общность творческого процесса чтеца и актера.

Единый характер словесного действия в общих видах искусства. Сценические особенности искусства художественного слова.

Практика. Игра-импровизация «Создай свой образ».

Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция. Методика и практика по дыханию и голосу. Осанка. Свобода мышц. Методика по дыханию и голосу.

Практика. Упражнения для выработки правильного, полного вдоха. Упражнения для выработки правильного фонационного выдоха. Косвенные упражнения, способствующие снятию мышечных зажимов. Комплексная система упражнений для тренировки и развития голоса и речи. Практика. Речевой тренинг голоса на каждом занятии.

Особенности работы по дыханию и голосу в условиях самостоятельной тренировки.

Процесс воспитания тела, дыхания и голоса. Сложность этой работы. Воспитание умения слушать и слышать себя, умение контролировать и фиксировать свои мышечные ощущения. Самоконтроль. Дозировка нагрузок.

Речь в движении.

Практика. Голосо-речевой тренинг при всевозможных движениях. Приобретение навыка звучания голоса при любом положении тела, головы и т. п. Упражнения на одновременную тренировку звучания и движения.

Проверка дикции студийцев на примере работы со скороговорками, стихотворными произведениями. Самостоятельный тренинг на индивидуальных занятиях. При необходимости вносить коррекцию.

Орфоэпия

Произношение окончаний глаголов, прилагательных и другие сведения по орфоэпии.

Правильное произношение окончаний глаголов, прилагательных. Правильное произношение некоторых имен и отчеств, слов иноязычного происхождения.

Практика. Артикуляционная гимнастика. Упражнения на правильное произношение звуков. Работа со словарем.

Свободное звучание. Свобода фонационных путей. Переход к речевому способу произнесения. Собранность звука. Свобода нижней челюсти.

Практика. Тренировка сонорных согласных. Освоение языка фонационного дыхания.

Снятие мышечного напряжения фонационных путей. Упражнения на нахождение «центра» речевого голоса. Выработка звонкости голоса - упражнения.

Самостоятельное проведение каждым ребенком голосо-речевого тренинга с использованием упражнений на свободное звучание и артикуляционной гимнастики, в группе.

Логика сценической речи

Знаки препинания в речевом действии. Законы интонации в речевом общении. Знаки препинания как вспомогательное средство раскрытия содержания и смысла фразы.

Интонационные законы. Случаи несовпадения логической паузы со знаками

препинания.

Особенности работы над простыми и сложными предложениями.

Практика. Разбор предложений, скелетирование фраз. Овладение моделями речевого действия.

Правила логики речи. Актуальное членение предложения; понятия темы и ремы. Роль подтекста, оценки, факта. Правила логики речи, связанные грамматической структурой предложения. Инверсия.

Практика. Расшифровка подтекста, определение темы и ремы в предложенных монологах.

Разбор текстов с учетом законов логики. Блиц-турнир по вопросам раздела «Логика сценической речи».

Работа над литературно-художественным произведением

Стихотворное произведение и особенности работы над ним. Природа стихотворной речи, ее специфика, отличие от речи прозаической. Краткая история возникновения стиха. Ритм как важнейший компонент стиха. Стихотворная строка как ритмическая единица стихотворной речи.

Система стихотворения. Русский народный стих. Силлабо-тоническая система, ее особенности, принципы.

Стихотворная пауза. Цезура. Связь ритмической паузы с логической.

Рифма как одно из динамических и организационных средств стиха. «Белый» стих.

Строфа. Виды строф. Особенности работы.

Инверсия как выразительное стихотворное средство.

Деление стихотворной строки на доли.

Свободный стих и его особенности. Особенности работы над словом в стихотворном спектакле.

Практика. Разбор стихотворения (на выбор ребенка) и работа над ним. Принципы создания литературной композиции и монтажа. Литературная композиция.

Принципы построения литературной композиции. Обоснование выбора. Требования к литературной композиции. Литературный монтаж. Его отличие от композиции. Принципы построения монтажа. Требования к монтажу. Компоновка текста. Виды и классификации композиций. Выразительное средство, пластическое и музыкальное решения.

Практика. Работа над созданием литературной композиции.

Работа над басней. Басня как вид произведения, при исполнении которого допускаются

элементы театрализации. Особенности работы над басней. Мораль басни - призыв. Основа ее содержания. Раскрытие конфликта.

Публицистическое заострение мысли.

Непосредственность основы исполнения.

Практика. Подбор материала для исполнения. Действенный анализ басни. Раскрытие конфликта.

Чтение на зрителя басни, стихотворения. Показ на зрителя литературномзыкальной композиции.

Внутристудийная работа

Слово как единица стилистической системы языка. Значимость нейтральных, книжных,

разговорных и просторечных единиц словаря русского языка. Переносные значения слов.

Практика. Игра «Первый опыт в журналистике». Культура общения. Правила телефонного этикета. Практика. Воспитательная игра «Разговор по телефону».

«ВОКАЛ»

Повторение и закрепление главных принципов певческой установки. Процесс саморегуляции, выстраивание, соединение и сглаживание регистров. Практика. Упражнения, направленные на процесс саморегуляции, выстраивание и сглаживание регистров.

Звукообразование и его влияние на приемы звуковедения. Техника звукообразования.

Влияние звукообразования на приемы звуковедения.
 Практика. Упражнения на разные приемы звуковедения.
 Певческая установка при правильном певческом дыхании.
 Практика. Специальные упражнения, направленные на правильную певческую установку.

Отработка певческого дыхания на конкретных музыкальных произведениях. Культура речи и дикция в вокальном творчестве

Правильная позиция рта при пении. Подчинение певческого произношения требованиям музыки.

Практика. Специальные упражнения для поддержания правильной позиции рта при пении.

Характеристика певческой дикции. Зависимость певческой дикции от характера музыки, содержания произведения, его образности.

Практика. Скороговорки и специальные упражнения, направленные на отработку певческой дикции.

Правила произношения согласных в пении. Звонкие согласные в конце слов. Удвоенные согласные. Сочетания согласных - правила произношения при пении. Практика. Скороговорки и специальные упражнения, направленные на отработку произношения согласных в пении.

Элементы вокальной звучности

Художественное единство, согласованность, уравновешенность всех компонентов исполнения.

Практика. Достижение художественного единства исполнения конкретного произведения.

Тесситурные условия вокальной звучности в зависимости от индивидуальных особенностей исполнителя.

Практика. Работа над конкретным музыкальным произведением с учетом индивидуальных тесситурных условий и особенностей исполнителя.

Ансамбль голосов как элемент вокальной звучности.

Разновидности ансамблевого звучания. Унисонный ансамбль. Частный. Общий.

Динамический. Ритмический. Тембровый, дикционный ансамбли. Необходимые условия для достижения ансамблевого звучания.

Практика. Работа над конкретным музыкальным произведением, направленная на достижение всех уровней ансамбля. Исполнение вокальных номеров, анализ.

Музыкальные жанры в драматическом спектакле

Вокальные жанры. Песня как самый распространенный вид музыкального жанра.

Романсы, баллады, зонги. Частушки и куплеты.

Практика. Разучивание музыкальных произведений разных вокальных жанров. Разбор и отработка музыкальных номеров для спектакля. Инструментальные жанры. Одночастные произведения.

Произведения сонатно-симфонического цикла. Программно-симфонические жанры.

Практика. Прослушивание произведений инструментального жанра. Танцевальная музыка. Задачи танцевальной музыки. Ее особенности в драматическом театре. Отличительные черты каждого танцевального произведения.

Практика. Подбор музыки для постановки танцевальных этюдов и номеров. Исполнение вокального произведения. Постановка музыкальнотанцевальных номеров.

Планируемые результаты

личностные	предметные	метопредметные
Сформировано: умение говорить грамотно, потребность в здоровом образе жизни, выдержка и терпимость, умение	Учащиеся станут больше общаться, расширится их круг общения, научатся находить выход из конфликтных ситуаций,	<u>Произойдет закрепление навыка работы в паре, группе,</u> развитие умения контролировать и оценивать свои действия и поступки.

адаптироваться в новых условиях; уверенность при выступлениях.	появится чувство толерантности (относительно возраста, интеллекта, национальности, внешности, гендерных особенностей и т.д.).	
--	---	--

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

ПОСЛЕ 2-го ГОДА ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ:

По курсу «Основы актерского мастерства»

Зн а т ь :

- историю театра и театрального искусства;
- теоретические основы актерского мастерства;
- этапы работы актера над ролью и сценарием;
- законы сценического действия;
- историю возникновения эстетики как науки, такие ее разделы как: эстетику

общения, эстетику быта и т. п.

Ум е т ь:

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- раскрывать действенную природу слова в действии;
- самостоятельно анализировать постановочный материал (действенная партитура роли);
- работать над ролью;
- создавать точные актерские образы.

По курсу «Сценическая речь»

Зн а т ь :

- теоретические основы сценической речи; законы живой речи на сцене, открытые К. С. Станиславским и В л. И. Немировичем -Данченко;
- основные особенности сценической речи в современном профессиональном театре;
- основы русского стихосложения;
- принципы построения литературной композиции, требования к литературной композиции и литературному монтажу;
- правила этикета.

Ум е т ь:

- самостоятельно выполнять упражнения на укрепление полученных навыков по дыханию и голосу (развитие диапазона голоса, его гибкости, звучности, выносливости);
- четко анализировать стихотворную форму, нести логику мысли, не нарушая стихотворной формы;
- работать над текстом, добиваясь органичности чтения текста стихотворных произведений;
- глубоко проникая в текст автора, логически точно и полно анализировать текст;
- владеть речевым общением;
- работать над созданием и воплощением литературной композиции, монтажа, концерта.

По курсу «Вокал»

Зн а т ь :

- правильную позицию рта при пении;
- характеристику певческой дикции;
- правила произношения согласных в пении;

- разновидности ансамблевого звучания;
- музыкальные жанры в драматическом спектакле.

Ум е т ь:

- использовать процесс саморегуляции;
- исполнять вокальные произведения;
- подбирать музыку к танцевальным номерам и актерским этюдам.

3 год обучения

Цель: содействовать развитию духовно-нравственных основ личности подростка, его творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к искусству театра.

Задачи программы:

- создание условий для раскрытия таланта каждого ребенка и преодоления психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению;
- создание ситуаций, обеспечивающих подростку возможность нравственного выбора;
- развитие навыков общения и коммуникации;
- приобщение к широкому пласту духовно-нравственных и культурных традиций народов России.

Учебный план

№ п/п	Наименование тем	Количество часов			
		всего	теория	практика	Формы аттестации/контроля
1	«Основы актерского мастерства»	42	12	30	Опрос
	«Основы сценической речи»	50	14	36	Беседа
	«Основы сценической речи»	50	14	36	Написание проекта
	«Вокал»	27	7	20	Выступление
	«Грим»	21	8	13	Беседа
	«Основы сценического движения»	25	7	18	Практическое занятие
	Промежуточная аттестация	1	1		Практическое занятие
	ИТОГО	216	63	153	

Учебно-тематический план 3-го года

№ п/п	Наименование тем	Количество часов			
		всего	теория	практика	Формы аттестации/контроля
	«Основы актерского мастерства»	42	12	30	Беседа
	Теоретические основы актерского мастерства	6	4	2	Опрос
	Работа актера над собой	4	2	2	

Работа актера над ролью. Изучение роли	8	2	6		
Работа над спектаклем	18	2	16		
Работа внутри объединения	6	2	4		
«Основы сценической речи»	50	14	36		
Написание проекта	50	14	36		
«Основы сценической речи»	50	14	36		
Теоретические основы сценической речи	6	2	4		
Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция	16	4	12		
Орфоэпия	6	2	4		
Логика сценической речи	4	2	2		
Работа над литературнохудожественным произведением. Художественное слово	14	2	12		
Работа внутри объединения	4	2	2		
«Вокал»	27	7	20		
Мелодия - душа музыки	7	1	5		
Художественно-выразительные средства вокального исполнения	10	3	7		
Музыкальное оформление спектакля	10	3	7		
«Грим»	21	8	13		
Введение. Предмет и задачи курса «Грим»	1	1			
Становление искусства грима	4	1	3		
Виды грима	16	6	10		
«Основы сценического движения»	25	7	18		
Введение. Предмет «Сценическое движение». Задачи курса	1	1			
Развитие и воспитание психических и психо-физических качеств. Общие двигательные навыки	11	2	9		
Пластичность	9	3	6		
Стиль и жанр в сценической пластике	5	2	3		
Промежуточная аттестация	1	1			
ИТОГО	216	63	153		

Содержание учебного плана третьего года

«ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА»

Теоретические вопросы актерского мастерства

История театра. Работа МХАТа. Театр им. Е. Вахтангова. Советский театр 80-х.

Практика. Сообщения студийцев о творчестве актеров и режиссеров МХАТа.

Просмотр видеофильма с записью спектакля «Принцесса Турандот» в постановке Е. Вахтангова.

Великие драматурги и их творчество. Трагедии Софокла и Еврипида. Выдающийся комедиограф Аристофан. Комедии Лопе де Вега.

Практика. Литературный вечер, посвященный творчеству Лопе де Вега. Викторина «Умники и умницы» по вопросам истории театра.

Работа актера над собой

Комплексная система упражнений для совершенствования актерского мастерства.

Практика. Актерский тренинг на каждом занятии и самостоятельно. Отработка всех элементов актерского тренинга по системе К. С. Станиславского. Проведение воспитанниками актерского тренинга в младших группах.

Работа актера над ролью

Создание сценического образа. Действенная партитура роли.

Практика. Проработка действенной партитуры собственной роли. Работа над образом своего персонажа.

О маленьких ролях и массовках. Статист: кто это? Работа статиста. Примеры известных актеров, начинавших карьеру статистами.

Практика. Этюды с использованием массовых сцен.

Как играть отрицательных персонажей? Советы Вл. И. Немировича-Данченко по этому вопросу.

Карикатурное изображение, гротеск, глубокое понимание образа. Важность внешнего вида и грима при вживании в образ. «Убить врага» как художественный прием, использованный Вл. И.

Немировичем-Данченко в работе над образом отрицательного персонажа. Практика. Этюды с исполнением ролей отрицательных персонажей.

«Парад образов» - одиночные этюды на яркое выражение характерности персонажа.

Работа над спектаклем Возникновение замысла спектакля

Практика. Изучение материалов, раскрывающих эпоху, время написания постановочной пьесы, помогающие понять ее идейно-художественные особенности. Определение темы, идеи, жанра, стиля и т. д.

События и событийный ряд в пьесе.

Практика. Определение событий, конфликтного факта. Анализ поступков героев.

Жанровое решение спектакля и его стилевые особенности. Изучение жанра драматического произведения. Две правды: жизненная и социальная.

Практика. Определить жанр данной пьесы. Найти точное решение жанра. Выяснить психологические мотивировки поведения героев. Разработка «неожиданных» психологических мотивировок.

Темпо-ритм спектакля.

Практика. Эмоциональное «зерно» спектакля и ролей как почва для темпо-ритма.

Определение предлагаемых и ведущих обстоятельств, исходного события пьесы для правильного выбора темпо-ритма.

Атмосфера спектакля.

Практика. Определение атмосферы спектакля. Поиск выразительных средств для ее передачи на сцене.

Оформление спектакля.

Художник как один из создателей спектакля. Роль сценографии в раскрытии художественного замысла спектакля. Роль и значение световой партитуры в спектакле.

Музыка в драматическом спектакле. Шумовое оформление. Костюм. Танец в спектакле.

Бутафория.

Практика. Подбор музыки; изготовление бутафорских изделий, декораций; пошив костюмов; постановка танцевальных номеров к спектаклю.

Выпуск спектакля.

Внутристудийная работа «Мы сами с усами».

Практика. Выборы органов детского самоуправления. Заседания Детского совета.

Организация внутристудийных праздников: «День театра», «День варенья», «Мартофля» и т. д.

Практика. Экскурсия по памятным местам села Измалково.

«В человеке все должно быть прекрасно ...»

Практика. Участие в спортивных праздниках, туристические походы, лыжные прогулки и т. п.

«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»

Теоретические основы сценической речи

Методика проведения образовательной работы по сценической речи в самодеятельном театральном коллективе. Значение образовательной работы. Цели и задачи, основные методы и формы проведения занятий.

Практика. Самостоятельное проведение студийцами занятий по сценической речи в младших группах театра-студии (тема занятия по выбору).

Методика работы режиссера над словом в процессе подготовки спектакля. Культура сценической речи в театре - проблема режиссерская. Слово в действенном анализе пьесы и роли. Взаимосвязь художественного творчества, проблем технической речи, технологии процесса подготовки спектакля.

Практика. Самостоятельная работа над речевой стороной учебного постановочного материала.

Анализ хода занятия; соответствие методов и форм подачи материала. Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция

Междометия в работе над голосом. Междометия как часть речи; их функции. Для чего служат междометия? Виды междометий.

Практика. Упражнения, в которых используются междометия. Упражнения на интонирование междометий. Упражнения на

оправдание различного интонационного звучания. Упражнения из цикла «Лай».

Темпо-ритм речи. Понятия «темпа речи», «ритм речи». Связь темпа речи и действия.

Диалектическое единство темпа-ритма речи.

Практика. Работа над темпо-ритмом речи. Упражнения на плавность, медленность, звучную слитность речи. Овладение «крупным» словом и сценической скороговоркой.

Упражнения для тренировки речевого и голосового аппаратов.

Развитие диапазона голоса. Понятие «диапазон». Работа верхних и нижних резонаторов.

Тональное выражение знаков препинания с помощью высокого и низкого тонов.

Практика. Упражнения для «сравнения» регистров, заставляющие их работать совокупно.

Упражнение на расширение диапазона.

Методика проведения занятий по технике речи. Метод игры в работе по речевой технике.

Практика. Сюжетная игра «Путешествие по стране Звукандии» на отработку элементов техники речи.

Проведение занятий по технике речи в младших группах театра-студии с последующим анализом.

Орфоэпия

Работа со словарем. Значение словарей для повышения общей речевой культуры. Виды словарей, их назначения. Методические принципы работы со словарем.

Практика. Практическая работа со словарем. Игра «Архивариус».

Речевая характеристика образа. Диалектическое и актерское произношения как выразительное средство создания драматического образа.

Практика. Работа над речевой характеристикой образа при чтении монолога.

Методика проведения работы по орфоэпии. Образовательная работа в коллективе по орфоэпии. Индивидуальный подход в выработке литературного произношения. Методика проведения занятий.

Практика. Освоение студийцами норм литературного произношения. Проведение занятий по орфоэпии в младших группах театра-студии с последующим анализом. Исполнение монолога (с учетом речевой характеристики образа), последующий анализ.

Логика сценической речи

Методика организации занятий по овладению законами и правилами логики сценической речи. Законы логики в речевом действии. Правила логики речи. Методы и формы подачи материала с учетом возрастных особенностей студийцев.

Практика. Выбор темы, формы и методов проведения занятия. Подбор материала, составление плана занятия. Проведение занятий по логике сценической речи в младшей группе. Анализ проведенных занятий.

Работа над литературно-художественным произведением.

Художественное слово

Монологи. Виды монологов. Особенности работы над монологами. Зрительные образы.

Прием «качели».

Практика. Выбор материала. Действительный разбор монолога. Раскрытие конфликта. Художественное чтение монолога.

Работа над сатирическими жанрами. Особенность художественного воплощения сатирических жанров: предельная серьезность при исполнении, взгляд со стороны.

Допустимость некоторой театрализации при исполнении сатирических монологов.

Практика. Ознакомление с эпохой, в которую написано произведение, с политической борьбой этого периода, с личностью автора и его общественной деятельностью. Выбор произведения. Работа над ним (действенный анализ и т. д.).

Практическая работа над речевой стороной спектакля. Работа над речевой стороной спектакля - одна из важнейших задач курса «Сценическая речь».

Практика. Проработка с учащимися текстов их ролей с точки зрения логической и эмоциональной выразительности. Исполнение на зрителя монолога и сатирического произведения.

Воспитательная работа.

Эмоциональное воздействие речи. Чувства. Эмоциональные реакции и состояния.

Эмоциональный интеллект: способность распознавать собственные эмоции; владеть ими; мотивировать себя; способность распознавать по интонации речи эмоции людей; коммуникативная способность. Практика. Воспитательная игра «Как не ссориться?».

Культура общения. Умение вести беседу. Темы бесед. Чувство такта, вкуса. Достижение взаимного удовлетворения сторон. Сочетание естественности поведения и уважения к собеседникам.

Практика. Воспитательная игра «Говорить или не говорить?».

«ВОКАЛ»

Мелодия - душа музыки. Тесситурные условия в мелодии произведения. Практика. Работа над произведениями с разными тесситурными условиями. Тембр как индивидуальный окрас мелодического звучания произведения. Понятие тембра. Зависимость произведения от тембрального окраса.

Практика. Индивидуальная работа с вокалистами.

Темп как динамика звука в мелодической фактуре произведения. Понятие темпа в мелодии произведения. Зависимость произведения от его темпа.

Практика. Специальные упражнения в разных темпах. Работа над музыкальными произведениями в разных темпах.

Исполнение студийцами произведений с разными тесситурными условиями, в разных темпах.

Художественно-выразительные средства вокального исполнения Цезура в музыке. Понятие цезуры. Назначение цезуры в музыке.

Практика. Отработка музыкальных фраз в произведениях, где встречаются цезуры.

Фразировка как элемент художественно-выразительных средств в вокальном творчестве.

Понятие фразировки в музыке. Ее назначение и особенности.

Практика. Работа над фразировкой в конкретном произведении.

Ритм и метр, их совокупность в мелодическом движении произведения. Понятия «ритм» и «метр» в музыке. Зависимость произведения от ритма и метра.

Практика. Работа над музыкальными произведениями с разным ритмическим рисунком.

Понятие «фермата». Ее назначение в мелодической фактуре произведения. Практика. Отработка музыкальных фраз в произведении, где встречается фермата.

Динамические оттенки - важный элемент художественно-выразительного исполнения произведения. Понятие динамических оттенков, их виды. Зависимость характера произведения от динамических оттенков.

Практика. Отработка динамических оттенков на примере конкретного произведения.

Показ всех видов художественно-выразительных средств в вокальном исполнении.

Музыкальное оформление спектакля

Общие принципы музыкального оформления спектакля. Техника и методы подбора музыкального оформления.

Практика. Знакомство с работой звукорежиссера Пензенского драматического театра.

Знакомство с творчеством театрального композитора.

Подбор музыкального материала. Зависимость музыкального оформления от жанра пьесы, стиля автора, его писательской манеры. Зависимость музыкального оформления от социальной принадлежности героев пьесы. Национальный колорит пьесы. Подбор музыки с учетом национальных особенностей драматургии. Подбор условной музыки. Leitmotiv в музыкальном оформлении. Использование западной танцевальной музыки. Практика. Самостоятельный подбор музыки к постановочному материалу. Звуковые эффекты в музыкальном оформлении спектакля. Панорамирование звука.

Эффект имитирования. Унисонное звучание. Эффект транспонирования. Эффект реверберации. Микрофонная техника в сценическом действии.

Практика. Развивающая игра «Озвучь видеоролик».

Музыкальное оформление постановочного спектакля.

«ГРИМ»

Введение. Предмет и задачи курса «Грим».

Становление искусства грима

Сценический образ и грим. Современная сцена и требования к внешнему перевоплощению актера. Неразрывная связь и взаимодействие внутреннего и внешнего перевоплощения актера. Театральный грим и его отличие от киногрима и грима в телевизионных спектаклях и фильмах.

История грима. Современные требования к внешней характеристике образа. Краткий обзор истории грима, технологического процесса. Дореволюционные школы грима А. Родлера, А. Воскресенского, И. Гремиславского. Грим 20-30-х гг. Современные требования к технологии грима. Краски общего тона, их оттенки в наборах. Зависимость грима от освещения.

Практика. Просмотр слайдфильма о различных видах грима и процессе гримирования.

Изготовление фотоальбома с фотографиями актеров в гриме.

Основные приемы грима. Плоскостной, объемный, живописный, скульптурно-объемный. Традиционные и новые методы гримирования. Работа растушевками, малыми и большими кисточками, пуховкой, губкой и т. д. Рациональные приемы применения новейших средств грима в сочетании с современными требованиями театрального процесса.

Практика. Примерная в театре. Знакомство с работой профессионального гримера.

Познавательная игра «Я - гример».

Виды грима

Коррективный грим - общий тон. Анатомия лица. Впадины и выпуклости лица. Каноны красоты. Традиционная и современная подготовки лица к гримированию.

Практика. Смешивание красок на пластинке. Обновление растворителя, подготовка общего тона для нанесения его на лицо с помощью губки.

Коррективный грим - оттеняющие краски. Значение оттеняющих красок. Затенение и высветление впадин лица с помощью оттеняющих красок. Практика. Затенение и высветление впадин лица.

Коррективный грим - лоб, щеки. Разновидность фактуры кожи лица - нанесение общего тона с помощью губки, пальцев руки, кисточки. Выпуклый, плоский, широкий и узкий лоб. Подчеркивание височных впадин, надбровных дуг и лобных бугров. Щека полная и впалая. Место румянца на щеке.

Практика. Гримирование лба и щек.

Коррективный грим - нос. Прямой классический нос. Широкая и узкая спинка носа.

Живописные приемы грима для создания видимости различных видов носа. Практика. Гримирование носа.

Коррективный грим - брови. Виды бровей. Классические, короткие, длинные, прямые, ломаные, вогнутые брови. Прямая линия, подчеркивающая рисунок бровей исполнителя и позволяющая их дорисовать.

Практика. Гримирование бровей.

Губы, руки, шея, их гримирование. Полные, тонкие губы. Соответствие тональности рук, шеи, открытых частей тела общему цвету лица. Способы нанесения жидких красок грима для общего тона.

Практика. Гримирование губ, рук, шеи.

Подбородок и грим. Виды подбородков. Полный и худой подбородки. Острый, тупой, «волевой» (выступающий вперед), квадратный, раздвоенный, скошенный, двойной подбородок. Складки на подбородке. Практика. Гримирование подбородка.

Подводка для глаз.

Практика. Изменение рисунка глазных впадин. Подводка глаз, увеличивающая или уменьшающая их. «Миндалевидный», «круглый» глаз. Подкрашивание ресниц красками грима и тушью. Применение растушевки и кистей.

Запудривание и обновление грима.

Практика. Выбор цвета пудры. Бесцветная пудра, применяющаяся в кино. Тампоны из ваты, марли. Кисти, пуховки. Последовательность запудривания. Обновление грима общего тона, оттенков, подводки. Прическа в коррективном гриме. Краткий исторический обзор фасонов прически.

Современные модные прически. Виды стрижек.

Практика. Применение холодной (бигуди) и горячей (щипцы) завивки. Высокая прическа.

Скульптурно-объемные приемы гримирования. Ф. Раугул - изобретатель пластических деталей. Комбинированный метод гримирования объединение живописного и структурно-объемного приемов.

Изготовление пластических деталей и их применение в настоящее время. Практика. Применение наклеек, налепок, постижерских изделий в процессе гримирования.

Возрастной грим - общий тон. Роль цвета в возрастном гриме. Цвет объемных деталей (постижерских деталей, налепок). Серый, зеленый цвета тона для персонажей-стариков.

Практика. Нанесение общего тона для возрастного грима (на себе, на партнере).

Возрастной грим - оттеняющие краски.

Практика. Линия и штрих. Проработка основных впадин лица кистью, губкой, пальцами.

Высветление впадин, складок и морщин.

Возрастной грим - складки и морщины.

Практика. Усиление складок и морщин растушевкой, красками, коллодием. Носогубная складка. Морщины лба, глазной впадины, подбородка.

Возрастной грим - налестки из гуммоза. Гуммоз и его использование для налестков. Модели налестков для удлинения носа, изменения формы его крыльев. Широкие крылья носа. Налестки для подбородка и надбровных дуг. Практика. Применение налестков из гуммоза для гримирования надбровных дуг и подбородка.

Возрастной грим - парики и полупарики. Правила надевания парика. Заделка монтюра у «открытого» парика.

Практика. Работа с париками и полупариками. Нанесение седины белилами, пудрой и окрашивание седого волоса сажой от жженой пробки. Самостоятельное выполнение студийцами возрастного грима на партнере.

«ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

Введение. Предмет «Сценическое движение». Задачи предмета «Сценическое движение»

Развитие и воспитание психических и психофизических качеств. Общие двигательные навыки

Пластическое воспитание актера и режиссера. Пластическая культура актера и режиссера: психические и психофизические качества, двигательные навыки. Содержание

понятия «пластичность». Понятие «современность» применительно к сценической пластике.

Развитие гибкости и подвижности тела в гимнастических упражнениях. Ловкость как основное психофизическое качество актера, ее составляющие. Внимание, двигательная память и контроль над движениями. Навыки общие и частные.

Практика. Упражнения на полу: стоя, сидя, на коленях, лежа; с применением гимнастической стенки; с применением гимнастической скамейки; на стуле и со стулом; парная гимнастика (на полу, у гимнастической стенки, с применением гимнастической скамейки и стула). Упражнение в равновесии. Взаимосвязь всех частей тела и зависимость каждого движения от общего положения тела. Управление «центром тяжести». Навык управления инерциями тела как одно из условий выработки осанки и походки.

Регулирование мышечных напряжений. Навык преодоления «зажима». Практика. Воспитание смелости, тренировка воли и внимания. Совершенствование координации движений. Подготовка к освоению техники падения с высоты.

Ходьба по уменьшенной опоре на постепеннодвигающейся высоте над уровнем пола. Ходьба в сочетании с движением рук, логическим текстом, пением.

Гимнастические и акробатические комплексы на уменьшенной опоре. Техника соскока.

Акробатические упражнения.

Практика. Развитие силы в акробатических упражнениях (увеличение мышечной силы).

Тренировка вестибулярного аппарата. Навык распределения движений тела в заданном пространстве и в заданное время. Тренировка быстроты реакции в упражнениях с меняющимся темпом исполнения. Навык мышечного восприятия темпоритма движения.

Навык физического взаимодействия с партнером (в парных упражнениях). Подготовка к освоению техники пластических трюков (кувырки, боковые перекаты, «каскад»).

Навыки рече-двигательной и вокально-двигательной координации. Сценическое действие как единый психофизический процесс. Словесное и телесное действия.

Произвольная и произвольная координация речи и движений. Построение движений по логической схеме, созданной в воображении. Образ движения и возникновение идеомоторных движений.

Практика. Тренировка многоплоскостного внимания, двигательной памяти, совершенствование ритмичности, регулирование мышечных напряжений в упражнениях на развитие речедвигательной координации. Тренировка быстроты реакции в упражнениях, исполняемых по «внезапному сигналу». Сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с аритмичным движением, со сменой скоростей и в меняющемся пространстве.

Координация движения с пением. Сочетание различных ритмических рисунков и разных темпов в движении и пении. Сочетание пения с танцевальным движением и аритмичным. Итоговое занятие «Тренингомания».

Пластичность

Скульптурность тела в движении и статике. Понятие «скульптурность» в определении К. С. Станиславского. Эстетические требования, предъявляемые к телосложению и осанке актера. Наиболее распространенные недостатки в осанке и способы их исправления. Характерность в походке и статических положениях тела. Возрастные, национальные, профессиональные и др. особенности человеческой пластики как одно из средств внешнего облика персонажа. Навыки «непрерывности» и «прерывности» в пластической культуре актера. «Крупный план» в движении.

Практика. Упражнения по исправлению осанки и походки. Специальные упражнения, тренирующие навык непрерывности и прерывности. Упражнения, тренирующие умение выполнять движения отдельными частями тела при полной неподвижности остальных его частей. Тренировка умения использовать движения в определенных группах мышц и переключать его от одной группы к другой.

Частные навыки: культура поведения в концертном исполнении (выход на сцену и уход за кулисы, поклоны, приветственные и приглашающие жесты и т. п.).

Пластическая выразительность рук. Жест как один из способов выражения действия.

Единство формы и содержания жеста. Жест иллюстративный, семантический и эмоциональный. Сила, скорость и размер (амплитуда) движений. Зависимость смыслового содержания жеста от силы, скорости и амплитуды движений. Качественная характеристика и эмоциональная выразительность жеста.

Положение Е. Вахтангова о соотношении между размером движения и значительностью текста.

Практика. Развитие подвижности пальцев, кисти, локтя, плеча в отдельности и всей руки

в упражнениях моторного типа. Развитие подвижности суставов в разнообразных направлениях.

Симметричные и асимметричные сочетания движений правой и левой рук (моторного, танцевального и стилизованного характера).

Упражнения, построенные по принципу взаимодействия обеих рук или их противодействия.

Упражнения, построенные на изменениях силы, размера, темпа одних и тех же движений с целью изучения зависимости от этих изменений смысловой и эмоциональной значимости жеста.

Развитие ритмичности и музыкальности в движении тела. Ритм как закономерность соотношений частей, образующая органичное единство целого. Понятие «метра», «ритма» и «темпа» в разных видах искусства. Темпо-ритм сценического действия. Темп и ритм движения. Слуховое, зрительное и мышечное восприятие темпо-ритма. Ритмичность как навык пространственно-временной организации движения. Ритмическая память. Движение ритмическое и ритмизованное. Ритмический рисунок роли. Ритмическая структура сценического действия большого объема (сцены, акта, спектакля). Темпо-ритм массовой сцены и технические приемы его организации. Музыкальность как особое свойство актерской пластики, проявляющееся в чуткости психофизического аппарата актера ко всем компонентам сценического действия и в стремлении к пластической гармонии между его содержанием и формой.

Практика. Практическое освоение понятия «темп». Устойчивость в заданном темпе. Точное соотношение скоростей. Тренировка двигательной и музыкальной памяти. Навык быстрого и точного переключения на другой темп. Установка основного темпа и оформление производных. Освоение понятия «метр». Метрические ударения. Выявление метра акцентами. Строение такта.

Метрический анализ. Устойчивость в данном метре. Схема дирижерского жеста («тактирование» размеров 2/4, 3/4, 4/4).

Освоение понятия «длительность». Целая нота, половина, четверть, восьмая. Пауза.

Воспроизведение музыкальных длительностей в движении рук и ног. Знакомство с музыкальной фразировкой и динамическими оттенками. Упражнения типа «Канон».

Обучающая игра «Ритмический рисунок». Воспроизведение ритмических рисунков одновременно с музыкой и по памяти (упражнения типа «Эхо»). Усложнение ритмического рисунка - паузы, пунктирные длительности, синкопы, триоли. Ритмический контрапункт. Полиритмия.

Стиль и жанр в сценической пластике

Понятия «стиль» и «жанр» в современной режиссуре. Стиль как проявление художественной индивидуальности режиссера.

Особенности творческого почерка автора и режиссера применительно к пластике. Пластический стиль спектакля. Стиль как историческая категория. Историческая стилистика движений. Понятие стилизации.

Жанр как выражение отношения к изображаемой действительности. Мера художественной условности как один из факторов, формирующих жанр. Условность пластики в драматическом театре и стилизация движения в пантомиме.

Внутренняя характерность роли и ее пластическое проявление. Стилиевая и жанровая

определенность движений.

Практика. Отбор пластических средств по признакам жанра и стиля. Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи. Историческая конкретность изображения как обязательное требование реалистического театра.

Особенности бытовой пластики людей в различные эпохи. Регламентация внешнего поведения: социальное содержание этикета и формы его проявления. Конкретное смысловое содержание этикетных действий и их стилизация в пластике. Сущность понятия «хороший тон» в его историческом развитии.

Практика. Стилиевые признаки бытовой пластики испанского дворянства XVI—XVII вв. (осанка, походка, обращение с оружием, плащом, широкополой шляпой, веером; характерные позы и жесты). Мужские и женские поклоны. Элементы религиозного ритуала католической церкви. Сочетание ходьбы с поклонами, позами, жестами. Движение в парах (кавалер с дамой) и без партнера. Движения рук с плащом, шляпой, веером в сочетании с ходьбой и позами сидя и стоя.

Показ этюдов на тему «Манеры и этикет в различные исторические эпохи».

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОСЛЕ 3-го ГОДА ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, УМЕТЬ:

По курсу «Основы актерского искусства»

Зн а т ь :

- теоретические основы актерского мастерства;
- историю театра и театрального искусства;
- этапы работы над спектаклем;

Ум е т ь:

• самостоятельно работать над образом роли; делать действенный анализ роли; подбирать исторический, литературный, иконографический и другие материалы для работы над ролью;

- создавать ряд этюдов по обстоятельствам пьесы;
- владеть словесным действием в спектакле;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- раскрывать действенную природу слова и органически владеть текстом;
- создавать яркие и точные актерские образы.

По курсу «Сценическая речь»

Зн а т ь :

• специфические особенности и общие основы словесного действия актерского искусства и искусства художественного слова;

• методику проведения образовательной работы по сценической речи в театре-студии;

- методику работы режиссера над словом в процессе подготовки спектакля;
- методы игры в работе по речевой технике;
- особенности работы над сатирическими жанрами.

Ум е т ь:

• самостоятельно работать над произведениями разных жанров, в том числе сатирическими;

• в работе над спектаклем использовать свободное владение орфоэпией русского языка;

• свободно пользоваться приобретенными техническими навыками по дикции, дыханию и голосу, а также выразительными речевыми средствами в своей творческой работе над ролями в спектаклях;

- проводить занятия по сценической речи в младших группах театра-студии;
- исполнять монолог, учитывая речевую характеристику образа;
- владеть эмоциональными реакциями и состояниями речи;

- вести и поддерживать беседу с людьми, владеть речевым этикетом.

По курсу «Вокал»

Зн а т ь :

- тесситурные условия в мелодии произведения;
- цезуру в музыке;
- ритм и метр в мелодическом движении произведения;
- динамические оттенки;
- общие принципы музыкального оформления спектакля.

У м е т ь :

- самостоятельно подбирать музыкальный материал;
- использовать звуковые эффекты в музыкальном оформлении спектакля.

По курсу «Грим»

Зн а т ь :

- историю и виды грима;
- основные приемы гримирования.

У м е т ь :

самостоятельно накладывать коррективный грим;

- пользоваться скульптурно-объемными приемами гримирования;
- применять парики и полупарики.

По курсу «Основы сценического движения»

Зн а т ь :

- технические приемы безопасного выполнения пластических трюков;
- способы создания необходимой зрительной иллюзии;
- навыки самостраховки и страховки партнера;
- эстетические требования, предъявляемые к телосложению и осанке актера.

У м е т ь :

- лаконично излагать технику упражнения с указанием исходного положения, последовательности движений, их направления, характера и количества повторений;
- самостоятельно выполнять все упражнения;
- распределять мышечную силу;
- ставить этюды на тему «Манеры и этикет в различные исторические эпохи».

4-ый год обучения

Цель: знать основные этапы развития отечественной режиссуры; теоретические основы режиссуры, этапы работы режиссера над пьесой.

Задачи программы:

осуществлять режиссерский анализ драматургического произведения; ориентироваться в построении азимута простейшей мизансцены, ракурсов, геометрии мизансцены; самостоятельно ставить режиссерские этюды; воспроизводить зрительный и звуковой ряд в постановочном материале; инсценировать стихи, песни, сказки.

Учебный план

№ п/п	Наименование тем	Количество часов			
		всего	теория	практика	Формы аттестации/контроля

	«Грим»	18	6	12	Опрос
	«Основы сценического движения»	72	16	56	Беседа
	«Основы режиссуры»	125	25	100	Практическое занятие
	Промежуточная аттестация	1	1		Практическое занятие
	ИТОГО	216	48	168	

Учебно-тематический план 4-го года обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов			
		всего	теория	практика	Формы аттестации/контроля
	«Грим»	18	6	12	Опрос
1	Виды грима	14	4	10	Беседа
2	Работа над образом	4	2	2	
	«Основы сценического движения»	72	16	56	Беседа
3	Введение. Предмет «Сценическое движение». Цели и задачи курса	2	2		Практическое занятие
4	Развитие и воспитание психических и психофизических качеств.	2	2		Практическое занятие
5	Общие двигательные навыки	16	4	12	Беседа
6	Пластичность	22	2	20	Практическое занятие
7	Стиль и жанр в сценической пластике	10	4	6	Практическое занятие
8	Трюковая пластика	20	2	18	
	«Основы режиссуры»	125	25	100	
9	Введение. Предмет «Основы режиссуры». Цели и задачи курса	2	2		
10	Теоретические основы режиссуры	6	6		
11	Мизансценирование	38	4	34	
12	Работа режиссера над пьесой	34	10	24	
13	Режиссерские упражнения, этюды и инсценировки	46	4	42	
14	Промежуточная аттестация	1	1		
	ИТОГО	216	48	168	

Содержание программы четвертого года обучения

«ГРИМ»

Виды грима. Возрастной грим - искусственная борода. Большая окладистая борода. Остроконечная и раздвоенная, средняя и короткая бороды. Маленькая бородка. Эспаньолка. Цвет бороды.

Возрастной грим - усы, бакенбарды. Пышные, редкие, короткие усы. Большие и малые бакенбарды.

Практика. Накладывание бороды, бакенбард, усов.

Возрастной грим - клеенные и рисованные брови. Нависшие, редкие и густые брови -

методы исполнения. Способ завивки искусственных бровей. Порядок их наклеивания плоскостью и частично.

Практика. Гримирование бровей в возрастном гриме.

Коса, шиньон. Одна и две косы. Большой и малый шиньоны. Свисающий локон. Шиньон- коса. Подкрашивание их с помощью красок, пудры, алюминиевого порошка (для седины).

Практика. Крепление шиньона, косы, локона к причёске партнера.

Возрастной грим - пластические наклейки. Пластические детали для изменения формы носа. Резиновый монтюр.

Практика. Заделка кромки монтюра специальной каучуковой пастой, краской пластического грима.

Национальный грим - общий тон и оттеняющие краски. П. Лебединский о национальных гримах. Расовые и национальные признаки. Особенности формы головы негра, японца, европейца. Разница их внешности в цвете и фактуре волос, формы глаз, бровей, носа, скул.

Национальный грим - конструктивное изменение лица. Подтяжка.

Практика. Подбор фотографий людей различной расовой принадлежности. Шифон, капрон, тюль и изготовление полосок для подтяжки. Подтяжка внешнего угла глаза для персонажа-японца. «Углубление» складок. «Разглаживание» морщин.

Заклеивание глазной впадины.

Национальный грим - разовые изделия из крепе и треса.

Практика. Изготовление и виды крепления «челки» и «чуба» к головному убору, усов и бороды, пышных бакенбард. Расчесывание, завивка крепе и треса.

Специальный грим - шрамы, свежие раны. Имитация крови. Патологические изменения на лице. Ссадины, следы побоев на теле. Применение коллодия, гримерного клея, ваты, лигнина.

Практика. Грим раны и шрама на партнере.

Специальный грим - реалистический. Постижерские изделия для сказочных персонажей.

Крупные наклейки, маски 20-30-х гг. Изготовление современных аппликаций и масок.

Практика. Изготовление масок из папье-маше.

Специальный грим - условный. Цирковые клоуны, сказочные персонажи, живописная роспись лица пятнами и линиями (плоскостной прием). Конструктивные детали для специальных париков (объемный прием). Практика. Исполнение на партнере клоунского грима.

Портретный грим. Внешнее сходство создаваемого персонажа и исполнителя, отбор актерских средств. Объединение найденных разрозненных деталей в единое целое.

Практика. Изготовление персонажных объемных деталей для исполнителя. Работа над гримом.

Изготовление искусственных бровей и усов.

Практика. Изготовление. Дубли. Стрижка и завивка бороды, усов, бакенбард. Самостоятельное наложение возрастного, национального, портретного грима по выбору студийца.

Работа над образом

Эскиз грима. Варианты эскиза грима на фотографии, слайде, киноплёнке, магнитной ленте.

Практика. Фотографирование исполнителя. Работа карандашом по фотографии, сделанной на матовой бумаге.

Эскиз коррективного грима для персонажа. Составление словесного портрета героя.

Акцент на индивидуальных особенностях внешности исполнителя и образа. Практика. Эскиз коррективного грима для персонажа на фотографии исполнителя.

Партнер гримирует автора и наоборот: автор эскиза гримирует партнера

- грим для персонажа.

«ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

Введение. Пластическая характеристика образа. Требование исторической конкретности изображения человека в реалистическом театре и художественная условность.

Эстетические нормы в пластике и пластическая характерность.

Развитие и воспитание психических и психофизических качеств. Общие двигательные навыки. Движения как элемент физической стороны действия. Классификация движений.

Движения основные и вспомогательные.

Развитие гибкости и подвижности тела в гимнастических упражнениях. Практика. Упражнения на полу: стоя, сидя, на коленях, лежа; с применением гимнастической стенки; с применением гимнастической скамейки; на стуле и со стулом; парная гимнастика (на полу, у гимнастической стенки, с применением гимнастической скамейки и стула).

Упражнение в равновесии.

Практика. Воспитание смелости, тренировка воли и внимания. Совершенствование координации движений. Подготовка к освоению техники падения с высоты. Ходьба по уменьшенной опоре на постепеннодвигающейся высоте над уровнем пола. Ходьба в сочетании с движением рук, с логическим текстом, с пением. Гимнастические и акробатические комплексы на уменьшенной опоре. Техника соскока.

Акробатические упражнения.

Практика. Развитие силы в акробатических упражнениях (увеличение мышечной силы). Тренировка вестибулярного аппарата. Навык распределения движений тела в заданном пространстве и в заданное время. Тренировка быстроты реакции в упражнениях с меняющимся темпом исполнения. Навык мышечного восприятия темпа - ритма движения. Навык физического взаимодействия с партнером (в парных упражнениях). Подготовка к освоению техники пластических трюков (кувырки, боковые перекаты, «каскад»).

Навыки рече-двигательной и вокально-двигательной координации.

Практика. Тренировка многоплоскостного внимания, двигательной памяти, совершенствование ритмичности, регулирование мышечных напряжений в упражнениях на развитие рече-двигательной координации. Тренировка быстроты реакции в упражнениях, исполняемых по «внезапному сигналу». Сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с ритмичным движением, со сменой скоростей и в меняющемся пространстве.

Координация движения с пением. Сочетание разных ритмических рисунков и разных темпов в движении и пении. Сочетание пения с танцевальным движением и с ритмичным.

Подготовка и участие в гимнастическо-акробатическом комплексе «Музыка движения».

Пластичность

Скульптурность тела в движении и статике.

Практика. Упражнения по исправлению осанки и походки. Специальные упражнения, тренирующие навык непрерывности и прерывности. Упражнения, тренирующие умение выполнять движения отдельными частями тела при полной неподвижности остальных его частей. Тренировка умения использовать движения в определенных группах мышц и переключать его от одной группы к другой.

Частные навыки: культура поведения в концертном исполнении (выход на сцену и уход за кулисы, поклоны, приветственные и приглашающие жесты и т. п.).

Пластическая выразительность рук.

Практика. Развитие подвижности пальцев, кисти, локтя, плеча в отдельности и всей руки в упражнениях моторного типа. Развитие подвижности суставов в разнообразных направлениях.

Симметричные и асимметричные сочетания движений правой и левой рук (моторного, танцевального и стилизованного характера). Упражнения, построенные по принципу взаимодействия или противодействия обеих рук.

Упражнения, построенные на изменениях силы, размера, темпа одних и тех же движений с целью изучения зависимости от этих изменений смысловой и эмоциональной значимости жеста.

Развитие ритмичности и музыкальности в движении тела.

Практика. Практическое освоение понятия «темп». Устойчивость в заданном темпе.

Точное соотношение скоростей. Тренировка двигательной и музыкальной памяти. Навык быстрого и точного переключения на другой темп. Установка основного темпа и оформление производных.

Освоение понятия «метр». Метрические ударения. Выявление метра акцентами. Строение такта. Метрический анализ. Устойчивость в данном метре. Схема дирижерского жеста («тактирование» размеров 2/4, 3/4, 4/4). Освоение понятия «длительность». Целая нота, половина, четверть, восьмая. Пауза.

Воспроизведение музыкальных длительностей в движении рук и ног. Ритмический рисунок. Воспроизведение ритмических рисунков одновременно с музыкой и по памяти (упражнения типа «Эхо»). Усложнение ритмического рисунка - паузы, пунктирные длительности, синкопы, триоли. Ритмический контрапункт.

Полиритмия. Знакомство с музыкальной фразировкой и динамическими оттенками.

Упражнения типа «Канон».

Импровизация.

Практика. Показатель степени пластической подготовки студийцев. Упражнения и этюды- импровизации на заданную тему («На катке», «Балансирование тяжелым першем» (перш - длинный и тяжелый шест), «Балансирование легким першем», «На канате» и т. п.).

Показательное занятие «Импровизационная площадка».

Стиль и жанр в сценической пластике

Понятие стиля и жанра в современной режиссуре. Формирование новых жанровых разновидностей в современном театре. Новые требования к актерской пластике. Искусство пантомимы как особый жанр со специфическим пластическим языком.

Практика. Определение стиля и жанра просмотренных спектаклей и кинофильмов.

Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи. Историческая конкретность изображения как обязательно требование реалистического театра.

Особенности бытовой пластики людей в различные эпохи. Регламентация внешнего поведения: социальное содержание этикета и формы его проявления. Конкретное смысловое содержание этикетных действий и их стилизация в пластике. Сущность понятия «хороший тон» в его историческом развитии.

Практика. Стилиевые признаки бытовой пластики французского дворянства XVIII в. (осанка, походка, обращение со шляпой-треуголкой, тростью, веером). Поклоны и приветственные жесты. Сочетание ходьбы с поклонами и позами. Сочетание жестов с ходьбой, движение в парах (кавалер с дамой) и без партнера. Упражнения с аксессуарами.

Стилиевые признаки бытовой пластики русского боярства XVI—XVII вв. (осанка, поклоны, походка, характерные позы и жесты). Элементы религиозного ритуала православной церкви.

Сочетание ходьбы с позами, жестами, поклонами, с применением аксессуаров.

Стилиевые признаки бытовой пластики различных слоев общества в России XIX в.

Особенности пластики светского человека - чиновника, военного, а также священника (осанка, походка, жестикуляция, способы приветствия). Особенности женской пластики (осанка, походка, жесты, поклоны). Сочетание ходьбы с поклонами, рукопожатиями, позами. Движение в парах (кавалер с дамой) в разных обстоятельствах: на балу, на прогулке, в гостиной.

Использование во время движения и общения с партнером аксессуаров: головной убор, трость, веер, перчатки.

Итоговое занятие «Придворный бал».

Трюковая пластика

Сценические падения. Основные технические принципы построения приемов падения на сцене. Воспроизведение внешней формы реального падения (порядок и направление движений, их размер и скорость) при ограниченных затратах силы. Воспроизведение положения упавшего тела в финальной позе. Имитация получения удара и воспроизведение

реакции на него.

Практика. Падение на полу: назад на спину (от удара в лицо и при обмороке), вперед согнувшись (от удара в живот), вперед и назад через голову (от подножки, от сильного удара), падение на бок, скручиваясь (на месте и пройдя несколько шагов после получения удара), падение с поворотом кругом на месте от удара в лицо (приземление грудью вперед, на ладони выставленных вперед рук).

Падение со стула из положения сидя: вперед, на бок, назад (вместе со стулом).

Падение сверху вниз - из положений стоя и лежа.

Падения через препятствия.

Падения «в несколько этапов» - несколько падений, следующих одно за другим (со стола - на стул, со стула - на пол; из положения стоя - на крышку стола, со стола в положении лежа - на пол и т. д.).

Способы переноски партнеров на сцене. Основной принцип построения приемов переноски - физическое взаимодействие партнеров. Реальная помощь «несомого» партнерам при кажущейся беспомощности состояния. Прием имитации «бессознательного состояния» локальное расслабление отдельных частей тела при его общей мускульной мобилизованности.

Практика. Переноска партнера на груди. Техника подъема с пола «безжизненного тела», ходьбы с тяжестью на руках, укладывание партнера после переноски.

Переноска партнера на плече. Техника подъема с пола на плечо, укладывание после переноски или сбрасывания «тела» с плеча на пол. Переноска вдвоем одного: сидящего - на сложенных «стульчиком» руках, лежащего - за плечи и ноги.

Групповые переноски одного лежащего. Техника подъема «тела» с земли; распределение его веса между несущими. Техника плавной размеренной ходьбы. Ритуальная переноска - на вытянутых вверх руках.

Приемы сценического боя без оружия. Условность сценического боя: воспроизведение внешней формы движений без реального прикосновения к цели. Точность реакции актера, воспроизводящего эффект получения удара - условие создания зрительной иллюзии.

Отношения партнеров, страховка и само страховка. Способы озвучивания ударов.

Ограничение мышечных усилий, точное управление инерциями движений, недопустимость болевых ощущений - обязательные правила техники безопасности.

Практика. Методика освоения трюка: сознательное усвоение всех технических деталей в их последовательности, постепенное увеличение скорости и силы движений, использование подготавливающих упражнений и страховки при первых пробах исполнения. Пощечина. Способы озвучивания. Несколько пощечин подряд. Обмен пощечинами.

Захват за горло и бросок через себя.

Удар кулаком в челюсть из положения лежа на спине.

Использование пластических и трюковых этюдов в спектакле.

«ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ»

Введение в режиссуру. Предмет «Основы режиссуры». Цели и задачи курса. Теоретические основы режиссуры. Основные качества режиссера-человека, режиссера-педагога, режиссера-художника. Режиссерские традиции К. С. Станиславского, Е. Вахтангова, В. Мейерхольда. Практика. Рефераты на заданную тему.

Режиссер - идейный и художественный организатор спектакля. Роль мировоззрения режиссера, его художественной культуры в толковании драматического произведения, в воплощении идейно-художественного замысла спектакля. Осуществление режиссером своего замысла в постановочном плане. Режиссер как руководитель учебно-воспитательной работы в коллективе, его роль в формировании коллектива и нравственного микроклимата в нем. Режиссер и актер. Практика. Диспут «Режиссер всегда прав?».

Основные этапы развития отечественной режиссуры. Значение театральной эстетики А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Н. А. Добролюбова.

Становление основ режиссерской профессии в театральной практике А. А. Федотова, А. П. Ленского, К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко в 80-90-е гг. XIX в. Роль

режиссуры в организации Московского художественного театра (1898 г.). Развитие и совершенствование режиссерского искусства в начале XX в. Экспериментальные поиски режиссуры в 20-30-е гг. Утверждение многообразия форм в 50-70-х гг. Творческие поиски режиссуры конца XX в.

Практика. Сообщения студийцев (тема на выбор).

Блиц-турнир «Знаю ли я?...»

Мизансценирование

Азимут простейшей мизансцены. Мизансценическая ось. Простейшая мизансцена во времени. Секрет «лево-право». Просцениум. Первый, второй и третий планы. Рельеф.

Практика. Упражнения на определение мизансценической оси и вспомогательных точек.

Статические композиции на разных половинах сцены. Динамические этюды с переходом с одной стороны сцены на другую. Плоскостные статические композиции. Статические композиции с использованием нескольких планов (на заданные темы). Сюжетные этюды в движении с максимальным использованием планов и рельефа (тема свободная).

Ракурсы. Лицевое тяготение. Фас в статике и движении. Возможности труакара.

Профиль. Полуспинный ракурс. Спина-титр и спина-занавес. Логика поворотов. Два критерия. Практика. Упражнения и этюды на оправдание ракурса и на определение позитивных и отрицательных сторон того или иного ракурса.

Геометрия мизансцены. Круг и полукруг. Мизансцена стихотворная и прозаическая.

Координация движения и слова. Пластическая перспектива. Виды пластической реакции.

Знаки препинания в мизансценах.

Практика. Упражнения с переходами по прямой, переход-скобка. Сольный этюд на произвольную тему, решенный через графику ломаной линии. Сложные этюды, предполагающие в мизансцене круг. Этюды на темы: «Цепь недоразумений» или «Серия розыгрышей». Зеркальная графика. Зрительный и звуковой ряд. «Вижу, но не слышу»; «слышу, но не вижу»; «вижу»; «слышу, вспоминаю» - зрительные и звуковые ассоциации от простых к сложным.

Практика. Упражнения на расчленение воздействия зрительных и звуковых образов. Чередование нескольких статических картинок в последовательном развитии сюжета с голосами «за кадром». Статическая картинка на 4-7 человек - («Моментальное фото в толпе»). Этюды на включение зрительного ряда после звукового.

Время-пространство-ритм. Режиссерский глаз. Время и пространство как выразительные силы. Видеть время. Слышать пространство.

Практика. За ширмой разыгрывается радиопьеса. Тренируется умение насытить каждую временную единицу соответствующим количеством художественной информации.

Плоскостные статические композиции - барельефы, основанные на принципе повтора мотивов в разных частях композиции. Временная отбивка смысловой точки.

Единая природа сценической пластики. Из театра пантомимы - в театр вещей.

Четвертая стена и логика условности. Четвертая стена как выразительная возможность. За пределами 4-й стены. Четыре стороны стола. Пейзаж. Практика. Этюды, построенные на элементах пантомимы, предполагающие определенный мизансценический рисунок. Этюды с текстом, включающие в себя элементы иллюзорного, полуиллюзорного и смешанного движений. Этюды в «темноте». Упражнения на выработку зримого ощущения 4-й стены при помощи элемента пантомимы «стенка». Упражнения на действия с воображаемыми предметами, связанные с 4-й стеной.

Символический этюд «Пробить 4-ю стену!»

Этюды на зрительную ассоциацию. Диалоги на обыгрывание воображаемых объектов в направлении зрительного зала. Сложная разработка рифмованных мизансцен с умеренным применением зеркальной графики. Переведение прозаической мизансцены в стихотворную. Серия этюдов, где бы слово и движение несли одну и ту же смысловую нагрузку. Слово и жест с разной смысловой нагрузкой.

Работа режиссера над пьесой

Выбор постановочного материала. Подготовка режиссера к выбору пьесы. Режиссер - не иллюстратор. Первое впечатление от пьесы.

Возникновение замысла. Проникновение в авторский замысел. «Зерно» - эмоциональная, образная сущность спектакля.

Практика. Выбор студийцем отрывка для самостоятельной работы, обоснование выбора постановочного материала, обсуждение на общем занятии.

Режиссерский анализ пьесы. Идея пьесы. Сверхзадача пьесы. Основной конфликт. Сквозное действие. Разбор по действенным фактам.

Практика. Идеино-тематический анализ пьесы. Определение идеи. Определение сверхзадачи, конфликта, сквозного действия.

Событийный ряд спектакля. Основное событие спектакля, акта, картины. Исходное, основное, центральное, главное и финальное события. Расстановка действующих лиц по отношению к основному конфликту.

Практика. Определение студийцем событийного ряда своей постановочной работы.

Характеристика действующих лиц пьесы.

Практика. Самостоятельный анализ студийцем поступков лиц, действующих в определенной исторической среде, в конкретных предлагаемых обстоятельствах, на материале выбранного им произведения. Анализ языка персонажей, высказываний о герое других действующих лиц.

Анализ ремарок и комментариев автора. Создание биографии образа. Определение сквозного действия и сверхзадачи ролей.

Изучение предлагаемых обстоятельств пьесы. Представление об эпохе, среде, быте, обстановке, национальных особенностях, в которых происходит развитие действия пьесы.

Практика. Изучение иконографических и мемуарных, литературных, бытовых материалов, раскрывающих эпоху существования героев в выбранном студийцем постановочном материале.

Художественные особенности пьесы. Композиция пьесы.

Определение жанровых особенностей пьесы.

Практика. Студиец самостоятельно ищет образ спектакля (инсценированного литературного произведения), определяет его жанр и стиль, композицию, ищет пластическое решение спектакля.

Написание студийцем инсценировки конкретного литературного произведения и режиссерской экспликации к ней.

Режиссерские упражнения, этюды и инсценировки Этюд - цирковой номер.

Практика. Подбор материала для циркового номера.

Определение - ради чего показывается номер? Сценическая организация этюда в соответствии с замыслом студийца: решение этюда в пространстве.

Этюд «Зримая песня».

Практика. Подбор материала для постановки. Определение темы и идеи этюда. Подобрать исполнителей. Придумать номер. Определить событийный ряд песни, постановки. Создание сценария этюда. Сценическая организация этюда в соответствии с замыслом студийца: решение этюда в пространстве. Этюд по картине.

Практика. Подбор материала для постановки. Сведения об авторе картины, его творчестве.

Представление об эпохе, среде, быте, обстановке, национальных особенностях, в которых происходит действие на картине. Определить тему, идею, сверхзадачу картины. Понять, какое событие только что здесь произошло (или, может быть, вот-вот должно произойти); какое участие в нем принимают действующие лица картины; в каких предлагаемых обстоятельствах они действуют, каково отношение каждого героя к происходящему.

Определить колорит картины (мрачный, тревожный, радостный, светлый, грустный и т. п.), т. е. мизансцену. Написать инсценировку. Определить: ради чего показывается этюд?

Создать экспликацию этюда. Подобрать исполнителей, костюмы, реквизит,

декорации.

Сценическая организация этюда в соответствии с замыслом студийца: решение этюда в пространстве.

Инсценировка стихотворения.

Практика. Подбор материала для постановки. Сбор сведений об авторе, его творчестве.

Представление об эпохе, среде, быте, обстановке, национальных особенностях. Время написания стихотворения. Определить тему, идею стихотворения. Написать инсценировку.

Создать экспликацию этюда. Подобрать исполнителей, костюмы, реквизит, декорации.

Инсценировка литературного произведения.

Практика. Подбор материала для постановки. Сбор сведений об авторе, его творчестве.

Представление об эпохе, среде, быте, обстановке, национальных особенностях. Время написания произведения. Определить тему, идею, сверхзадачу произведения. Написать инсценировку. Определить конфликт, событийный ряд, разобрать отрывок по действенным фактам. Подобрать исполнителей, костюмы, реквизит, декорации.

Хит-парад этюдов «Горячая десятка». Показ инсценированного стихотворения. Постановка инсценировки рассказа, где студиец выступает ассистентом педагога.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

ПОСЛЕ 4-го ГОДА ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, УМЕТЬ:

По курсу «Грим»

Зн а т ь :

- историю гримировального искусства;
- современные требования к внешнему перевоплощению актера.

Ум е т ь :

- накладывать возрастной грим;
- пользоваться шиньонами;
- наклеивать усы, бакенбарды, брови;
- выполнять национальный грим - общий тон, оттеняющие краски;
- изменять форму лица с помощью подтяжек;
- накладывать специальный грим - реалистический, условный.

По курсу «Основы сценического движения»

Зн а т ь :

- стилевые признаки бытовой пластики в различные исторические эпохи;
- жанровые разновидности в современном театре и возникающие в связи с этим новые требования к актерской пластике;
- требование исторической конкретности изображения человека в реалистическом театре и художественная условность;
- эстетические нормы в пластике и пластическую характерность;
- классификацию движений.

Ум е т ь :

- четко и правильно исполнять тренировочные упражнения;
- логично выстраивать общую композицию пластического этюда;
- технически отрабатывать приемы трюковой пластики, чистоты исполнения и зрелищной выразительности при полной безопасности осуществления этих приемов;
- отбирать трюковые приемы по признакам стиля и жанра;
- соблюдать эстетическую меру в трюковой композиции.

По курсу «Основы режиссуры»

Зн а т ь :

- основные этапы развития отечественной режиссуры;

- теоретические основы режиссуры;
- этапы работы режиссера над пьесой.

Ум е т ь :

- осуществлять режиссерский анализ драматургического произведения;
- ориентироваться в построении азимута простейшей мизансцены, ракурсов, геометрии мизансцены;
- самостоятельно ставить режиссерские этюды;
- воспроизводить зрительный и звуковой ряд в постановочном материале;
- инсценировать стихи, песни, сказки.

5-ый год обучения

Цель: теоретические основы режиссуры и принципы художественного оформления спектакля.

Задачи программы:

- анализировать драматургическое произведение с позиции режиссера;
- освоить мизансцены толпы, мизансцены монолога, общий рисунок и индивидуальную пластику, ограничительную графику;
- выстраивать мизансценирование по линиям, точкам, физическому действию;
- создавать декорационно-драматические композиции;
- осуществить постановку отрывка из пьесы.

Учебный план 5-го года обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		всего	теория	практика	
1	«Грим»	15	1	14	Опрос
2	«Основы сценического движения»	72	1	71	Беседа
3	«Основы режиссуры»	128	12	116	Беседа
4	Итоговая аттестация	1	1		Практическое занятие
	Итого	216	15	201	

Учебно-тематический план 5-го года

№ п/п	Наименование тем	Количество часов				Формы аттестации/контроля
		всего	теория	практика		
1	«Грим»	15	1	14	Опрос	
2	Грим. Работа над образом	15	1	14	Беседа	
					Беседа	
3	«Основы сценического движения»	72	1	71	Практическое занятие	
4	Развитие и воспитание психических и психофизических качеств. Общие	13		13		

	двигательные навыки				
5	Пластичность	7		7	
6	Трюковая пластика	25		25	
7	Фехтование	24		24	
8	Особенности подготовки режиссеров руководителей школьных театральных коллективов	3	1	2	
9	«Основы режиссуры»	128	12	116	
10	Теоретические основы режиссуры	3	1	2	
11	Мизансценирование	19	6	13	
12	Работа режиссера над постановочным планом	38	6	32	
13	Режиссерские постановки	69		69	
14	Итоговая аттестация	1	1		
		216	15	201	

Содержание программы пятого года обучения

Грим. Работа над образом Эскиз возрастного грима для персонажа и воплощение его на партнере. Практика. Фотографирование исполнителя. Варианты эскиза грима карандашом по фотографии, сделанной на матовой бумаге. Воплощение грима на партнере.

Эскиз национального грима для персонажа и воплощение его на партнере. Практика. Фотографирование исполнителя. Варианты эскиза грима карандашом по фотографии, сделанной на матовой бумаге. Воплощение грима на партнере.

Эскиз специального (реалистического) грима для персонажа и воплощение его на партнере.

Практика. Характерные накладки и объемные детали реалистического образца. Реставрация имеющихся средств гардероба кабинета грима, этих деталей. Эскиз грима. Партнер гримирует автора эскиза и наоборот - автор эскиза гримирует партнера.

Эскиз условного специального (сказочного) грима для персонажа и воплощение его на партнере.

Практика. Варианты росписи лица яркими пятнами, линиями. Эскиз грима. Партнер гримирует автора эскиза и наоборот - автор эскиза гримирует партнера.

Организация и методика обучения мастерству грима участников театрального коллектива. Материально-техническое обеспечение процесса гримирования. Выбор рабочего места и красок грима. Общий тон, оттеняющие краски и приемы их использования. Последовательность применения объемных деталей грима. Методика преподавания. Основные правила гигиены грима.

Практика. Проведение занятия по курсу «Грим» в средней группе театра-студии (тема занятия на выбор студийца).

Итоговое занятие «Карнавал образов». Самостоятельное гримирование партнера (грим по выбору), подбор костюмов, париков.

«ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

Развитие и воспитание психических и психофизических качеств

Общие двигательные навыки. Развитие гибкости и подвижности тела в гимнастических и акробатических упражнениях.

Практика. Упражнения на полу: стоя, сидя, на коленях, лежа; с применением гимнастической стенки; с применением гимнастической скамейки; на стуле и со стулом; парная гимнастика.

Совершенствование координации движений. Гимнастические и акробатические комплексы на уменьшенной опоре.

Развитие силы в акробатических упражнениях. Тренировка вестибулярного аппарата.

Тренировка быстроты реакции в упражнениях с меняющимся темпом исполнения.
Навык мышечного восприятия темпо-ритма движения. Навык физического взаимодействия с партнером.

Навыки рече-двигательной и вокально-двигательной координации.

Практика. Тренировка многоплоскостного внимания, двигательной памяти, совершенствование ритмичности, регулирование мышечных напряжений в упражнениях на развитие рече-двигательной координации. Сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с аритмичным движением, со сменой скоростей и в меняющемся пространстве.

Сочетание разных ритмических рисунков и разных темпов в движении и пении.

Сочетание пения с танцевальным движением и с аритмичным. Конкурс «Акробат».

Пластичность

Развитие ритмичности и музыкальности в движении тела.

Практика. Специальные упражнения, тренирующие навык непрерывности и прерывности.

Тренировка умения использовать движения в определенных группах мышц и переключать его от одной группы к другой.

Упражнения, построенные на изменениях силы, размера, темпа одних и тех же движений с целью изучения зависимости от этих изменений смысловой и эмоциональной значимости жеста.

Тренировка двигательной и музыкальной памяти. Навык быстрого и точного переключения на другой темп. Метрические ударения. Метрический анализ.

Устойчивость в данном метре.

Ритмический рисунок. Усложнение ритмического рисунка. Ритмический контрапункт.

Полиритмия.

Постановка пластических этюдов на заданные и свободные темы.

Трюковая пластика Сценические падения.

Практика. Падение на полу: назад на спину, вперед согнувшись, вперед и назад через голову; падение набок, скручиваясь; падение с поворотом кругом на месте «от удара в лицо».

Падение со стула из положения сидя: вперед, набок, назад.

Падение сверху вниз - из положения стоя и положения лежа.

Падения через препятствия.

Падения «в несколько этапов».

Способы переноски партнеров на сцене.

Практика. Переноска партнера на груди, на плече.

Переноска вдвоем одного: сидящего на сложенных «стульчиком» руках, лежащего.

Групповые переноски одного лежащего. Техника плавной размеренной ходьбы.

Ритуальная переноска - на вытянутых вверх руках.

Приемы сценического боя без оружия.

Практика. Пощечина. Способы озвучивания. Несколько пощечин подряд. Обмен пощечинами. Захват за горло и бросок через себя. Удар кулаком в челюсть из положения лежа на спине.

Самостоятельная постановка этюдов сценического боя без оружия с падениями и переносками.

Фехтование. Освоение техники фехтования Обучение без оружия.

Практика. Техника исполнения перехода в подготовительное положение, в положение боевой стойки.

Техника исполнения передвижения в боевой стойке. Обучение с оружием. Практика. Техника безопасности при обращении с оружием. Переход в подготовительное положение: на месте, наступая, отступая. Прием вкладывания шпаги в ножны. Боевая линия.

Исходное положение. Техника исполнения. Дистанция. Три исходных положения клинка.

Приветствие шпагой. Упражнения: «Сбор», «Стучать ногой в пол», «Боевая стойка».

Передвижение в боевой стойке. Перемена соединения в верхних и нижних позициях. Прямой угол, простые удары, защита, вторая защита. Техника исполнения. Методические указания.

Техника кругового удара, ответных атак, повторной атаки. Схема тренировочных композиций. «Ранение» или «Убийство». Техника исполнения и методические указания.

Самостоятельная постановка сценического боя со шпагой.

Особенности подготовки режиссеров -руководителей школьных театральных коллективов

Методика преподавания курса «Основы сценического движения» в школьном театре.

Составные части курса. Основные методические принципы учебного процесса.

Методические приемы. Планирование и учет. Типовой конспект первого занятия.

Практика. Проведение занятий по сценическому движению в младших группах (тема занятия на выбор).

«ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ»

Теоретические основы режиссуры

Театральная самодеятельность - неотъемлемая часть российского театрального искусства. История возникновения любительского театра. Любительские театральные коллективы Липецкой области.

Практика. Знакомство с творчеством любительских театров г. Липецка и Липецкой области.

Оформление альбома «Липецк театральный».

Мизансценирование

Мизансцены толпы. «Грибок недолговечности». Экономия выразительных средств. Тема с разработкой. Пружина контр действия.

Массовка - аккомпанемент. Кордебалет. Два полухория. Лепка. Саморежиссура групп. Фрагментация.

Практика. Групповая композиция на произвольную тему в 2-х измерениях - ширине и глубине, шахматный порядок. Групповой этюд по принципу взаимозаменяемости.

Статические композиции с использованием актерского конструктора в 3- х измерениях.

Этюд на координацию движения и говора. Этюды на разработку разных принципов построения массовых сцен на одном сюжете. Метод наслоения и метод контрапунктирования. Этюды «Говорящие руки», «Говорящие ноги».

Мизансцены монолога. Моносцена. Монолог-рассказ. Кто такие зрители? Три разновидности монолога с партнерами.

Практика. Режиссерские этюды на материале монолога. Мизансценирование монологов-сцен с молчаливым партнером, из драматургии. Работа над монологом-рассказом.

Общий рисунок и индивидуальная пластика. Физические данные. Центр тяжести. Предмет и жест. Костюм. Динамика и статика. Три круга внимания. Мизансцена центробежная, центростремительная,

проекционная. Эстафетное движение. Три круга движения. Жест- реплика. Смерть героя.

Практика. Выполнение простейшего рисунка с контрастными данными. Упражнения с задачами на преодоление, приспособливание. Групповой этюд со сложно-отвлекающей задачей.

Индивидуальная пластика и физическое состояние в сценическом костюме. Заданное отношение к костюму. Этюды на произвольные темы с постепенным увеличением пластической нагрузки.

Этюды, где действие происходило бы на открытом пространстве. Упражнения на 3 круга движения. Сюжетные этюды, где женщины и мужчины менялись бы ролями. Эффект физического напряжения. Хороша ли эта мизансцена? Девальвация движений. Действенные препятствия.

Ограничительная графика. Принцип неожиданности. Парадокс. Контраст. Категоричность. Скромность. Контрапункт. Косвенное общение. «Качели». Сила. Легкость.

Практика. Этюд в динамике на формальные ограничения для передвижения по площадке.

Психологические ограничения для передвижения - сюжетный этюд. Этюды, раскрывающие в актерах прямолинейную искренность. Сюжетные этюды на контраст.

Групповые статические композиции, включающие в себя контрапункт. Этюды, в которых исполнители обязаны смотреть друг другу в глаза не отрываясь. Прием «качели» - монолог в процессе физического действия.

Две формулы Брехта. Композиция и эффект отчуждения. Фиксирование.

Мизансценическая провокация.

Практика. Сюжетные этюды в выгородке, в декорации. Понятие о режиссерском показе, подсказе. Этюды на фиксацию мизансцены. Этюд-провокация.

Где лежит прием? Право на заблуждение. Элемент или штамп? Дар преломления.

Высвобождение приема. На пути к гротеску. Паразитирующий прием. Практика. Ряд групповых статических композиций с выходом новых участников.

Понятие о смелой мизансцене - этюд в динамике с большим количеством резких переходов. Статические композиции с мелкими объектами внимания. Статические композиции с крупными объектами внимания. Этюд-плакат. Понятие о световой живописи.

Сюжетная игра «Та ли это мизансцена?».

Работа режиссера над постановочным планом

Возникновение замысла. Проникновение в авторский замысел. Практика. Изучение пьесы и творчества автора. Изучение иконографических, мемуарных, литературных, бытовых материалов.

Определение темы и идеи произведения. Найти «зерно» пьесы и постановки. События и событийный ряд (конфликтный факт).

Практика. Анализ драматического произведения.

Создание декорационно-пластической композиции.

Практика. Поиск образного решения спектакля. Поиск сценографии. Создание макета декорации спектакля.

Пластическое решение спектакля.

Практика. В процессе репетиций отбирать нужные мизансцены, дополнять их, при необходимости разрабатывать новые.

Принцип художественного оформления спектакля. Художник-соавтор режиссера.

Работа с художником. Поиск верных решений. Виды декоративного оформления.

Приемы контрастов. Светопись спектакля.

Практика. Работа с художником и светооператором над оформлением своего отрывка.

Темпо-ритм спектакля. Понятие «темпо-ритм спектакля». Оценка темпо-ритма просмотренных спектаклей.

Практика. Организация четкого темпо-ритма в своем постановочном отрывке.

Музыкальное оформление спектакля. Музыка в спектакле как выразительное средство.

Виды музыкального оформления. Шумы.

Практика. Подбор музыкального оформления для своего постановочного отрывка.

Атмосфера спектакля. Наблюдение и изучение атмосферы существования героев в произведениях художественной литературы и живописи, в быту.

Практика. Воссоздание атмосферы событий, происходящих в постановочном отрывке.

Стиль спектакля. Жанровые и стилевые особенности спектакля. Совокупность выразительных средств в создании своеобразного стиля спектакля.

Практика. Стилиевое решение постановочного отрывка.

Образное решение спектакля. Методические указания к решению спектакля. Анализ образного решения спектакля на примерах классических постановок.

Практика. Создание образного решения постановочного отрывка. Защита

постановочного плана своей пьесы.

Режиссерские постановки Отрывок из пьесы.

Практика. Подбор материала для постановки. Сбор сведений об авторе, его творчестве.

Представление об эпохе, среде, быте, обстановке, национальных особенностях. Время написания произведения и время жизни героев произведения. Определить тему, идею, сверхзадачу произведения. Определить, ради чего показывается спектакль. Написать постановочный план, определить конфликт, событийный ряд, разобрать отрывок по действенным фактам. Подобрать исполнителей, костюмы, реквизит, декорации. Практическое воплощение отрывка - показ на зрителя. Постановка курсового спектакля.

Практика. Участие актера и помощника режиссера в отдельном игровом куске.

Показательное занятие: демонстрация самостоятельно поставленного отрывка из пьесы. Показ курсового спектакля.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

ПОСЛЕ 5-го ГОДА ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, УМЕТЬ:

По курсу «Грим»

Ум е т ь:

- делать эскизы любого вида грима на фотографии;
- воплощать грим любого вида на партнере и на себе.

По курсу «Основы сценического движения»

З н а т ь :

- методику преподавания курса «Основы сценического движения»;
- способы переноски партнеров на сцене;
- приемы сценического боя без оружия;
- технику и приемы фехтования.

Ум е т ь:

- осуществлять сценические падения;
- самостоятельно ставить трюковые этюды и композиции;
- самостоятельно ставить этюды сценического боя без оружия, с оружием (палкой, ножом, шпагой).

По курсу «Основы режиссуры»

З н а т ь :

- теоретические основы режиссуры;
- принципы художественного оформления спектакля;

Ум е т ь:

- анализировать драматургическое произведение с позиции режиссера;
- освоить мизансцены толпы, мизансцены монолога, общий рисунок и индивидуальную пластику, ограничительную графику;
- выстраивать мизансценирование по линиям, точкам, физическому действию;
- создавать декорационно-драматические композиции;
- осуществить постановку отрывка из пьесы.

2.Комплекс организационно-педагогических условий

2.1.Календарный учебный график

Начало учебного года: 01.09.2023

Окончание учебного года: 31.05.2024

Комплектование групп: 01.09.2023 - 15.09.2024

	понедель	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскре
	ник						сенье

начало занятия		14.30	14.00	14.00	14.30		
окончание занятия		16.10	15.40	15.40	16.10		

Режим занятий обучающихся в объединении

Профили	Всего групп	Наполняемость учебных групп	Продолжительность занятий
художественная направленность	3	1- йгод обучения – до 15 чел. 2- йгод обучения - до 12 чел. 3- йгод обучения – до 10 чел. 4- йгод обучения –до 10 чел. 5- йгод обучения-до 10 чел.	2 x 45 мин.

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и проветривания помещений: *10 мин.*

Особенности организации работы в период каникул: *работа объединения по расписанию.*

Особенности организации работы в летний период: *работа объединения в летнем лагере, работа педагога дополнительного образования с активом объединения.*

Срок проведения отчетного мероприятия: *конец мая.*

2.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками театрального объединения «Арлекин» необходим ряд компонентов, обеспечивающих его эффективность:

- просторное помещение (выставочный зал);
- стулья;
- грим (аквагрим);
- реквизиты, костюмы;
- ширма;
- компьютер; - медиапроектор;
- электронные ресурсы;
- дидактический материал.

Информационное обеспечение:

Кадровое обеспечение. Шмелева Елена Ивановна, педагог дополнительного образования, высшее профессиональное образование.

Курсы повышения квалификации : "НПФ ИПППК", 2020, тема «Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых». 72 часа

Общий стаж работы - 40 лет, стаж педагогической работы – 25 года.

Зайцев Виктор Иванович, педагог дополнительного образования, среднее специальное образование.

Курсы повышения квалификации: "НПФ ИПППК", 2020, тема «Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых». 72 часа.

Общий стаж работы - 41 лет, стаж педагогической работы – 26 лет.

2.3.Формы аттестации/контроля

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий;
- промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы;
- итоговый –спектакли.

2.4.Оценочные материалы

Выявление уровней освоения учащимися содержания программы.

Выявление и анализ результатов осуществляется по окончании изучения каждого модуля (информационная карта освоения учащимися модуля, карта самооценки и экспертной оценки педагогом компетентности учащегося), а также на этапе промежуточной и итоговой аттестации (информационная карта результатов участия подростков в конкурсах, фестивалях и выставках разного уровня).

Информационная карта освоения учащимися модуля.

Название модуля, кол-во часов _____

Ф.И.О. учащегося _____

№	Параметры результативности освоения модуля	Оценка результативности освоения модуля		
		1 балл (низкий уровень)	2 балла (средний уровень)	3 балла (высокий уровень)
1.	Теоретические знания			
2.	Практические умения и навыки			
3.	Самостоятельность в познавательной деятельности			
4.	Потребность в самообразовании и саморазвитии			
5.	Применение знаний и умений в социально-значимой деятельности			
Общая сумма баллов:				

После оценки каждого параметра результативности освоения модуля, все баллы суммируются. На основе общей суммы баллов определяется общий уровень освоения модуля в соответствии с нижеприведенной шкалой:

I - 4 балла - модуль освоен на низком уровне;

5 - 10 баллов - модуль освоен на среднем уровне;

II - 15 баллов - модуль освоен на высоком уровне.

Информационная карта освоения модуля заполняется на основе результатов педагогического наблюдения, бесед, выполнения учащимися заданий на занятиях. Применение данной

методики в долгосрочном периоде позволяет определить динамику личностного развития каждого подростка.

Информационная карта результатов участия подростков в конкурсах, фестивалях и выставках разного уровня.

Ф.И.О. учащегося _____

Возраст _____

Год обучения _____

Дата заполнения карты _____

№	Формы предъявления достижений	Уровень образовательного учреждения			Региональный муниципальный уровни			Международный и федеральный уровни		
		Участие	Призер, дипломант	С 3 2 1 б. Л	Участие	Призер, дипломант	С 3 2 1 б. Л	Участие	Призер, дипломант	С 3 2 1 б. Л
1.	Конкурсы									
2.	Выставки									
3.	Спектакли									
4.	семинары									
Общая сумма баллов:										

В соответствии с результатами участия учащегося в мероприятиях различного уровня выставляются баллы. По сумме баллов определяется рейтинг учащихся. Выявление и анализ результатов следует проводить 2 раза в год (в середине и в конце учебного года).

К числу планируемых результатов освоения Программы относится участие в олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, выставках и иных мероприятиях внутриучрежденческого, муниципального, областного и всероссийского уровней, в связи с чем возникает необходимость формирования портфолио учащихся.

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки Программы и поощрения учащихся.

2.5. Методические материалы

Особенности организации образовательного процесса.

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения).

Методы обучения осуществляют четыре основные функции: функцию

сообщения информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников; функцию руководства познавательной деятельностью учащихся.

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

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

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей.

Сценическая работа группы строится вокруг целостного художественного произведения:

- спектакля;
- игрового представления;
- праздника.

В течение учебного года в группе ставится два-три спектакля. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется.

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве.

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности.

Большую роль в формировании творческих способностей учащихся отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей детей.

Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель.

Занятия лучше всего проводить в просторном зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр.

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-групповая.

Формы организации учебного занятия

Формы занятий разнообразны – это игры, тренинги, этюды, импровизации, беседы, репетиции.

Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью помогает ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает детей добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Именно игра является непременным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые упражнения выступают способом приспособления ребенка к окружающей среде.

Обучение осуществляется с учетом личностно-ориентированной технологии и технологии актерского мастерства. Основной метод развития творческих способностей – импровизация. Такой подход позволяет учитывать возрастные, психофизиологические особенности детей.

В условиях самостоятельного театрального коллектива руководителю сложно распределить учебное время так, чтобы проводить отдельно занятия по «актерскому мастерству», «сценической речи», «сценическому движению» и т.п. в реальной педагогической практике, в условиях занятий, элементы различных разделов этих предметов переплетаются. Чаще всего учебное занятие – это комплексный тренинг.

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы

Учитывая возрастные особенности обучающихся, оценивание художественного развития воспитанников на театральных занятиях осуществляется путем анализа того, что ребенок выполняет хорошо, и над чем ему надо поработать. Оценки на занятиях не выставляются. Диагностирование воспитанников проводится только для педагога.

Механизм оценки реализации программы

1. Анкетирование
2. Включение педагогического наблюдения
3. Рефлексия
4. Анализ инсценировок
5. Творческие достижения в конкурсах, играх, концертах

Данная программа, во-первых, комплексная, во-вторых, имеет интегрированный характер, состоит из 6 курсов, которые органически взаимосвязаны, объединенные единой целью:

Основы актерского мастерства	3 года обучения (1-3)
Сценическая речь	3 года обучения (1-3)
Вокал	3 года обучения (1-3)
Сценическое движение	3 года обучения (3-5)
Грим	3 года обучения (3-5)
Основы режиссуры	2 года обучения (4-5)

В третьих, программа включает несколько уровней освоения предлагаемых умений и навыков: 1-й уровень - общекультурный (1-й год обучения); 2-й уровень - углубленный (2-3-й год обучения); 3-й уровень - профессионально-ориентированный (4-5-й года обучения).

Начальный этап обучения (1-й год) предполагает изучение курсов «Основы актерского мастерства», «Сценическая речь», «Вокал». Теоретическое овладение понятиями и терминологией, элементарными навыками сценического мастерства, практическое применение знаний и умений: постановка этюдов, участие в концертах, праздничных представлениях. В завершении этого этапа проводится отчетный показ инсценированных стихотворений или музыкально-литературной композиции.

Основной этап обучения (2-, 3-й года) предполагает работу над постановками одноактных пьес, самостоятельную разработку характеров героев, применение полученных знаний и совершенствование навыков сценического мастерства.

На 3-м году обучения добавляются курсы «Грим» и «Основы сценического движения», увеличивается объем практических занятий. По завершении этого этапа выпускается одноактный спектакль, на котором присутствует зритель. Появляется концертная деятельность. В связи с этим на 3-м году обучения увеличивается учебная нагрузка.

Заключительный этап обучения (4-, 5-й года) рассчитан на более объемный постановочный материал. Образное видение спектакля в результате изучения и анализа произведения и сопоставления его с первоначальным замыслом. Проведение репетиционной работы при активном режиссерском участии студийцев, выступающих ассистентами режиссера. Целенаправленное профессиональное ориентирование студийцев, основанное на проявленных в процессе обучения способностях, склонностях.

Итог обучения - самостоятельные постановки инсценировок литературно-художественных произведений, отрывков из пьес.

За время работы по программе «Актёрская грамота» формируется дружный, творческий коллектив единомышленников: педагогов, студийцев и выпускников студии.

КУРС «ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА» предполагает определенный минимум знаний, умений, навыков, без которых нельзя быть специалистом. Теоретический и практический фундамент режиссера и актера - объективные законы творчества, систематизированные в театральном учении К. С. Станиславского.

Создание роли, спектакля - конечная цель обучения - возможно, только если будущий артист овладеет основами актерского мастерства. Главное в обучении будущего актера - не разорвать на отдельные тренировочные упражнения единый и неделимый учебный процесс. Во время обучения студийец должен, учась у природы, у жизни, овладеть закономерностями органического существования. В жизни «воображение» и «внимание», «действие» и «свобода» выступают не врозь, а заодно, да так, что одно без другого невозможно. Эту зависимость надо осознать. Эмоциональный опыт неделимого процесса существования на сцене - то необходимое качество, без которого невозможно свободное проявление творческой природы артиста.

Воспитание творческой природы начинается с воспитания гражданственности. Оно пронизывает весь процесс обучения, с первого до последнего дня, на занятиях по мастерству.

Цель данного курса - создание условий для творческой самореализации воспитанников.

Основные задачи курса:

- воспитание личности, способной к сознательному систематическому творческому труду, к самостоятельной работе над ролью;
- воспитание внутренней психотехники актера - основных элементов актерского творчества;

- воспитание внешней техники актера, т. е. транслирующих средств.

Эти направления тесно связаны между собой, и методические приемы, решающие задачи воспитания, так или иначе переплетаются друг с другом. Результат - «воспроизводство» - зависит от дарования, помноженного на трудоспособность и увлеченность.

Сценический голос - превосходно разработанный, удивительный «инструмент» актера.

Работа над голосом - дело тонкое, сложное, трудоемкое, требующее определенных знаний.

Цель курса «Сценическая речь» - совершенствование культуры речи студийцев, освоение элементов исполнительского искусства, постановка сильного, гибкого, послушного воле актера голоса.

При изучении курса «Сценическая речь» учащиеся овладевают мастерством художественного чтения, работают непосредственно над жанрами и формами художественного слова. Основной раздел курса - работа над литературно-художественными произведениями. Задача этого раздела - научить выбирать художественно полноценный репертуар, раскрывать идейное содержание текста и передавать его в художественной форме.

Первые два раздела курса («Орфоэпия» и «Техника речи») - стартовые. Занятия по ним имеют целью исправить всевозможные речевые и дыхательные недостатки студийцев; постановка и развитие голоса; расширение диапазона.

Основные задачи курса «Сценическая речь»:

- овладение навыками речевого искусства;
- изучение основ теории искусства сценической речи и искусства художественного слова;
- формирование опыта эмоционального и сознательного отношения к слову как главному средству сценического действия, творческой деятельности в области сценической речи и художественного слова.

Приобщение юных актеров к театральному искусству невозможно без овладения основами музыкальной культуры, ибо музыка - полноправный компонент спектакля.

Пение - основной вид музыкальной деятельности, закрепляет интерес к музыке и развивает музыкальные способности.

В процессе пения дети обучаются не только музыкальному языку, что повышает восприимчивость к музыке, но и познают жанровую основу музыкального произведения, у них формируется способность чувствовать тембровые высотные и ритмические изменения в музыке. Добиться высоких музыкальных результатов можно только через индивидуальное пение - иначе говоря, вокал.

Занятия вокалом дают возможность индивидуального подхода к особенностям музыкального аппарата ребенка (с учетом возраста, пола, природных музыкальных данных), позволяют воспитанникам овладеть приемами музыкального самовыражения и саморегуляции.

Развитие певческих навыков у студийцев, занимающихся актерским мастерством, выявление особо одаренных и талантливых детей, раскрытие их способностей по средствам музыкально-певческих приемов

- такова цель курса «Вокал».

Задачи курса:

- оказать профессиональную помощь в подготовке юных актеров, помощь в создании музыкально-сценического образа;
- дать понятие о профессиональном певческом голосе, индивидуальных особенностях голосового аппарата;
- научить приемам музыкального самовыражения и саморегуляции, координации между слуховыми представлениями и звуковым воспроизведением.

Способы определения результативности:

- контрольные задания;
- викторина;
- индивидуальная и коллективная практическая работа,

2.6. Список литературы, используемый педагогом

Курс «Основы актерского мастерства»

1. Н. Акимов. О театре. - М. - Л., 1962.
2. А. Буров. Об искусстве перевоплощения. - М., 1989.
3. Г. Волчек. Актер и современный театр. - М., 1989.
4. С. Гиппиус. Гимнастика чувств. - М. - Л., 1967.
5. М. Кнебель. О действенном анализе пьесы и роли. - М., 1962.
6. М. Кнебель. Поэзия педагогики. - М.: ВТО, 1975.
7. З. Я. Корогодский. Первый год - начало. - М., «Россия», 1973.
8. К.Кристи. Воспитание актера школы Станиславского. М., 1970.
9. Ю. Мочалов. Композиция сценического пространства. М., 1981.
- Ю.Вл. Немирович-Данченко. О работе над спектаклем. - М., 1973.
11. Вл. Немирович-Данченко. О творчестве актера. Хрестоматия. - М., 1973.
12. А.Немировский. Пластическая выразительность актера.- М., 1986.
13. В. Петрусинский. Игры: обучение, тренинг, досуг. - М., 1995.
14. К. Станиславский. Работа актера над собой. - М., 1975.
15. К. Станиславский. Собрание сочинений. - М., 1956.
16. М. Царев. Что такое театр? - М., 1960.
17. Л. Шихматов. Сценические этюды. - М., 1966.

Курс «Сценическая речь»

1. Р. И. Аванесов. Русское литературное произношение. - М., Просвещение, 1982.
2. В.Аксенов. Искусство художественного слова. - М., АПК, 1987.
3. Н.П. Вербовая, О. М. Головина. Искусство речи. 2-е издание. - М., Искусство, 1977.
4. В.Н. Галендеев. Работа режиссера над речью в спектакле. Д.: (Б. И.).
5. Е.М. Егоров. Гигиена голоса и его физиологические основы. - М.,

1962.

6. Т. И. Запорожец. Логика сценической речи. - М., Просвещение, 1984.
7. Д. Н. Катыхева. Литературный монтаж. Искусство звучащего слова. - М., 1983.
8. Е. Н. Леокарди. Дикция и орфоэпия. - М., Просвещение, 1987.
9. Справочные материалы. - М., Просвещение, 1988.
10. М. Моисеев. Дыхание и голос драматического актера. - М., Искусство, 1990.
11. Вл. И. Немирович-Данченко. О творчестве актера. Хрестоматия. - М., Искусство, 1973.
12. С. Н. Ожегов. Словарь русского языка.
13. Савкова. Как сделать голос сценическим. - М., ВТО, 1970.
14. К. С. Станиславский. Собрание сочинений в 8 томах. - М., Искусство, 1985.
15. С. Юрский. Кто держит паузу. - М., Искусство, 1977.
16. В. Н. Яхонтов. Театр одного актера. - М., Искусство, 1978.

Курс «Вокал»

1. Л. Баренбойм, Ф. Брянская, Н. Перунова. Путь к музицированию. - Л., Советский композитор, 1981.
2. М. Котляревская-Крафт, И. Москалькова, Л. Батман. - Сольфеджио., Л., Музыка, 1989.
3. Ж. Металлиди, А. Берцовская. Мы играем, сочиняем и поем. - Л., Советский композитор, 1989.
- Г. Струве. Хоровое сольфеджио. - М., Советский композитор, 1988.

Курс «Грим»

1. Л. Анджан, Ю. Волчанецкий. Грим в кино. - М., 1977.
2. М. Бочев. Грим и прическа. - София, 1960.
3. Ф. Ворхолов. Грим. - М., 1964.
4. П. Киреев. Декоративная косметика и грим. - М., 1980.
5. Г. Когтев. Грим и сценический образ. - М., 1985.
6. А. Константинов. Основы постижерского дела. - М., 1989.
7. А. Ленский. Заметки о мимике и гриме. // Мастера театра об искусстве актера. - М., 1949.
8. С. Школьников. Искусство грима. - Минск, 1990.
9. С. Школьников. Прически, головные уборы и украшения для сцены. - Минск, 1981.
10. Программа для педагогических вузов по специальности № 2112.

Курс «Основы сценического движения»

1. Э. Декру. Искусство мима. - М., 1998.
2. И. Э. Кох. Основы сценического движения. - Л., 1970.
3. Т. Н. Кудашева. Руки актера. - М., Просвещение, 1980.
4. Г. В. Морозов. Сценический бой. - М., Искусство, 1975.
5. И. М. Сеченов. Рефлексы головного мозга. - М., 1987.
6. К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 3. - М., 1976.

7. В. О. Топорков. О технике актера. - М., 1985.

Курс «Основы режиссуры»

1. Е. Б. Вахтангов. Материалы и статьи. - М., 1972.
2. А. Д. Дикий. О режиссерском замысле. - М., ВТО, 1982.
3. В. Э. Мейерхольд. Статьи, письма, речи, беседы (в 2-х т.) - М., Искусство, 1988.
4. Ю. Мочалов. Композиция сценического пространства. - М., Просвещение, 1981.
5. А. М. Паламишев. Действенный анализ пьесы. - М., Просвещение, 1982.
6. К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 8. - М., Искусство, 1995.
7. А. Таиров. Записки режиссера. - М., Искусство, 1986.
8. Г. А. Товстоногов. Зеркало сцены. - М., ВТО, 1980.
9. А. Эфрос. Репетиция - любовь моя. Профессия - режиссер. - М., Искусство, 1986.

Литература для педагога

1. Э. Берн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - Л., Лениздат. 1992.
2. И. П. Иванов. Методика коммунарского воспитания: книга для учителя. - М., Просвещение. 1990.
3. И. П. Иванов. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М., Педагогика. 1989.
4. Т. Е. Конникова. Творческая игра в воспитательной работе школы: воспитание самостоятельности и активности учащихся. - Л., 1966.
5. П. В. Куприянов, М. И. Рожков, И. И. Фришман. Организация и методика проведения игр с подростками: взрослые игры для детей. - М., Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 2001.
6. А. Н. Лутошкин. Как вести за собой. - М., Просвещение. 1981.
7. А. Н. Лутошкин. Эмоциональные потенциалы коллектива. - М., Педагогика. 1988.
8. Л. Т. Ретюнских, В. А. Бобако. Веселая мудрость. Философские игры для детей и взрослых: размышления и опыт. - М., 1994.
9. Г. П. Черных. Педагогическая технология массового праздника. - М., Молодая гвардия. 1990.
10. М. П. Щетинин. Объять необъятное: записки педагога. - М., Педагогика. 1986.
11. Д. Б. Эльконин. Психология игры. - М., Педагогика. 1999.
12. М. А. Ярмолович. Ролевая игра как форма активизации познавательной деятельности студентов педвуза. - Минск, 1991.

2.7. Рабочая программа воспитателя

Целью воспитательной работы – является совершенствование воспитательной деятельности для творческого развития личности ребенка, его

интеллектуальных, духовных, физических способностей, интересов через гуманистическое воспитание обучающихся.

Задачами является формирование общественных и нравственных качеств учащихся путем создания творческой атмосферы через совместную творческую деятельность педагогов, учащихся и родителей.

Календарный план воспитательной работы

№ п/п	Направление	Мероприятия	Сроки
1.	Общекультурное	Беседа «Знакомство с театром» Беседа «Я и мои роли.» День театра (спектакль) Коляда (культура, традиции и обычаи наших предков) Красная горка (культура, традиции и обычаи наших предков) Презентация «Устное народное творчество»	сентябрь в течении года март
2.	Духовно-нравственное	Беседа « День солидарности и борьбы с терроризмом». Беседа «Нравственные идеалы» Концерт «День матери» Беседа «Учимся быть добрыми»	сентябрь ноябрь
3.	Здоровьесберегающее	Беседа «Всемирный «День здоровья» Беседа «Вредные привычки» Беседа «Безопасность в любой ситуации	апрель декабрь март
4.	Социальное	Акция «Дети-детям» Акция «Чистая территория центра»	В течении года
5.	Патриотическое	Беседа «День народного единства» Беседа «Символы моей родины» Акция «Ветеран живет	ноябрь апрель

6.	Профилактика правонарушений, социально-опасных явлений	Беседа «Роль семьи в формировании интересов и увлечений ребенка» Индивидуальная работа с неблагополучными семьями и детьми асоциальным поведением, деятельность совета профилактики правонарушений	октябрь В течении года
----	---	---	-------------------------------

2.9. Приложения

Информационная карта освоения обучающимися образовательной программы

Название программы, ее длительность _____

Фамилия, имя, отчество педагога _____

Фамилия, имя обучающегося _____

Год обучения по программе _____

№	Параметры результативности освоения программы	Оценка педагогом результативности освоения		
		1 балл (ниже среднего)	2 балла (средний уровень)	3 балла (высокий уровень)
1.	Опыт освоения теории			
2.	Опыт освоения практической деятельности			
3.	Опыт творческой деятельности			
4.	Опыт эмоционально-ценностных отношений			
5.	Опыт социально-значимой деятельности			
Общая сумма баллов:				

Обработка анкет и интерпретация результатов.

Оценка педагогом результативности освоения программы в целом (оценивается по общей сумме баллов):

I- 4 балла - программа в целом освоена ниже среднего уровня;

5-10 баллов - программа в целом освоена на среднем уровне;

II- 15 баллов - программа в целом освоена на высоком уровне.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Промежуточная аттестация Карта оценки результативности реализации образовательных программ

Название программы, ее длительность _____

Фамилия, имя, отчество педагога _____

Фамилия, имя обучающегося _____

Год обучения по программе _____

Параметры результативности реализации программ	Характеристика ниже среднего уровня результативности	Оценка уровня результативности					Характеристика высокого уровня результативности
		Очень слабо	Слабо	Удовлетво рит.	Хорошо	Очень хорошо	
		1	2	3	4	5	
Опыт освоения теоретической информации (объём, прочность, глубина)	Информация не освоена						Информация освоена полностью в соответствии с задачами программы
Опыт практической деятельности (степень освоения способов деятельности: умения и навыки)	Способы деятельности не освоены						Способы деятельности освоены полностью в соответствии с задачами программы
Опыт эмоциональноценностных отношений (вклад в формирование личностных качеств обучающегося)	Отсутствует позитивный опыт эмоциональноценностных отношений (проявление элементов агрессии, защитных реакций, негативное, неадекватное поведение)						Приобретён полноценный, разнообразный, адекватный содержанию программы опыт эмоционально-ценностных отношений, способствующий развитию личностных качеств обучающегося
Опыт творчества	Освоены элементы репродуктивной,						Приобретён опыт самостоятельной творческой

	имитационной деятельности						деятельности (оригинальность, индивидуальность, качественная завершенность результата)
Опыт общения	Общение отсутствовало (обучающийся закрыт для общения)						Приобретён опыт взаимодействия и сотрудничества в системах «педагог-обучающийся» и «обучающийся-обучающийся». Доминируют субъект- субъектные отношения
Осознание обучающимся актуальных достижений. Фиксированный успех и вера обучающегося в свои силы (позитивная «Я- концепция»)	Рефлексия отсутствует						Актуальные достижения обучающимся осознаны и сформулированы
Мотивация и осознание перспективы	Мотивация и осознание перспективы отсутствуют						Стремление обучающегося к дальнейшему совершенствованию в данной области (у обучающегося активизированы познавательные интересы и потребности)

Общая оценка уровня результативности:

7-20 баллов - программа в целом освоена ниже среднего уровня; 21-28 баллов - программа в целом освоена на среднем уровне; 29-35 баллов - программа в целом освоена на высоком уровне.

2.8.Рабочие программы

***Рабочая программа «АРЛЕКИН»
1-й год обучения***

***Педагоги: Шмелева Елена Ивановна
Зайцев Виктор Иванович***

Пояснительная записка

Программа составлена с учетом

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;
- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Суть человека, кем бы он ни был: взрослый или ребёнок - в его творчестве, в проявлении созидательного начала в любой сфере человеческой деятельности. Развитие творческого потенциала даёт возможность ребёнку почувствовать себя умелым, талантливым, смелым.

Программа «Актёрская грамота» предлагает воспитаннику детского объединения проявить свою индивидуальность, свой талант, постигая язык сценического искусства. Через живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения юный гражданин вовлекается в театральную деятельность. Сближение и соединение музыки, пластики, театра, изобразительного искусства в единый процесс помогает учащимся целостно воспринимать мир, познавать красоту в её многообразии, способствует снятию напряжения, помогает воспитанникам избавиться от утомляемости за счёт переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе занятия, делает его живым и увлекательным, наполняет интересным содержанием.

Данная программа предусматривает изучение истории развития быта, костюма, традиций народов России; знакомство с европейской культурой; с историей театра; творчеством известных режиссеров, драматургов, композиторов.

В данной программе используется педагогическая технология Н. Е. Щурковой, идеи педагогики сотрудничества (В. А. Караковского, М. П. Щетинина и др.), методика коллективных творческих дел (КТД) И. П. Иванова.

Программа – художественной **направленности**. Реализация программы позволяет решить многие назревшие проблемы воспитания подрастающего поколения, причем не только профессионально ориентированного, но и социального, нравственного, гражданского характера.

Учебно-воспитательный процесс нацелен на формирование у подростков таких важнейших социально-значимых качеств, как: готовность к нравственному самоопределению, верность культурным традициям, стремление к сохранению и преумножению культурных и

исторических ценностей. Как следствие - утверждение активной жизненной позиции при решении важнейших проблем общества в различных сферах общественной деятельности.

Актуальность данной программы определяется современным компетентным подходом к образованию. Данная программа не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, чтецов, дикторов), а ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, основана на психологических особенностях развития детей.

Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют эмоциональному сплочению коллектива. Современная театральная педагогика выделяет порядка тридцати элементов актерского мастерства. Данная программа рассматривает в первую очередь: сценическое внимание, сценическое воображение и фантазию, мышечную свободу, эмоциональную память, сценическое действие, актерскую смелость. Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции. Таким образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль. На занятиях предоставляется возможность утвердиться, раскрыть свой творческий потенциал.

Новизна данной программы в том, что в ней сконцентрированы различные виды занятий. Единство речи, игры и движения – универсальное средство эмоционального и физического развития, нравственного и художественного воспитания детей, формирующее внутренний мир человека. Детский театр рассматривается не только как средство достижения некоего художественного результата, т.е. создание спектакля. Очень важно, чтобы занятия театральным искусством активизировали у учащихся мышление и познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к родному слову, научили сочувствию и сопереживанию.

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что ребенок погружается в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения. При этом рождается сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка потребуется все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, ни его родители.

Адресат программы: программа ориентирована на детей 10—16 лет. Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — до 15 человек; второй год обучения — до 12 человек, третий – до 10 человек. Условия набора детей в коллектив: на основании заявления родителей.

Форма обучения – очная, форма аудиторных занятий – занятия, дистанционная.

Цель программы: содействовать развитию духовно-нравственных основ личности подростка, его творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к искусству театра.

Основные задачи программы:

- создание условий для раскрытия таланта каждого ребенка и преодоления психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению;
- создание ситуаций, обеспечивающих подростку возможность нравственного выбора;
- развитие навыков общения и коммуникации;
- приобщение к широкому пласту духовно-нравственных и культурных традиций народов России.

Формы занятий

Формы занятий разнообразны – это игры, тренинги, этюды, импровизации, беседы, репетиции.

Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью помогает ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает детей добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Именно игра является непременным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые упражнения выступают способом приспособления ребенка к окружающей среде. Обучение осуществляется с учетом личностно-ориентированной технологии и технологии актерского мастерства. Основным методом развития творческих способностей – импровизация. Такой подход позволяет учитывать возрастные, психофизиологические особенности детей.

В условиях самостоятельного театрального коллектива руководителю сложно распределить учебное время так, чтобы проводить отдельно занятия по «актерскому мастерству», «сценической речи», «сценическому движению» и т.п. в реальной педагогической практике, в условиях занятий, элементы различных разделов этих предметов переплетаются. Чаще всего учебное занятие – это комплексный тренинг.

Объединение предназначено для обучающихся 7-17 лет. Программа рассчитана на 5 лет, по 216 часов в год (6 часа в неделю).

Прогнозируемые результаты

Личностные	Предметные	Метапредметными
<i>У обучающихся будут сформированы:</i> <ul style="list-style-type: none">• потребность сотрудничества со сверстниками,	<i>Обучающийся научится:</i> <ul style="list-style-type: none">• получают общие знания о театральном искусстве, театральной культуре;	<i>Обучающийся научится:</i> <ul style="list-style-type: none">• понимать и принимать задачу, сформулированную педагогом;• планировать свои действия на

<p>доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению группы;</p> <ul style="list-style-type: none"> • целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; • эстетические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; • осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 	<ul style="list-style-type: none"> • узнают связь театра с другими видами искусств; • получают сведения о театральных профессиях; • соблюдать орфоэпические и интонационные нормы художественного чтения; • выразительно читать по ролям и наизусть; • различать произведения по жанру; • развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, работать с голосом; • основам актёрского мастерства; • выполнять и сочинять этюды и упражнения; • умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злорада, удивление, восхищение) вербально и не вербально; • сценически двигаться без музыки и под музыку; • алгоритму постановки спектакля; • технике грима и изготовлению декораций; • организовывать работу с залом. 	<p>отдельных этапах работы над спектаклем;</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; • анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». • адекватно воспринимать оценку педагога. <p><i>Обучающийся научится:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; • понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; • проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. <p><i>Обучающийся научится:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность • работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от
---	---	---

		<p>собственных;</p> <ul style="list-style-type: none">• обращаться за помощью;• формулировать свои затруднения;• предлагать помощь и сотрудничество;• слушать собеседника;• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;• формулировать собственное мнение и позицию;• осуществлять взаимный контроль;• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
--	--	---

**Календарно-тематическое планирование
1 год обучения**

№ п/п	Месяц	Число	Время проведе ния занятия	Форма занятия	Колич ество часов	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
						ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА.		
1				теория	2 2 2	<p>Основы актерского мастерства. Драматургия как основа театрального искусства.</p> <p>История театра. Классический русский театр и его представители.</p> <p>Великие драматурги и их творчество.</p>		
2				теория практика	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	<p>Работа актера над собой. Внимание и мышечная свобода.</p> <p>Тренировка мышечного аппарата.</p> <p>Упражнение по распределению мышечной энергии, нагрузка и расслабление мышц.</p> <p>Сценическое отношение и сценическое общение.</p> <p>Парные этюды на общение. Этюды на пристройку к партнеру.</p> <p>Психофизические игры. Этюды на разные виды общения.</p> <p>Сверхзадача и сквозное действие роли. Самодействие. Приспособление.</p> <p>Виды событий, событийный ряд роли. Сквозное действие и его задача.</p> <p>Этюды с обострением предлагаемых обстоятельств, направленных на выявление и решение сценических задач.</p> <p>Определение сверхзадачи и сквозного действия конкретной роли в постановочном спектакле.</p> <p>Воображение и предлагаемые обстоятельства. Активное и пассивное воображение.</p> <p>Этюды импровизации на обострение предлагаемых обстоятельств.</p> <p>Оценка и сценическая задача. Определение основных задач действующего лица.</p>		

				2	Проявление в оценке жанра пьесы, природы чувств, характера персонажа.		
				2	Этюды на выполнение конкретизированной актерской задачи, требующие быстрых и острых оценок.		
3			теория	2	Работа актера над ролью. Разбор роли по действенным фактам.		
				2	События в роли. События - факты. Пять основных событий - событийный ряд роли.		
				2	Подтекст. «Второй план». Что такое «второй план»? Создание «второго плана».		
			практика	2	Раскрытие подтекста выбранных литературных произведений.		
				2	Этюды на обострение «второго плана» роли.		
				2	Видения и внутренние монологи. Внутренние монологи - основа создания сценического образа.		
				2	Упражнения и этюды, в которых необходим внутренний монолог.		
				2	Проработка внутренних монологов роли.		
				2	«Зерно» образа. Выражение «зерно» образа.		
				2	Психофизическое состояние. Определение, процесс, анализ		
				2	«Наживание» психического самочувствия в процессе репетиций спектакля или специальных этюдов.		
4			теория	2	Работа над малыми театральными формами. Площадной театр.		
				2	Балаганный театр на Руси. Раёшное представление. Формы, виды и жанры.		
				2	Массовые праздники. История возникновения. Формы, виды и жанры.		
			практика	2	Сценарное мастерство. Подготовка театральных представлений к массовым праздникам.		
5			практика	2	Работа над спектаклем. Одноактный спектакль.		
				2	Определение темы, идеи, жанра, стиля и т. д.		
				2	Определение событий, конфликтного факта		
				2	Анализ поступков героев. Определение жанра данной пьесы.		
				2	Поиск точного решения жанра. Определение атмосферы спектакля.		
				2	Эстетика - наука о прекрасном. Как возникла эстетика?		

				2	Эстетика быта. Эстетика общения.		
6			практика	2	Традиции и ритуалы в коллективе. Конкурс для детей родителей.		
					ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ		
7			теория практика	2	Теоретические основы сценической речи. Основные особенности сценической речи. Сценическая речь и характеристика стиля актерского исполнения.		
				2	Разговорность и нормативность сценической речи. Речевая характеристика образа.		
				2	Сценические особенности и общие основы словесного действия актерского искусства. Сценическая речь и характеристика стиля актерского исполнения.		
				2	Разговорность и нормативность сценической речи, ее выразительность и действенность.		
				2	Речевая характеристика образа. Анализ речевой стороны спектакля		
				2	Сценические особенности и общие основы словесного действия актерского искусства		
				2	Общность творческого процесса чтеца и актера. Единый характер словесного действия в общих видах искусства.		
				2	Сценические особенности искусства художественного слова.		
				2	Игра-импровизация «Создай свой образ».		
8			теория практика	2	Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция. Методика и практика по дыханию и голосу		
				2	Осанка. Свобода мышц. Методика по дыханию и голосу. Упражнения для выработки правильного, полного вдоха.		
				2	Упражнения для выработки правильного фонационного выдоха. Косвенные упражнения, способствующие снятию мышечных зажимов.		
				2	Комплексная система упражнений для тренировки и развития голоса и речи.		
				2	Голоса: речевой тренинг. Особенности работы по дыханию и голосу.		
				2	Подготовка к празднику		
				2	Речь в движении. Голосо-речевой тренинг при всевозможных движениях.		
				2	Приобретение навыка звучания голоса при любом положении тела		

				2	Упражнения на одновременную тренировку звучания и движения.		
9			теория практика	2	Орфоэпия. Произношение окончаний глаголов, прилагательных		
				2	Правильное произношение некоторых имен и отчеств. Артикуляционная гимнастика. Упражнения на правильное произношение звуков.		
				2	Свободное звучание. Свобода фонационных путей. Переход к речевому способу произнесения. Собранность звука. Свобода нижней челюсти.		
				2	Тренировка сонорных согласных. Освоение языка фонационного дыхания. Снятие мышечного напряжения фонационных путей.		
				2	Упражнения на нахождение «центра» речевого голоса. Выработка звонкости голоса - упражнения.		
				2	Знаки препинания в речевом действии. Законы интонации в речевом общении. Знаки препинания как вспомогательное средство раскрытия содержания и смысла фразы		
10			теория практика	2	Логика сценической речи. Интонационные законы. Случаи несовпадения логической паузы со знаками препинания.		
				2	Особенности работы над простыми и сложными предложениями. Разбор предложений, скелетирование фраз.		
				2	Овладение моделями речевого действия. Правила логики речи. Актуальное членение предложения; понятия темы и ремы.		
				2	Роль подтекста, оценки, факта. Репетиция в «Выгородке»		
				2	Правила логики речи, связанные грамматической структурой предложения.		
				2	Инверсия. Репетиция в «Выгородке»		
				2	Расшифровка подтекста, определение темы и ремы в предложенных монологах.		
				2	Разбор текстов с учетом законов логики.		
11			теория практика	2	Работа над литературно-художественным произведением. Стихотворное произведение и особенности работы над ним. Природа стихотворной речи, ее специфика, отличие от речи прозаической. Краткая история возникновения стиха.		
				2	Ритм как важнейший компонент стиха. Стихотворная строка как ритмическая		

					единица стихотворной речи.		
				2	Система стихотворения. Русский народный стих. Стихотворная пауза. Цензура. Связь ритмической паузы с логической. Рифма как одно из динамических и организационных средств стиха.		
				2	Строфа. Виды строф. Особенности работы. Инверсия как выразительное стихотворное средство.		
				2	Деление стихотворной строки на доли. Свободный стих и его особенности. Особенности работы над словом. Разбор стихотворения (на выбор ребенка) и работа над ним.		
				2	Принципы создания литературной композиции и монтажа. Литературная композиция. Принципы построения литературной композиции.		
				2	Обоснование выбора. Требования к литературной композиции. Литературный монтаж. Его отличие от композиции. Принципы построения монтажа. Требования к монтажу.		
				2	Компоновка текста. Виды и классификации композиций. Выразительное средство, пластическое и музыкальное решения. Работа над созданием литературной композиции.		
				2	Работа над басней. Басня как вид произведения, при исполнении которого допускаются элементы театрализации. Особенности работы над басней. Мораль басни - призыв. Основа ее содержания. Раскрытие конфликта.		
				2	Публицистическое заострение мысли. Непосредственность основы исполнения. Подбор материала для исполнения. Действенный анализ басни. Раскрытие конфликта.		
				2	Чтение на зрителя басни, стихотворения. Показ на зрителя литературно-музыкальной композиции.		
				2	Внутристудийная работа. Слово как единица стилистической системы языка. Значимость нейтральных, книжных, разговорных и просторечных единиц словаря русского языка. Переносные значения слов.		
				2	Игра «Первый опыт в журналистике». Культура общения. Правила		

					телефонного этикета. Воспитательная игра «Разговор по телефону».		
					«ВОКАЛ»		
12			теория	2	Повторение и закрепление главных принципов певческой установки Процесс саморегуляции, выстраивание, соединение и сглаживание регистров. Практика. Упражнения, направленные на процесс саморегуляции, выстраивание и сглаживание регистров.		
			практика	2	Звукообразование и его влияние на приемы звуковедения. Техника звукообразования. Влияние звукообразования на приемы звуковедения.		
		2		Упражнения на разные приемы звуковедения. Певческая установка при правильном певческом дыхании.			
		2		Специальные упражнения, направленные на правильную певческую установку. Отработка певческого дыхания на конкретных музыкальных произведениях.			
13			теория	2	Культура речи и дикция в вокальном творчестве. Правильная позиция рта при пении. Подчинение певческого произношения требованиям музыки.		
			практика	2	Специальные упражнения для поддержания правильной позиции рта при пении. Характеристика певческой дикции. Зависимость певческой дикции от характера музыки, содержания произведения, его образности.		
		2		Скороговорки и специальные упражнения, направленные на отработку певческой дикции.			
		2		Правила произношения согласных в пении. Звонкие согласные в конце слов. Удвоенные согласные. Сочетания согласных - правила произношения при пении.			
		2		Скороговорки и специальные упражнения, направленные на отработку произношения согласных в пении.			
14			теория	2	Элементы вокальной звучности. Художественное единство, согласованность, уравновешенность всех компонентов исполнения.		
			практика	2	Достижение художественного единства исполнения конкретного произведения. Тесситурные условия вокальной звучности в зависимости от индивидуальных особенностей исполнителя.		

				2	Работа над конкретным музыкальным произведением с учетом индивидуальных тесситурных условий и особенностей исполнителя.		
				2	Ансамбль голосов как элемент вокальной звучности. Разновидности ансамблевого звучания. Унисонный ансамбль. Частный. Общий.		
				2	Динамический. Ритмический. Тембровый, дикционный ансамбли. Необходимые условия для достижения ансамблевого звучания.		
				2	Работа над конкретным музыкальным произведением, направленная на достижение всех уровней ансамбля. Исполнение вокальных номеров, анализ.		
15			теория	2	Музыкальные жанры в драматическом спектакле. Вокальные жанры. Песня как самый распространенный вид музыкального жанра.		
			практика	2	Романсы, баллады, зонги. Частушки и куплеты.		
				2	Разучивание музыкальных произведений разных вокальных жанров. Разбор и отработка музыкальных номеров для спектакля.		
				2	Инструментальные жанры. Одночастные произведения.		
				2	Произведения сонатно-симфонического цикла. Программно-симфонические жанры. Прослушивание произведений инструментального жанра.		
				2	Танцевальная музыка. Задачи танцевальной музыки. Ее особенности в драматическом театре. Отличительные черты каждого танцевального произведения.		
				2	Подбор музыки для постановки танцевальных этюдов и номеров. Исполнение вокального произведения. Постановка музыкальнотанцевальных номеров.		

Рабочая программа «АРЛЕКИН»

2-й год обучения

***Педагоги: Шмелева Елена Ивановна
Зайцев Виктор Иванович***

Пояснительная записка

Программа составлена с учетом

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;
- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Суть человека, кем бы он ни был: взрослый или ребёнок - в его творчестве, в проявлении созидательного начала в любой сфере человеческой деятельности. Развитие творческого потенциала даёт возможность ребёнку почувствовать себя умелым, талантливым, смелым.

Программа «Актёрская грамота» предлагает воспитаннику детского объединения проявить свою индивидуальность, свой талант, постигая язык сценического искусства. Через живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения юный гражданин вовлекается в театральную деятельность. Сближение и соединение музыки, пластики, театра, изобразительного искусства в единый процесс помогает учащимся целостно воспринимать мир, познавать красоту в её многообразии, способствует снятию напряжения, помогает воспитанникам избавиться от утомляемости за счёт переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе занятия, делает его живым и увлекательным, наполняет интересным содержанием.

Данная программа предусматривает изучение истории развития быта, костюма, традиций народов России; знакомство с европейской культурой; с историей театра; творчеством известных режиссеров, драматургов, композиторов.

В данной программе используется педагогическая технология Н. Е. Щурковой, идеи педагогики сотрудничества (В. А. Караковского, М. П. Щетинина и др.), методика коллективных творческих дел (КТД) И. П. Иванова.

Программа – художественной **направленности**. Реализация программы позволяет решить многие назревшие проблемы воспитания подрастающего поколения, причем не только профессионально ориентированного, но и социального, нравственного, гражданского характера.

Учебно-воспитательный процесс нацелен на формирование у подростков таких важнейших социально-значимых качеств, как:

готовность к нравственному самоопределению, верность культурным традициям, стремление к сохранению и преумножению культурных и исторических ценностей. Как следствие - утверждение активной жизненной позиции при решении важнейших проблем общества в различных сферах общественной деятельности.

Актуальность данной программы определяется современным компетентным подходом к образованию. Данная программа не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, чтецов, дикторов), а ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, основана на психологических особенностях развития детей.

Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют эмоциональному сплочению коллектива. Современная театральная педагогика выделяет порядка тридцати элементов актерского мастерства. Данная программа рассматривает в первую очередь: сценическое внимание, сценическое воображение и фантазию, мышечную свободу, эмоциональную память, сценическое действие, актерскую смелость.

Отличительной особенностью программы является разноуровневое построение её содержания. Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции. Таким образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль. На занятиях предоставляется возможность утвердиться, раскрыть свой творческий потенциал. Отличительная особенность данной программы состоит в том, что ребенок погружается в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения. При этом рождается сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка потребуется все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, ни его родители.

Новизна данной программы в том, что в ней сконцентрированы различные виды занятий. Единство речи, игры и движения – универсальное средство эмоционального и физического развития, нравственного и художественного воспитания детей, формирующее внутренний мир человека. Детский театр рассматривается не только как средство достижения некоего художественного результата, т.е. создание спектакля. Очень важно, чтобы занятия театральным

искусством активизировали у учащихся мышление и познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к родному слову, научили сочувствию и сопереживанию.

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что ребенок погружается в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения. При этом рождается сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка потребуется все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, ни его родители.

Адресат программы: программа ориентирована на детей 10—16 лет. Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — до 15 человек; второй год обучения — до 12 человек, третий – до 10 человек. Условия набора детей в коллектив: на основании заявления родителей.

Форма обучения – очная, форма аудиторных занятий – занятия, дистанционная.

Особенности организации образовательного процесса. Программа традиционной формы, разноуровневая. Обучающиеся сформированы в разновозрастную группу, состав группы – постоянный.

Педагогическая целесообразность программы в том, что она не замыкается в рамках уроков, а помогает ребенку за счет актуализации интеллектуального, эмоционально-волевого и социально-психологического компонентов в обучении, в жизни, в отношениях со сверстниками. Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта людей, как мощный психотренинг. Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная театрализованная деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей.

Планируемые результаты

личностные	предметные	метопредметные
Сформировано: умение говорить грамотно, потребность в здоровом образе жизни, выдержка и терпимость, умение адаптироваться в новых	Учащиеся станут больше общаться, расширится их круг общения, научатся находить выход из конфликтных ситуаций, появится	<u>Произойдет закрепление навыка работы в паре, группе,</u> развитие умения контролировать и оценивать свои действия и поступки.

условиях; уверенность при выступлениях.	при	чувство толерантности (относительно возраста, интеллекта, национальности, внешности, гендерных особенностей и т.д.).	
---	-----	--	--

Учебно-тематический план 2-го года обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов			
		всего	теория	практика	Формы аттестации/контроля
	«Основы актерского мастерства»	82	26	56	Опрос Анкетирование и тестирование
1	Теоретические основы актерского мастерства	6	6		
2	Работа актера над собой	30	4	26	
3	Работа актера над ролью. Изучение роли	22	8	14	
4	Работа над малыми театральными формами	8	6	2	
5	Работа над спектаклем	14		14	
6	Работа внутри объединения	2	2		
	«Основы сценической речи»	90	10	80	
7	Теоретические основы сценической речи	18	2	16	
8	Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция	18	2	16	
9	Орфоэпия	12	2	10	
10	Логика сценической речи	16	2	14	
11	Работа над литературно-художественным произведением. Художественное слово	26	2	24	

	«Вокал»	44	8	36	
12	1. Повторение и закрепление главных принципов певческой установки	8	2	6	
13	Культура речи и дикция в вокальном творчестве	10	2	8	
14	Элементы вокальной звучности	12	2	10	
15	Музыкальные жанры в драматическом спектакле	14	2	12	
	ИТОГО	216	44	172	

Содержание второго года обучения.

«Основы актерского мастерства»

Теоретические основы актерского мастерства

Драматургия как основа театрального искусства. Основные жанры драматургии.

Спектакль как сценическое воплощение произведения драматурга. Определяющее значение идейного содержания и художественных особенностей пьесы в создании спектакля. Содержание и форма драматургического произведения, их основные элементы. Тема, идея пьесы. Основные принципы подбора репертуара.

Значение произведений классической драматургии для репертуара театральной студии.

Практика. Сообщения студийцев о творчестве известных драматургов-классиков.

История театра. Классический русский театр и его представители. Театр А. Островского.

Практика. Просмотр спектакля Липецкого театра драмы им. Л.Н.Толстого.

Великие драматурги и их творчество. Великий английский драматург Уильям Шекспир.

Комедии Бомарше и Мольера. Великие русские драматурги А. Сумароков, Д.

Фонвизин.

Практика. Литературный вечер, посвященный творчеству У. Шекспира. Брейн-ринг «Знаете ли вы театр?».

Работа актера над собой

Внимание и мышечная свобода. Органическое внимание - путь к мышечному освобождению.

Практика. Тренировка мышечного аппарата. Упражнение по распределению мышечной энергии, нагрузка и расслабление мышц. Сценическое отношение и сценическое общение. Оценка намерения и действия партнера.

Пристройка к партнеру. Воздействие на партнера в желаемом направлении. Отношение к партнеру, сложившееся в процессе сценического действия.

Практика. Парные этюды на общение. Этюды на пристройку к партнеру. Психофизические игры. Этюды на разные виды общения.

Сверхзадача и сквозное действие роли. Самодействие. Приспособление. Виды событий, событийный ряд роли. Сквозное действие и его задача.

Практика. Этюды с обострением предлагаемых обстоятельств, направленных на выявление и решение сценических задач. Определение сверхзадачи и сквозного действия конкретной роли в постановочном спектакле. Материал для работы: небольшие, рассчитанные на 2-3 исполнителей, отрывки из литературных произведений, которые по содержанию и предлагаемым обстоятельствам близки студийцам.

Воображение и предлагаемые обстоятельства. Атмосфера спектакля. Активное и пассивное воображение. Предлагаемые обстоятельства роли. Физическое самочувствие действующего лица и его внутреннее состояние. Предлагаемые обстоятельства и помощь воображения в восприятии их реальности.

Практика. Этюды импровизации на обострение предлагаемых обстоятельств. Оценка и сценическая задача. Определение основных задач действующего лица. Процесс и результат выполнения задачи. Проявление в оценке жанра пьесы, природы чувств, характера персонажа.

Практика. Этюды на выполнение конкретизированной актерской задачи, требующие быстрых и острых оценок.

Хит-парад этюдов «Горячая десятка».

Работа актера над ролью

Разбор роли по действенным фактам. Необходимость всестороннего изучения своего героя. Разработка линии его действия в будущем спектакле. Действенная партитура как конкретный план действия на сцене.

Предварительная наметка линии действия. Овладение на сцене линией действия.

Практика. Составление действенной партитуры своей роли.

События в роли. События - факты. Как определить главное событие? Пять основных событий - событийный ряд роли.

Практика. Событийная партитура своей роли.

Подтекст. «Второй план». Раскрытие подтекста как ключ к пониманию того, чего хочет актер от партнера. Что такое «второй план»? Создание «второго плана». Сокровенный смысл произносимых слов.

Практика. Раскрытие подтекста выбранных литературных произведений. Этюды на обострение «второго плана» роли.

Видения и внутренние монологи. Видение (видеоряд), лежащее за словами, - помощь актеру при воздействии на зрителя и в общении с партнером. Как создаются видения (на примере сцен из пьес современных драматургов). Внутренние монологи - основа создания сценического образа. «Домашние заготовки» внутренних монологов. Практика. Упражнения и этюды, в которых необходим внутренний монолог. Проработка внутренних монологов роли.

«Зерно» образа. Определение Вл. И. Немировичем-Данченко «зерна» образа. Выражение «зерно» образа.

Практика. Разбор «зерна» образа на примерах известных актерских работ (по автобиографическим материалам).

Психофизическое состояние. Процесс «наживания» необходимого психофизического состояния. Анализ: атмосфера конкретной сцены, оценка обстановки. Верное психофизическое состояние как борьба с актерскими штампами. Роль фантазии в выборе физического

самочувствия. Практика. «Наживание» психического самочувствия в процессе репетиций спектакля или специальных этюдов. Работа в одноактном спектакле.

Работа над малыми театральными формами

Площадной театр. Балаганный театр на Руси. Раёшное представление. Формы, виды и жанры.

Практика. В гостях у Елецкого театра «Бенефис».

Массовые праздники. История возникновения. Формы, виды и жанры. Сценарное мастерство.

Практика. Подготовка театральных представлений к массовым праздникам.

Участие в сельских и областных массовых праздниках: День города, Проводы русской зимы, Ярмарка, День Победы и т. д.

Работа над спектаклем Одноактный спектакль.

Изучение материалов, раскрывающих эпоху, время написания постановочной пьесы, помогающие понять ее идейно-художественные особенности. Определение темы, идеи, жанра, стиля и т. д. Определение событий, конфликтного факта. Анализ поступков героев.

Определение жанра данной пьесы. Поиск точного решения жанра. Выяснение психологических мотивировок поведения героев. Разработка «неожиданных» психологических мотивировок. Определение предлагаемых и ведущих обстоятельств, исходного события пьесы для правильного выбора темпоритма. Определение атмосферы спектакля. Поиск выразительных средств для ее передачи на сцене. Подготовка и показ одноактного спектакля перед зрителем.

Работа внутри объединения.

Эстетика - наука о прекрасном. История эстетики. Основные категории эстетики.

Эстетика быта. Эстетика общения.

Практика. Экскурсия в Елецкий музей. Вовлечение студийцев в социальную деятельность. Как мы понимаем значение понятий «патриотизм», «гражданский долг», «сострадание»? Любить - значит заботиться!

Практика. Новогодние представления для малообеспеченных семей; игровая - развлекательная программа для детей-инвалидов; тематические программы для ветеранов войны.

Традиции и ритуалы в коллективе.

Практика. Вечер-встреча с выпускниками; для детей и родителей «Театральная семья»; капустник, посвященный Дню театра; праздничный вечер «Наши именины» с приглашением родителей и друзей.

«ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ»

Теоретические основы сценической речи

Основные особенности сценической речи в современном профессиональном и самодеятельном театре. Сценическая речь и характеристика стиля актерского исполнения.

Разговорность и нормативность сценической речи, ее выразительность и действенность.

Речевая характеристика образа.

Практика. Просмотр спектаклей, с последующим анализом речевой стороны спектакля. Сценические особенности и общие основы словесного действия актерского искусства и искусства художественного слова. Общность творческого процесса режиссера и актера.

Единый характер словесного действия в общих видах искусства. Сценические особенности искусства художественного слова.

Практика. Игра-импровизация «Создай свой образ».

Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция. Методика и практика по дыханию и голосу. Осанка. Свобода мышц. Методика по дыханию и голосу.

Практика. Упражнения для выработки правильного, полного вдоха. Упражнения для выработки правильного фонационного выдоха. Косвенные упражнения, способствующие снятию мышечных зажимов. Комплексная система упражнений для тренировки и развития голоса и речи. Практика. Речевой тренинг голоса на каждом занятии.

Особенности работы по дыханию и голосу в условиях самостоятельной тренировки.

Процесс воспитания тела, дыхания и голоса. Сложность этой работы. Воспитание умения слушать и слышать себя, умение контролировать и фиксировать свои мышечные ощущения. Самоконтроль. Дозировка нагрузок.

Речь в движении.

Практика. Голосоречевой тренинг при всевозможных движениях. Приобретение навыка звучания голоса при любом положении тела, головы и т. п. Упражнения на одновременную тренировку звучания и движения.

Проверка дикции студийцев на примере работы со скороговорками, стихотворными произведениями. Самостоятельный тренинг на индивидуальных занятиях. При необходимости вносить коррекцию.

Орфоэпия

Произношение окончаний глаголов, прилагательных и другие сведения по орфоэпии.

Правильное произношение окончаний глаголов, прилагательных. Правильное произношение некоторых имен и отчеств, слов иноязычного происхождения.

Практика. Артикуляционная гимнастика. Упражнения на правильное произношение звуков. Работа со словарем.

Свободное звучание. Свобода фонационных путей. Переход к речевому способу произнесения. Собранность звука. Свобода нижней челюсти.

Практика. Тренировка сонорных согласных. Освоение языка фонационного дыхания.

Снятие мышечного напряжения фонационных путей. Упражнения на нахождение «центра» речевого голоса. Выработка звонкости голоса - упражнения.

Самостоятельное проведение каждым ребенком голосоречевого тренинга с использованием упражнений на свободное звучание и артикуляционной гимнастики, в группе.

Логика сценической речи

Знаки препинания в речевом действии. Законы интонации в речевом общении. Знаки препинания как вспомогательное средство раскрытия содержания и смысла фразы.

Интонационные законы. Случаи несовпадения логической паузы со знаками препинания.

Особенности работы над простыми и сложными предложениями.

Практика. Разбор предложений, скелетирование фраз. Овладение моделями речевого действия.

Правила логики речи. Актуальное членение предложения; понятия темы и ремы. Роль подтекста, оценки, факта. Правила логики речи, связанные грамматической структурой предложения. Инверсия.

Практика. Расшифровка подтекста, определение темы и ремы в предложенных монологах.

Разбор текстов с учетом законов логики. Блиц-турнир по вопросам раздела «Логика сценической речи».

Работа над литературно-художественным произведением

Стихотворное произведение и особенности работы над ним. Природа стихотворной речи, ее специфика, отличие от речи прозаической. Краткая история возникновения стиха. Ритм как важнейший компонент стиха. Стихотворная строка как ритмическая единица стихотворной речи.

Система стихотворения. Русский народный стих. Силлабо-тоническая система, ее особенности, принципы.

Стихотворная пауза. Цезура. Связь ритмической паузы с логической.

Рифма как одно из динамических и организационных средств стиха. «Белый» стих.

Строфа. Виды строф. Особенности работы.

Инверсия как выразительное стихотворное средство.

Деление стихотворной строки на доли.

Свободный стих и его особенности. Особенности работы над словом в стихотворном спектакле.

Практика. Разбор стихотворения (на выбор ребенка) и работа над ним. Принципы создания литературной композиции и монтажа. Литературная композиция.

Принципы построения литературной композиции. Обоснование выбора. Требования к литературной композиции. Литературный монтаж. Его отличие от композиции. Принципы построения монтажа. Требования к монтажу. Компоновка текста. Виды и классификации композиций. Выразительное средство, пластическое и музыкальное решения.

Практика. Работа над созданием литературной композиции.

Работа над басней. Басня как вид произведения, при исполнении которого допускаются элементы театрализации. Особенности работы над басней. Мораль басни - призыв. Основа ее содержания. Раскрытие конфликта.

Публицистическое заострение мысли.

Непосредственность основы исполнения.

Практика. Подбор материала для исполнения. Действенный анализ басни. Раскрытие конфликта.

Чтение на зрителя басни, стихотворения. Показ на зрителя литературномзыкальной композиции.

Внутристудийная работа

Слово как единица стилистической системы языка. Значимость нейтральных, книжных, разговорных и просторечных единиц словаря русского языка. Переносные значения слов.

Практика. Игра «Первый опыт в журналистике». Культура общения. Правила телефонного этикета. Практика. Воспитательная игра

«Разговор по телефону».

«ВОКАЛ»

Повторение и закрепление главных принципов певческой установки Процесс саморегуляции, выстраивание, соединение и сглаживание регистров. Практика. Упражнения, направленные на процесс саморегуляции, выстраивание и сглаживание регистров.

Звукообразование и его влияние на приемы звуковедения. Техника звукообразования.

Влияние звукообразования на приемы звуковедения.

Практика. Упражнения на разные приемы звуковедения.

Певческая установка при правильном певческом дыхании.

Практика. Специальные упражнения, направленные на правильную певческую установку.

Отработка певческого дыхания на конкретных музыкальных произведениях. Культура речи и дикция в вокальном творчестве

Правильная позиция рта при пении. Подчинение певческого произношения требованиям музыки.

Практика. Специальные упражнения для поддержания правильной позиции рта при пении.

Характеристика певческой дикции. Зависимость певческой дикции от характера музыки, содержания произведения, его образности.

Практика. Скороговорки и специальные упражнения, направленные на отработку певческой дикции.

Правила произношения согласных в пении. Звонкие согласные в конце слов. Удвоенные согласные. Сочетания согласных - правила произношения при пении. Практика. Скороговорки и специальные упражнения, направленные на отработку произношения согласных в пении.

Элементы вокальной звучности

Художественное единство, согласованность, уравновешенность всех компонентов исполнения.

Практика. Достижение художественного единства исполнения конкретного произведения.

Тесситурные условия вокальной звучности в зависимости от индивидуальных особенностей исполнителя.

Практика. Работа над конкретным музыкальным произведением с учетом индивидуальных тесситурных условий и особенностей исполнителя.

Ансамбль голосов как элемент вокальной звучности.

Разновидности ансамблевого звучания. Унисонный ансамбль. Частный. Общий.

Динамический. Ритмический. Тембровый, дикционный ансамбли. Необходимые условия для достижения ансамблевого звучания.

Практика. Работа над конкретным музыкальным произведением, направленная на достижение всех уровней ансамбля. Исполнение вокальных номеров, анализ.

Музыкальные жанры в драматическом спектакле

Вокальные жанры. Песня как самый распространенный вид музыкального жанра.

Романсы, баллады, зонги. Частушки и куплеты.

Практика. Разучивание музыкальных произведений разных вокальных жанров. Разбор и отработка музыкальных номеров для спектакля. Инструментальные жанры. Одночастные произведения.

Произведения сонатно-симфонического цикла. Программно-симфонические жанры.

Практика. Прослушивание произведений инструментального жанра. Танцевальная музыка. Задачи танцевальной музыки. Ее особенности в драматическом театре. Отличительные черты каждого танцевального произведения.

Практика. Подбор музыки для постановки танцевальных этюдов и номеров. Исполнение вокального произведения. Постановка музыкальнотанцевальных номеров.

Планируемые результаты

личностные	предметные	метопредметные
Сформировано: умение говорить грамотно, потребность в здоровом образе жизни, выдержка и терпимость, умение адаптироваться в новых условиях; уверенность при выступлениях.	Учащиеся станут больше общаться, расширится их круг общения, научатся находить выход из конфликтных ситуаций, появится чувство толерантности (относительно возраста, интеллекта, национальности, внешности, гендерных особенностей и т.д.).	<u>Произойдет закрепление навыка работы в паре, группе,</u> развитие умения контролировать и оценивать свои действия и поступки.

Рабочая программа «АРЛЕКИН»

3-й год обучения

***Педагоги: Шмелева Елена Ивановна
Зайцев Виктор Иванович***

Пояснительная записка

Программа составлена с учетом

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;
- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Суть человека, кем бы он ни был: взрослый или ребёнок - в его творчестве, в проявлении созидательного начала в любой сфере человеческой деятельности. Развитие творческого потенциала даёт возможность ребёнку почувствовать себя умелым, талантливым, смелым.

Программа «Актёрская грамота» предлагает воспитаннику детского объединения проявить свою индивидуальность, свой талант, постигая язык сценического искусства. Через живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения юный гражданин вовлекается в театральную деятельность. Сближение и соединение музыки, пластики, театра, изобразительного искусства в единый процесс помогает учащимся целостно воспринимать мир, познавать красоту в её многообразии, способствует снятию напряжения, помогает воспитанникам избавиться от утомляемости за счёт переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе занятия, делает его живым и увлекательным, наполняет интересным содержанием.

Данная программа предусматривает изучение истории развития быта, костюма, традиций народов России; знакомство с европейской культурой; с историей театра; творчеством известных режиссеров, драматургов, композиторов.

В данной программе используется педагогическая технология Н. Е. Щурковой, идеи педагогики сотрудничества (В. А. Караковского, М. П. Щетинина и др.), методика коллективных творческих дел (КТД) И. П. Иванова.

Программа – художественной **направленности**. Реализация программы позволяет решить многие назревшие проблемы воспитания подрастающего поколения, причем не только профессионально ориентированного, но и социального, нравственного, гражданского характера. Учебно-воспитательный процесс нацелен на формирование у

подростков таких важнейших социально-значимых качеств, как: готовность к нравственному самоопределению, верность культурным традициям, стремление к сохранению и преумножению культурных и исторических ценностей. Как следствие - утверждение активной жизненной позиции при решении важнейших проблем общества в различных сферах общественной деятельности.

Актуальность данной программы определяется современным компетентным подходом к образованию. Данная программа не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, чтецов, дикторов), а ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, основана на психологических особенностях развития детей.

Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют эмоциональному сплочению коллектива. Современная театральная педагогика выделяет порядка тридцати элементов актерского мастерства. Данная программа рассматривает в первую очередь: сценическое внимание, сценическое воображение и фантазию, мышечную свободу, эмоциональную память, сценическое действие, актерскую смелость. Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции. Таким образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль. На занятиях предоставляется возможность утвердиться, раскрыть свой творческий потенциал.

Новизна данной программы в том, что в ней сконцентрированы различные виды занятий. Единство речи, игры и движения – универсальное средство эмоционального и физического развития, нравственного и художественного воспитания детей, формирующее внутренний мир человека. Детский театр рассматривается не только как средство достижения некоего художественного результата, т.е. создание спектакля. Очень важно, чтобы занятия театральным искусством активизировали у учащихся мышление и познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к родному слову, научили сочувствию и сопереживанию.

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что ребенок погружается в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения. При этом рождается сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка

потребуется все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, ни его родители.

Адресат программы: программа ориентирована на детей 10—16 лет. Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — до 15 человек; второй год обучения — до 12 человек, третий – до 10 человек. Условия набора детей в коллектив: на основании заявления родителей.

Форма обучения – очная, форма аудиторных занятий – занятия, дистанционная.

Планируемые результаты

личностные	предметные	метопредметные
Сформировано: умение говорить грамотно, потребность в здоровом образе жизни, выдержка и терпимость, умение адаптироваться в новых условиях; уверенность при выступлениях.	Учащиеся станут больше общаться, расширится их круг общения, научатся находить выход из конфликтных ситуаций, появится чувство толерантности (относительно возраста, интеллекта, национальности, внешности, гендерных особенностей и т.д.).	<u>Произойдет закрепление навыка работы в паре, группе</u> , развитие умения контролировать и оценивать свои действия и поступки.

Календарно-тематическое планирование 3 год обучения

№ п/п	Месяц	Число	Время проведения занятия	Форма занятия	Количество часов	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
						«ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА»		
1				теория	2	Теоретические вопросы актерского мастерства. История театра. Работа МХАТа. Театр им. Е. Вахтангова. Советский театр 80-х.		
					2	Сообщения студийцев о творчестве актеров и режиссеров МХАТа. Просмотр		

			практика	2	<p>видеофильма с записью спектакля «Принцесса Турандот» в постановке Е. Вахтангова. Великие драматурги и их творчество. Трагедии Софокла и Еврипида. Выдающийся комедиограф Аристофан.</p> <p>Великие драматурги и их творчество. Комедии Лопе де Вега. Литературный вечер, посвященный творчеству Лопе де Вега. Викторина «Умники и умницы» по вопросам истории театра.</p>		
2			теория	2	Работа актера над собой. Комплексная система упражнений для совершенствования актерского мастерства.		
			практика	2	Актерский тренинг на каждом занятии и самостоятельно. Отработка всех элементов актерского тренинга по системе К. С. Станиславского. Проведение воспитанниками актерского тренинга в младших группах.		
3			теория	2	Работа актера над ролью. Создание сценического образа. Действенная партитура роли. Проработка действенной партитуры собственной роли. Работа над образом своего персонажа.		
			практика	2	О маленьких ролях и массовках. Статист: кто это? Работа статиста. Примеры известных актеров, начинавших карьеру статистами. Этюды с использованием массовых сцен.		
				2	Как играть отрицательных персонажей? Советы Вл. И. Немировича- Данченко по этому вопросу. Карикатурное изображение, гротеск, глубокое понимание образа. Важность внешнего вида и грима при вживании в образ. «Убить врага» как художественный прием, использованный Вл. И. Немировичем-Данченко в работе над образом отрицательного персонажа. Практика. Этюды с исполнением ролей отрицательных персонажей.		
				2	«Парад образов» - одиночные этюды на яркое выражение характерности персонажа.		
4			теория	2	Работа над спектаклем Возникновение замысла спектакля		
			практика	2	Изучение материалов, раскрывающих эпоху, время написания постановочной пьесы, помогающие понять ее идейно-художественные особенности. Определение темы, идеи, жанра, стиля и т. д.		

				2	События и событийный ряд в пьесе. Определение событий, конфликтного факта. Анализ поступков героев.		
				2	Жанровое решение спектакля и его стилевые особенности. Изучение жанра драматического произведения. Две правды: жизненная и социальная. Определить жанр данной пьесы. Найти точное решение жанра. Выяснить психологические мотивировки поведения героев. Разработка «неожиданных» психологических мотивировок.		
				2	Темпо-ритм спектакля. Эмоциональное «зерно» спектакля и ролей как почва для темпо-ритма. Определение предлагаемых и ведущих обстоятельств, исходного события пьесы для правильного выбора темпо-ритма.		
				2	Атмосфера спектакля. Определение атмосферы спектакля. Поиск выразительных средств для ее передачи на сцене.		
				2	Оформление спектакля. Художник как один из создателей спектакля. Роль сценографии в раскрытии художественного замысла спектакля. Роль и значение световой партитуры в спектакле.		
				2	Музыка в драматическом спектакле. Шумовое оформление. Костюм. Танец в спектакле. Бутафория. Подбор музыки; изготовление бутафорских изделий, декораций; пошив костюмов; постановка танцевальных номеров к спектаклю.		
				2	Выпуск спектакля. Внутрестудийная работа «Мы сами с усами».		
			теория	2	Работа внутри объединения. Выборы органов детского самоуправления. Заседания Детского совета.		
			практика	2	Организация внутрестудийных праздников: «День театра», «День варенья», «Мартофля» и т. д. Экскурсия по памятным местам села Измалково.		
				2	«В человеке все должно быть прекрасно ...». Участие в спортивных праздниках, туристические походы, лыжные прогулки и т. п.		
					«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»		
6			теория	2	Теоретические основы сценической речи. Методика проведения образовательной работы по сценической речи в самодеятельном театральном коллективе. Значение образовательной работы. Цели и задачи, основные методы и		

				практика	2	<p>формы проведения занятий.</p> <p>Самостоятельное проведение студийцами занятий по сценической речи в младших группах театра-студии (тема занятия по выбору). Методика работы режиссера над словом в процессе подготовки спектакля. Культура сценической речи в театре - проблема режиссерская. Слово в действенном анализе пьесы и роли.</p>		
					2	<p>Взаимосвязь художественного творчества, проблем технической речи, технологии процесса подготовки спектакля. Самостоятельная работа над речевой стороной учебного постановочного материала. Анализ хода занятия; соответствие методов и форм подачи материала.</p>		
7				теория	2	<p>Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция. Междометия в работе над голосом. Междометия как часть речи; их функции. Для чего служат междометия? Виды междометий.</p>		
				практика	2	<p>Упражнения, в которых используются междометия. Упражнения на интонирование междометий. Упражнения на оправдание различного интонационного звучания. Упражнения из цикла «Лай».</p>		
				теория	2	<p>Темпо-ритм речи. Понятия «темпа речи», «ритм речи». Связь темпа речи и действия. Диалектическое единство темпо-ритма речи.</p>		
				практика	2	<p>Работа над темпо-ритмом речи. Упражнения на плавность, медленность, звучную слитность речи. Овладение «крупным» словом и сценической скороговоркой.</p>		
					2	<p>Упражнения для тренировки речевого и голосового аппаратов. Развитие диапазона голоса. Понятие «диапазон». Работа верхних и нижних резонаторов.</p>		
					2	<p>Тональное выражение знаков препинания с помощью высокого и низкого тонов. Упражнения для «сравнения» регистров, заставляющие их работать совокупно. Упражнение на расширение диапазона.</p>		
					2	<p>Методика проведения занятий по технике речи. Метод игры в работе по речевой технике. Сюжетная игра «Путешествие по стране Звукандии» на отработку элементов техники речи.</p>		

				2	Проведение занятий по технике речи в младших группах театра-студии с последующим анализом.		
8			теория	2	Орфоэпия. Работа со словарем. Значение словарей для повышения общей речевой культуры. Виды словарей, их назначения. Методические принципы работы со словарем.		
				2	Практическая работа со словарем. Игра «Архивариус». Речевая характеристика образа. Диалектическое и актерское произношения как выразительное средство создания драматического образа. Работа над речевой характеристикой образа при чтении монолога.		
				2	Методика проведения работы по орфоэпии. Образовательная работа в коллективе по орфоэпии. Индивидуальный подход в выработке литературного произношения. Методика проведения занятий. Освоение студийцами норм литературного произношения. Проведение занятий по орфоэпии в младших группах театра-студии с последующим анализом. Исполнение монолога (с учетом речевой характеристики образа), последующий анализ.		
9			теория	2	Логика сценической речи. Методика организации занятий по овладению законами и правилами логики сценической речи. Законы логики в речевом действии. Правила логики речи. Методы и формы подачи материала с учетом возрастных особенностей студийцев.		
				2	Выбор темы, формы и методов проведения занятия. Подбор материала, составление плана занятия. Проведение занятий по логике сценической речи в младшей группе. Анализ проведенных занятий.		
10			теория	2	Работа над литературно-художественным произведением. Художественное слово. Монологи. Виды монологов. Особенности работы над монологами. Зрительные образы. Прием «качели».		
				2	Выбор материала. Действительный разбор монолога. Раскрытие конфликта. Художественное чтение монолога.		
				2	Работа над сатирическими жанрами. Особенность художественного воплощения сатирических жанров: предельная серьезность при исполнении,		

					2	взгляд со стороны. Допустимость некоторой театрализации при исполнении сатирических монологов.		
					2	Ознакомление с эпохой, в которую написано произведение, с политической борьбой этого периода, с личностью автора и его общественной деятельностью. Выбор произведения. Работа над ним (действенный анализ и т. д.).		
					2	Практическая работа над речевой стороной спектакля. Работа над речевой стороной спектакля - одна из важнейших задач курса «Сценическая речь».		
					2	Проработка с учащимися текстов их ролей с точки зрения логической и эмоциональной выразительности. Исполнение на зрителя монолога и сатирического произведения.		
11			теория	2	Воспитательная работа. Эмоциональное воздействие речи. Чувства. Эмоциональные реакции и состояния. Эмоциональный интеллект: способность распознавать собственные эмоции; владеть ими; мотивировать себя; способность распознавать по интонации речи эмоции людей; коммуникативная способность.			
			практика	2	Практика. Воспитательная игра «Как не ссориться?». Культура общения. Умение вести беседу. Темы бесед. Чувство такта, вкуса. Достижение взаимного удовлетворения сторон. Сочетание естественности поведения и уважения к собеседникам. Воспитательная игра «Говорить или не говорить?».			
						«ВОКАЛ»		
11			теория	2	Мелодия - душа музыки. Тесситурные условия в мелодии произведения. Практика. Работа над произведениями с разными тесситурными условиями. Тембр как индивидуальный окрас мелодического звучания произведения. Понятие тембра. Зависимость произведения от тембрального окраса.			
			практика	2	Практика. Индивидуальная работа с вокалистами. Темп как динамика звука в мелодической фактуре произведения. Понятие темпа в мелодии произведения. Зависимость произведения от его темпа. Практика. Специальные упражнения в разных темпах. Работа над			

					<p>музыкальными произведениями в разных темпах.</p> <p>Исполнение студийцами произведений с разными тесситурными условиями, в разных темпах.</p>		
12					<p>Художественно-выразительные средства вокального исполнения Цезура в музыке. Понятие цезуры. Назначение цезуры в музыке.</p> <p>Практика. Отработка музыкальных фраз в произведениях, где встречаются цезуры.</p> <p>Фразировка как элемент художественно-выразительных средств в вокальном творчестве.</p> <p>Понятие фразировки в музыке. Ее назначение и особенности.</p> <p>Практика. Работа над фразировкой в конкретном произведении.</p> <p>Ритм и метр, их совокупность в мелодическом движении произведения.</p> <p>Понятия «ритм» и «метр» в музыке. Зависимость произведения от ритма и метра.</p> <p>Практика. Работа над музыкальными произведениями с разным ритмическим рисунком.</p> <p>Понятие «фермата». Ее назначение в мелодической фактуре произведения.</p> <p>Практика. Отработка музыкальных фраз в произведении, где встречается фермата.</p> <p>Динамические оттенки - важный элемент художественно-выразительного исполнения произведения. Понятие динамических оттенков, их виды. Зависимость характера произведения от динамических оттенков.</p> <p>Практика. Отработка динамических оттенков на примере конкретного произведения.</p> <p>Показ всех видов художественно-выразительных средств в вокальном исполнении.</p>		
13					<p>Музыкальное оформление спектакля</p> <p>Общие принципы музыкального оформления спектакля. Техника и методы подбора музыкального оформления.</p>		

					<p>Практика. Знакомство с работой звукорежиссера Пензенского драматического театра.</p> <p>Знакомство с творчеством театрального композитора.</p> <p>Подбор музыкального материала. Зависимость музыкального оформления от жанра пьесы, стиля автора, его писательской манеры. Зависимость музыкального оформления от социальной принадлежности героев пьесы. Национальный колорит пьесы. Подбор музыки с учетом национальных особенностей драматургии. Подбор условной музыки. Лейтмотив в музыкальном оформлении. Использование западной танцевальной музыки. Практика. Самостоятельный подбор музыки к постановочному материалу. Звуковые эффекты в музыкальном оформлении спектакля. Панорамирование звука.</p> <p>Эффект имитирования. Унисонное звучание.</p> <p>Эффект транспонирования. Эффект реверберации. Микрофонная техника в сценическом действии.</p> <p>Практика. Развивающая игра «Озвучь видеоролик».</p> <p>Музыкальное оформление постановочного спектакля.</p>		
					«ГРИМ»		
14					Введение. Предмет и задачи курса «Грим».		
15					<p>Становление искусства грима</p> <p>Сценический образ и грим. Современная сцена и требования к внешнему перевоплощению актера. Неразрывная связь и взаимодействие внутреннего и внешнего перевоплощения актера. Театральный грим и его отличие от киногрима и грима в телевизионных спектаклях и фильмах.</p> <p>История грима. Современные требования к внешней характеристике образа. Краткий обзор истории грима, технологического процесса. Дореволюционные</p>		

					<p>школы грима А. Родлера, А. Воскресенского, И. Гремиславского. Грим 20-30-х гг. Современные требования к технологии грима. Краски общего тона, их оттенки в наборах. Зависимость грима от освещения.</p> <p>Практика. Просмотр слайдфильма о различных видах грима и процессе гримирования.</p> <p>Изготовление фотоальбома с фотографиями актеров в гриме.</p> <p>Основные приемы грима. Плоскостной, объемный, живописный, скульптурно-объемный. Традиционные и новые методы гримирования. Работа растушевками, малыми и большими кисточками, пуховкой, губкой и т. д. Рациональные приемы применения новейших средств грима в сочетании с современными требованиями театрального процесса. Практика. Гримирование в театре. Знакомство с работой профессионального гримера.</p> <p>Познавательная игра «Я - гример».</p>		
16					<p>Виды грима</p> <p>Коррективный грим - общий тон. Анатомия лица. Впадины и выпуклости лица. Каноны красоты. Традиционная и современная подготовки лица к гримированию.</p> <p>Практика. Смешивание красок на пластинке. Обновление растворителя, подготовка общего тона для нанесения его на лицо с помощью губки.</p> <p>Коррективный грим - оттеняющие краски. Значение оттеняющих красок. Затенение и высветление впадин лица с помощью оттеняющих красок. Практика. Затенение и высветление впадин лица.</p> <p>Коррективный грим - лоб, щеки. Разновидность фактуры кожи лица - нанесение общего тона с помощью губки, пальцев руки, кисточки. Выпуклый, плоский, широкий и узкий лоб. Подчеркивание височных впадин, надбровных дуг и лобных бугров. Щека полная и впалая. Место румянца на щеке.</p> <p>Практика. Гримирование лба и щек.</p> <p>Коррективный грим - нос. Прямой классический нос. Широкая и узкая спинка</p>		

				<p>носа.</p> <p>Живописные приемы грима для создания видимости различных видов носа.</p> <p>Практика. Гримирование носа.</p> <p>Коррективный грим - брови. Виды бровей. Классические, короткие, длинные, прямые, ломаные, вогнутые брови. Прямая линия, подчеркивающая рисунок бровей исполнителя и позволяющая их дорисовать.</p> <p>Практика. Гримирование бровей.</p> <p>Губы, руки, шея, их гримирование. Полные, тонкие губы. Соответствие тональности рук, шеи, открытых частей тела общему цвету лица. Способы нанесения жидких красок грима для общего тона.</p> <p>Практика. Гримирование губ, рук, шеи.</p> <p>Подбородок и грим. Виды подбородков. Полный и худой подбородки. Острый, тупой, «волевой» (выступающий вперед), квадратный, раздвоенный, скошенный, двойной подбородок. Складки на подбородке. Практика. Гримирование подбородка.</p> <p>Подводка для глаз.</p> <p>Практика. Изменение рисунка глазных впадин. Подводка глаз, увеличивающая или уменьшающая их. «Миндалевидный», «круглый» глаз. Подкрашивание ресниц красками грима и тушью. Применение растушевки и кистей.</p> <p>Запудривание и обновление грима.</p> <p>Практика. Выбор цвета пудры. Бесцветная пудра, применяющаяся в кино. Тампоны из ваты, марли. Кисти, пуховки. Последовательность запудривания. Обновление грима общего тона, оттенков, подводки. Прическа в коррективном гриме. Краткий исторический обзор фасонов прически.</p> <p>Современные модные прически. Виды стрижек.</p> <p>Практика. Применение холодной (бигуди) и горячей (щипцы) завивки. Высокая прическа.</p> <p>Скульптурно-объемные приемы гримирования. Ф. Раугул - изобретатель пластических деталей. Комбинированный метод гримирования объединение</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>живописного и структурно-объемного приемов.</p> <p>Изготовление пластических деталей и их применение в настоящее время. Практика. Применение наклеек, налпок, постижерских изделий в процессе гримирования.</p> <p>Возрастной грим - общий тон. Роль цвета в возрастном гриме. Цвет объемных деталей (постижерских деталей, налпок). Серый, зеленый цвета тона для персонажей-стариков.</p> <p>Практика. Нанесение общего тона для возрастного грима (на себе, на партнере).</p> <p>Возрастной грим - оттеняющие краски.</p> <p>Практика. Линия и штрих. Проработка основных впадин лица кистью, губкой, пальцами.</p> <p>Высветление впадин, складок и морщин.</p> <p>Возрастной грим - складки и морщины.</p> <p>Практика. Усиление складок и морщин растушевкой, красками, коллодием. Носогубная складка. Морщины лба, глазной впадины, подбородка.</p> <p>Возрастной грим - налпки из гуммоза. Гуммоз и его использование для налпок. Модели налпок для удлинения носа, изменения формы его крыльев. Широкие крылья носа. Налпки для подбородка и надбровных дуг. Практика. Применение налпок из гуммоза для гримирования надбровных дуг и подбородка.</p> <p>Возрастной грим - парики и полупарики. Правила надевания парика. Заделка монтюра у «открытого» парика.</p> <p>Практика. Работа с париками и полупариками. Нанесение седины белилами, пудрой и окрашивание седого волоса сажей от жженой пробки. Самостоятельное выполнение студийцами возрастного грима на партнере.</p>		
					«ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ»		
17					Введение. Предмет «Сценическое движение». Задачи предмета «Сценическое движение»		

18					<p>Развитие и воспитание психических и психофизических качеств. Общие двигательные навыки</p> <p>Пластическое воспитание актера и режиссера. Пластическая культура актера и режиссера: психические и психофизические качества, двигательные навыки. Содержание понятия «пластичность». Понятие «современность» применительно к сценической пластике.</p> <p>Развитие гибкости и подвижности тела в гимнастических упражнениях. Ловкость как основное психофизическое качество актера, ее составляющие. Внимание, двигательная память и контроль над движениями. Навыки общие и частные.</p> <p>Практика. Упражнения на полу: стоя, сидя, на коленях, лежа; с применением гимнастической стенки; с применением гимнастической скамейки; на стуле и со стулом; парная гимнастика (на полу, у гимнастической стенки, с применением гимнастической скамейки и стула). Упражнение в равновесии. Взаимосвязь всех частей тела и зависимость каждого движения от общего положения тела. Управление «центром тяжести». Навык управления инерциями тела как одно из условий выработки осанки и походки.</p> <p>Регулирование мышечных напряжений. Навык преодоления «зажима».</p> <p>Практика. Воспитание смелости, тренировка воли и внимания. Совершенствование координации движений. Подготовка к освоению техники падения с высоты.</p> <p>Ходьба по уменьшенной опоре на постепеннодвигающейся высоте над уровнем пола. Ходьба в сочетании с движением рук, логическим текстом, пением.</p> <p>Гимнастические и акробатические комплексы на уменьшенной опоре. Техника соскока.</p> <p>Акробатические упражнения.</p> <p>Практика. Развитие силы в акробатических упражнениях (увеличение мышечной силы).</p>		
----	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Тренировка вестибулярного аппарата. Навык распределения движений тела в заданном пространстве и в заданное время. Тренировка быстроты реакции в упражнениях с меняющимся темпом исполнения. Навык мышечного восприятия темпоритма движения.</p> <p>Навык физического взаимодействия с партнером (в парных упражнениях). Подготовка к освоению техники пластических трюков (кувырки, боковые перекаты, «каскад»).</p> <p>Навыки рече-двигательной и вокально-двигательной координации. Сценическое действие как единый психофизический процесс. Словесное и телесное действия.</p> <p>Произвольная и непроизвольная координация речи и движений. Построение движений по логической схеме, созданной в воображении. Образ движения и возникновение идеомоторных движений.</p> <p>Практика. Тренировка многоплоскостного внимания, двигательной памяти, совершенствование ритмичности, регулирование мышечных напряжений в упражнениях на развитие речедвигательной координации. Тренировка быстроты реакции в упражнениях, исполняемых по «внезапному сигналу». Сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с аритмичным движением, со сменой скоростей и в меняющемся пространстве.</p> <p>Координация движения с пением. Сочетание различных ритмических рисунков и разных темпов в движении и пении. Сочетание пения с танцевальным движением и аритмичным. Итоговое занятие «Тренингomania».</p>		
19					<p>Пластичность</p> <p>Скульптурность тела в движении и статике. Понятие «скульптурность» в определении К. С. Станиславского. Эстетические требования, предъявляемые к телосложению и осанке актера. Наиболее распространенные недостатки в осанке и способы их исправления. Характерность в походке и статических положениях тела. Возрастные, национальные, профессиональные и др. особенности</p>		

				<p>человеческой пластики как одно из средств внешнего облика персонажа. Навыки «непрерывности» и «прерывности» в пластической культуре актера. «Крупный план» в движении.</p> <p>Практика. Упражнения по исправлению осанки и походки. Специальные упражнения, тренирующие навык непрерывности и прерывности. Упражнения, тренирующие умение выполнять движения отдельными частями тела при полной неподвижности остальных его частей. Тренировка умения использовать движения в определенных группах мышц и переключать его от одной группы к другой.</p> <p>Частные навыки: культура поведения в концертном исполнении (выход на сцену и уход за кулисы, поклоны, приветственные и приглашающие жесты и т. п.).</p> <p>Пластическая выразительность рук. Жест как один из способов выражения действия.</p> <p>Единство формы и содержания жеста. Жест иллюстративный, семантический и эмоциональный. Сила, скорость и размер (амплитуда) движений. Зависимость смыслового содержания жеста от силы, скорости и амплитуды движений. Качественная характеристика и эмоциональная выразительность жеста.</p> <p>Положение Е. Вахтангова о соотношении между размером движения и значительностью текста.</p> <p>Практика. Развитие подвижности пальцев, кисти, локтя, плеча в отдельности и всей руки в упражнениях моторного типа. Развитие подвижности суставов в разнообразных направлениях.</p> <p>Симметричные и асимметричные сочетания движений правой и левой рук (моторного, танцевального и стилизованного характера).</p> <p>Упражнения, построенные по принципу взаимодействия обеих рук или их противодействия.</p> <p>Упражнения, построенные на изменениях силы, размера, темпа одних и тех же движений с целью изучения зависимости от этих изменений смысловой и эмоциональной значимости жеста.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					<p>Развитие ритмичности и музыкальности в движении тела. Ритм как закономерность соотношений частей, образующая органичное единство целого. Понятие «метра», «ритма» и «темпа» в разных видах искусства. Темпо-ритм сценического действия. Темп и ритм движения. Слуховое, зрительное и мышечное восприятие темпо-ритма. Ритмичность как навык пространственно-временной организации движения. Ритмическая память. Движение ритмическое и ритмизованное. Ритмический рисунок роли. Ритмическая структура сценического действия большого объема (сцены, акта, спектакля). Темпо-ритм массовой сцены и технические приемы его организации. Музыкальность как особое свойство актерской пластики, проявляющееся в чуткости психофизического аппарата актера ко всем компонентам сценического действия и в стремлении к пластической гармонии между его содержанием и формой.</p> <p>Практика. Практическое освоение понятия «темп». Устойчивость в заданном темпе. Точное соотношение скоростей. Тренировка двигательной и музыкальной памяти. Навык быстрого и точного переключения на другой темп. Установка основного темпа и оформление производных. Освоение понятия «метр». Метрические ударения. Выявление метра акцентами. Строение такта.</p> <p>Метрический анализ. Устойчивость в данном метре. Схема дирижерского жеста («тактирование» размеров 2/4, 3/4, 4/4).</p> <p>Освоение понятия «длительность». Целая нота, половина, четверть, восьмая. Пауза.</p> <p>Воспроизведение музыкальных длительностей в движении рук и ног. Знакомство с музыкальной фразировкой и динамическими оттенками. Упражнения типа «Канон».</p> <p>Обучающая игра «Ритмический рисунок». Воспроизведение ритмических рисунков одновременно с музыкой и по памяти (упражнения типа «Эхо»). Усложнение ритмического рисунка - паузы, пунктирные длительности, синкопы, триоли. Ритмический контрапункт. Полиритмия.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

20					<p>Стиль и жанр в сценической пластике</p> <p>Понятия «стиль» и «жанр» в современной режиссуре. Стиль как проявление художественной индивидуальности режиссера.</p> <p>Особенности творческого почерка автора и режиссера применительно к пластике. Пластический стиль спектакля. Стиль как историческая категория. Историческая стилистика движений. Понятие стилизации.</p> <p>Жанр как выражение отношения к изображаемой действительности. Мера художественной условности как один из факторов, формирующих жанр. Условность пластики в драматическом театре и стилизация движения в пантомиме.</p> <p>Внутренняя характерность роли и ее пластическое проявление. Стилевая и жанровая определенность движений.</p> <p>Практика. Отбор пластических средств по признакам жанра и стиля. Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи. Историческая конкретность изображения как обязательное требование реалистического театра.</p> <p>Особенности бытовой пластики людей в различные эпохи. Регламентация внешнего поведения: социальное содержание этикета и формы его проявления. Конкретное смысловое содержание этикетных действий и их стилизация в пластике. Сущность понятия «хороший тон» в его историческом развитии.</p> <p>Практика. Силевые признаки бытовой пластики испанского дворянства XVI—XVII вв. (осанка, походка, обращение с оружием, плащом, широкополой шляпой, веером; характерные позы и жесты). Мужские и женские поклоны. Элементы религиозного ритуала католической церкви. Сочетание ходьбы с поклонами, позами, жестами. Движение в парах (кавалер с дамой) и без партнера. Движения рук с плащом, шляпой, веером в сочетании с ходьбой и позами сидя и стоя. Показ этюдов на тему «Манеры и этикет в различные исторические эпохи».</p>		
----	--	--	--	--	---	--	--

Рабочая программа «АРЛЕКИН»
4-й год обучения

Педагоги: Шмелева Елена Ивановна
Зайцев Виктор Иванович

Пояснительная записка

Программа составлена с учетом

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;
- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Программа составлена с учетом Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 678-р г. Москва).

Суть человека, кем бы он ни был: взрослый или ребёнок - в его творчестве, в проявлении созидательного начала в любой сфере человеческой деятельности. Развитие творческого потенциала даёт возможность ребёнку почувствовать себя умелым, талантливым, смелым.

Программа «Актёрская грамота» предлагает воспитаннику детского объединения проявить свою индивидуальность, свой талант, постигая язык сценического искусства. Через живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения юный гражданин вовлекается в театральную деятельность. Сближение и соединение музыки, пластики, театра, изобразительного искусства в единый процесс помогает учащимся целостно воспринимать мир, познавать красоту в её многообразии, способствует снятию напряжения, помогает воспитанникам избавиться от утомляемости за счёт переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе занятия, делает его живым и увлекательным, наполняет интересным содержанием.

Данная программа предусматривает изучение истории развития быта, костюма, традиций народов России; знакомство с европейской культурой; с историей театра; творчеством известных режиссеров, драматургов, композиторов.

В данной программе используется педагогическая технология Н. Е. Щурковой, идеи педагогики сотрудничества (В. А. Караковского, М. П. Щетинина и др.), методика коллективных творческих дел (КТД) И. П. Иванова.

Программа – художественной **направленности**. Реализация программы позволяет решить многие назревшие

проблемы воспитания подрастающего поколения, причем не только профессионально ориентированного, но и социального, нравственного, гражданского характера. Учебно-воспитательный процесс нацелен на формирование у подростков таких важнейших социально-значимых качеств, как: готовность к нравственному самоопределению, верность культурным традициям, стремление к сохранению и преумножению культурных и исторических ценностей. Как следствие - утверждение активной жизненной позиции при решении важнейших проблем общества в различных сферах общественной деятельности.

Актуальность данной программы определяется современным компетентным подходом к образованию. Данная программа не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, чтецов, дикторов), а ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, основана на психологических особенностях развития детей.

Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют эмоциональному сплочению коллектива. Современная театральная педагогика выделяет порядка тридцати элементов актерского мастерства. Данная программа рассматривает в первую очередь: сценическое внимание, сценическое воображение и фантазию, мышечную свободу, эмоциональную память, сценическое действие, актерскую смелость. Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции. Таким образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль. На занятиях предоставляется возможность утвердиться, раскрыть свой творческий потенциал.

Новизна данной программы в том, что в ней сконцентрированы различные виды занятий. Единство речи, игры и движения – универсальное средство эмоционального и физического развития, нравственного и художественного воспитания детей, формирующее внутренний мир человека. Детский театр рассматривается не только как средство достижения некоего художественного результата, т.е. создание спектакля. Очень важно, чтобы занятия театральным искусством активизировали у учащихся мышление и познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к родному слову, научили сочувствию и сопереживанию.

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что ребенок погружается в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения. При этом рождается сотворчество, так как театр – это коллективный вид

творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка потребуется все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, ни его родители.

Адресат программы: программа ориентирована на детей 10—16 лет. Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — до 15 человек; второй год обучения — до 12 человек, третий – до 10 человек. Условия набора детей в коллектив: на основании заявления родителей.

Форма обучения – очная, форма аудиторных занятий – занятия, дистанционная.

Календарно-тематическое планирование 4 год обучения								
№ п/п	Месяц	Число	Время проведения занятия	Форма занятия	Количество часов	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
						ГРИМ		
1				теория	2	Виды грима. Возрастной грим - искусственная борода.		
				практика	2	Возрастной грим - усы, бакенбарды. Возрастной грим - клеенные и рисованные брови.		
					2	Коса, шиньон. Одна и две косы. Большой и малый шиньоны. Возрастной грим - пластические наклейки. Пластические детали для изменения формы носа. Резиновый монтюр.		
				теория	2	Национальный грим - общий тон и оттеняющие краски. Особенности формы головы негра, японца, европейца. Разница их внешности в цвете и фактуре волос, формы глаз, бровей, носа, скул.		
				практика	2	Заклеивание глазной впадины. Специальный грим - шрамы, свежие раны. Имитация крови. Патологические изменения на лице. Ссадины, следы побоев на теле. Применение коллодия, гримерного клея, ваты, лигнина.		
					2	Изготовление масок из папье-маше. Специальный грим - условный. Цирковые		

				2	клоуны, сказочные персонажи Портретный грим. Внешнее сходство создаваемого персонажа и исполнителя, отбор актерских средств. Объединение найденных разрозненных деталей в единое целое.		
2			теория	2	Работа над образом. Эскиз грима. Варианты эскиза грима на фотографии, слайде, киноплёнке, магнитной ленте.		
			практика	2	Фотографирование исполнителя. Работа карандашом по фотографии, сделанной на матовой бумаге. Эскиз коррективного грима для персонажа. Составление словесного портрета героя.		
					ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ		
3			теория	2	Введение. Пластическая характеристика образа. Требование исторической конкретности изображения человека в реалистическом театре и художественная условность. Эстетические нормы в пластике и пластическая характерность.		
4			теория	2	Развитие и воспитание психических и психофизических качеств.		
5			теория	2	Общие двигательные навыки. Движения как элемент физической стороны действия. Классификация движений. Движения основные и вспомогательные.		
			практика	2	Развитие гибкости и подвижности тела в гимнастических упражнениях. Упражнения на полу: стоя, сидя, на коленях, лежа; с применением гимнастической стенки; с применением гимнастической скамейки; на стуле и со стулом; парная гимнастика.		
				2	Упражнение в равновесии. Совершенствование координации движений. Подготовка к освоению техники падения с высоты. Ходьба по уменьшенной опоре на постепеннодвигающейся высоте над уровнем пола в сочетании с движением рук, с логическим текстом, с пением.		
				2	Гимнастические и акробатические комплексы на уменьшенной опоре. Техника соскока. Акробатические упражнения. Развитие силы. Тренировка вестибулярного аппарата.		

				теория практика	2 2 2 2	<p>Тренировка быстроты реакции в упражнениях с меняющимся темпом исполнения.</p> <p>Навыки рече-двигательной и вокально-двигательной координации.</p> <p>Тренировка многоплоскостного внимания, двигательной памяти, совершенствование ритмичности.</p> <p>Координация движения с пением. Сочетание разных ритмических рисунков и разных темпов в движении и пении.</p>		
6				теория практика	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	<p>Пластичность. Скульптурность тела в движении и статике.</p> <p>Упражнения по исправлению осанки и походки. Специальные упражнения, тренирующие навык непрерывности и прерывности.</p> <p>Частные навыки: культура поведения в концертном исполнении (выход на сцену и уход за кулисы, поклоны, приветственные и приглашающие жесты и т. п.).</p> <p>Пластическая выразительность рук. Развитие подвижности пальцев, кисти, локтя, плеча в отдельности и всей руки в упражнениях моторного типа. Развитие подвижности суставов в разнообразных направлениях.</p> <p>Упражнения, построенные на изменениях силы, размера, темпа одних и тех же движений с целью изучения зависимости от этих изменений смысловой и эмоциональной значимости жеста.</p> <p>Развитие ритмичности и музыкальности в движении тела. Практическое освоение понятия «темп». Устойчивость в заданном темпе.</p> <p>Точное соотношение скоростей. Тренировка двигательной и музыкальной памяти.</p> <p>Навык быстрого и точного переключения на другой темп. Установка основного темпа и оформление производных.</p> <p>Освоение понятия «метр». Метрические ударения. Выявление метра акцентами. Строение такта. Метрический анализ.</p> <p>Освоение понятия «длительность». Целая нота, половина, четверть, восьмая. Пауза.</p> <p>Воспроизведение музыкальных длительностей в движении рук и ног.</p>		

				2	Ритмический рисунок. Полиритмия. Знакомство с музыкальной фразировкой и динамическими оттенками.		
7			теория	2	Стиль и жанр в сценической пластике. Понятие стиля и жанра в современной режиссуре.		
			практика	2	Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи. Историческая конкретность изображения как обязательное требование реалистического театра.		
		2		Особенности бытовой пластики людей в различные эпохи. Регламентация внешнего поведения. Сущность понятия «хороший тон».			
		2		Стилевые признаки бытовой пластики французского дворянства XVIII в. Поклоны и приветственные жесты. Сочетание ходьбы с поклонами и позами. Упражнения с аксессуарами.			
		2		Стилевые признаки бытовой пластики русского боярства XVI—XVII вв. (осанка, поклоны, походка, характерные позы и жесты). Элементы религиозного ритуала православной церкви. Стилевые признаки бытовой пластики различных слоев общества в России XIX в.			
8			теория	2	Трюковая пластика. Сценические падения. Основные технические принципы построения приемов падения на сцене.		
			практика	2	Падение на полу. Падение со стула из положения сидя: вперед, на бок, назад (вместе со стулом).		
		2		Падение сверху вниз - из положений стоя и лежа. Падения через препятствия. Падения «в несколько этапов» - несколько падений, следующих одно за другим (со стола - на стул, со стула - на пол; из положения стоя - на крышку стола, со стола в положении лежа - на пол и т. д.).			
		2		Способы переноски партнеров на сцене. Переноска партнера на груди. Техника подъема с пола «безжизненного тела», ходьбы с тяжестью на руках, укладывание партнера после переноски.			
		2		Переноска партнера на плече. Техника подъема с пола на плечо, укладывание			

				2	после переноски или сбрасывания «тела» с плеча на пол. Групповые переноски одного лежащего. Техника подъема «тела» с земли; распределение его веса между несущими.		
				2	Техника плавной размеренной ходьбы. Ритуальная переноска -на вытянутых вверх руках.		
				2	Приемы сценического боя без оружия. Условность сценического боя - создания зрительной иллюзии.		
				2	Отношения партнеров, страховка и само страховка. Способы озвучивания ударов.		
				2	Методика освоения трюка. Пощечина. Способы озвучивания. Несколько пощечин подряд. Обмен пощечинами. Захват за горло и бросок через себя. Удар кулаком в челюсть из положения лежа на спине.		
					ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ		
9			теория	2	Введение в режиссуру. Предмет «Основы режиссуры». Цели и задачи курса.		
10			теория	2	Теоретические основы режиссуры. Основные качества режиссера - человека, педагога, художника. Режиссерские традиции.		
				2	Режиссер - идейный и художественный организатор спектакля. Основные этапы развития отечественной режиссуры.		
				2	Становление основ режиссерской профессии в театральной практике в 80-90-е гг. XIX в.		
11			теория	2	Мизансценирование. Азимут простейшей мизансцены. Мизансценическая ось. Простейшая мизансцена во времени. Секрет «лево-право».		
			практика	2	Просцениум. Первый, второй и третий планы. Рельеф.		
				2	Упражнения на определение мизансценической оси и вспомогательных точек. Статические композиции.		
				2	Ракурсы. Лицевое тяготение. Фас в статике и движении. Возможности труакара.		
				2	Профиль. Полуспинный ракурс. Спина-титр и спина-занавес. Логика		

					поворотов.		
				2	Геометрия мизансцены. Круг и полукруг. Мизансцена стихотворная и прозаическая. Координация движения и слова.		
				2	Пластическая перспектива. Виды пластической реакции. Знаки препинания в мизансценах.		
				2	Упражнения с переходами по прямой, переход-скобка. Сольный этюд на произвольную тему, решенный через графику ломаной линии.		
				2	Сложные этюды, предполагающие в мизансцене круг.		
				2	Зеркальная графика. Зрительный и звуковой ряд. «Вижу, но не слышу»; «слышу, но не вижу»; «вижу»; «слышу, вспоминаю» - зрительные и звуковые ассоциации от простых к сложным.		
				2	Упражнения на расчленение воздействия зрительных и звуковых образов. Этюды на включение зрительного ряда после звукового.		
				2	Время-пространство-ритм. Режиссерский глаз. Время и пространство как выразительные силы. Видеть время. Слышать пространство.		
				2	Плоскостные статические композиции - барельефы, основанные на принципе повтора мотивов в разных частях композиции. Временная отбивка смысловой точки. Единая природа сценической пластики. Из театра пантомимы - в театр вещей.		
				2	Четвертая стена и логика условности. Четвертая стена как выразительная возможность. За пределами 4-й стены. Четыре стороны стола.		
				2	Пейзаж. Этюды, построенные на элементах пантомимы, предполагающие определенный мизансценический рисунок.		
				2	Этюды с текстом, включающие в себя элементы иллюзорного, полуиллюзорного и смешанного движений.		
				2	Этюды в «темноте». Упражнения на выработку зримого ощущения 4-й стены при помощи элемента пантомимы «стенка».		
				2	Упражнения на действия с воображаемыми предметами, связанные с 4-й стеной.		

				2	Этюды на зрительную ассоциацию. Диалоги на обыгрывание воображаемых объектов в направлении зрительного зала. Сложная разработка рифмованных мизансцен		
12			теория	2	Работа режиссера над пьесой		
			практика	2	Выбор постановочного материала. Подготовка режиссера к выбору пьесы. Режиссер - не иллюстратор. Первое впечатление от пьесы.		
			теория	2	Возникновение замысла. Проникновение в авторский замысел. «Зерно» - эмоциональная, образная сущность спектакля.		
			теория	2	Режиссерский анализ пьесы. Идея пьесы. Сверхзадача пьесы. Основной конфликт. Сквозное действие. Разбор по действенным фактам.		
			теория	2	Идейно-тематический анализ пьесы. Определение идеи. Определение сверхзадачи, конфликта, сквозного действия.		
			практика	2	Событийный ряд спектакля. Основное событие спектакля, акта, картины. Исходное, основное, центральное, главное и финальное события.		
			практика	2	Расстановка действующих лиц по отношению к основному конфликту.		
			практика	2	Определение студийцем событийного ряда своей постановочной работы.		
			практика	2	Характеристика действующих лиц пьесы.		
			практика	2	Анализ студийцем поступков лиц, действующих в определенной исторической среде, в конкретных предлагаемых обстоятельствах, на материале выбранного им произведения.		
			практика	2	Анализ языка персонажей, высказываний о герое других действующих лиц.		
			практика	2	Анализ ремарок и комментариев автора. Создание биографии образа. Определение сквозного действия и сверхзадачи ролей.		
			теория	2	Изучение предлагаемых обстоятельств пьесы. Представление об эпохе, среде, быте, обстановке, национальных особенностях, в которых происходит развитие действия пьесы.		
			теория	2	Изучение иконографических и мемуарных, литературных, бытовых материалов, раскрывающих эпоху существования героев в выбранном студийцем постановочном материале.		

				практика	2	Художественные особенности пьесы. Композиция пьесы. Определение жанровых особенностей пьесы.		
				практика	2	Практика. Студиец самостоятельно ищет образ спектакля (инсценированного литературного произведения), определяет его жанр и стиль, композицию, ищет пластическое решение спектакля.		
					2	Написание студийцем инсценировки конкретного литературного произведения и режиссерской экспликации к ней.		
13				теория	2	Режиссерские упражнения, этюды и инсценировки. Этюд - цирковой номер.		
				практика	2	Подбор материала для циркового номера.		
					2	Определение - ради чего показывается номер? Сценическая организация этюда в соответствии с замыслом студийца: решение этюда в пространстве.		
					2	Этюд «Зримая песня».		
				теория	2	Подбор материала для постановки. Определение темы и идеи этюда.		
				теория	2	Создание сценария этюда. Сценическая организация этюда в соответствии с замыслом студийца: решение этюда в пространстве.		
				практика	2	Этюд по картине.		
					2	Подбор материала для постановки. Сведения об авторе картины, его творчестве.		
					2	Представление об эпохе, среде, быте, обстановке, национальных особенностях, в которых происходит действие на картине.		
					2	Определение колорита картины (мрачный, тревожный, радостный, светлый, грустный и т. п.), т. е. мизансцену. Написание инсценировки.		
					2	Создать экспликацию этюда. Подобрать исполнителей, костюмы, реквизит, декорации.		
					2	Сценическая организация этюда в соответствии с замыслом студийца: решение этюда в пространстве.		
					2	Инсценировка стихотворения. Подбор материала для постановки. Сбор сведений об авторе, его творчестве.		
					2	Представление об эпохе, среде, быте, обстановке, национальных		

					особенностях.		
				2	Время написания стихотворения. Определить тему, идею стихотворения. Написать инсценировку.		
				2	Создать экспликацию этюда. Подобрать исполнителей, костюмы, реквизит, декорации.		
				2	Инсценировка литературного произведения.		
				2	Подбор материала для постановки. Сбор сведений об авторе, его творчестве.		
				2	Представление об эпохе, среде, быте, обстановке, национальных особенностях. Время написания произведения.		
				2	Определить тему, идею, сверхзадачу произведения. Написать инсценировку.		
				2	Определить конфликт, событийный ряд, разобрать отрывок по действенным фактам. Подобрать исполнителей, костюмы, реквизит, декорации.		
				2	Показ инсценированного стихотворения.		
				2	Постановка инсценировки рассказа, где студиец выступает ассистентом педагога.		

Рабочая программа «АРЛЕКИН»

5-й год обучения

***Педагоги: Шмелева Елена Ивановна
Зайцев Виктор Иванович***

Пояснительная записка

Программа составлена с учетом

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;
- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Суть человека, кем бы он ни был: взрослый или ребёнок - в его творчестве, в проявлении созидательного начала в любой сфере человеческой деятельности. Развитие творческого потенциала даёт возможность ребёнку почувствовать себя умелым, талантливым, смелым.

Программа «Актёрская грамота» предлагает воспитаннику детского объединения проявить свою индивидуальность, свой талант, постигая язык сценического искусства. Через живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения юный гражданин вовлекается в театральную деятельность. Сближение и соединение музыки, пластики, театра, изобразительного искусства в единый процесс помогает учащимся целостно воспринимать мир, познавать красоту в её многообразии, способствует снятию напряжения, помогает воспитанникам избавиться от утомляемости за счёт переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе занятия, делает его живым и увлекательным, наполняет интересным содержанием.

Данная программа предусматривает изучение истории развития быта, костюма, традиций народов России; знакомство с европейской культурой; с историей театра; творчеством известных режиссеров, драматургов, композиторов.

В данной программе используется педагогическая технология Н. Е. Щурковой, идеи педагогики сотрудничества (В. А. Караковского, М. П. Щетинина и др.), методика коллективных творческих дел (КТД) И. П. Иванова.

Программа – художественной **направленности**. Реализация программы позволяет решить многие назревшие проблемы воспитания подрастающего поколения, причем не только профессионально ориентированного, но и социального, нравственного, гражданского характера.

Учебно-воспитательный процесс нацелен на формирование у подростков таких важнейших социально-значимых качеств, как:

готовность к нравственному самоопределению, верность культурным традициям, стремление к сохранению и преумножению культурных и исторических ценностей. Как следствие - утверждение активной жизненной позиции при решении важнейших проблем общества в различных сферах общественной деятельности.

Актуальность данной программы определяется современным компетентным подходом к образованию. Данная программа не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, чтецов, дикторов), а ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, основана на психологических особенностях развития детей.

Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют эмоциональному сплочению коллектива. Современная театральная педагогика выделяет порядка тридцати элементов актерского мастерства. Данная программа рассматривает в первую очередь: сценическое внимание, сценическое воображение и фантазию, мышечную свободу, эмоциональную память, сценическое действие, актерскую смелость.

Отличительной особенностью программы является разноуровневое построение её содержания. Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции. Таким образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль. На занятиях предоставляется возможность утвердиться, раскрыть свой творческий потенциал. Отличительная особенность данной программы состоит в том, что ребенок погружается в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения. При этом рождается сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка потребуется все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, ни его родители.

Новизна данной программы в том, что в ней сконцентрированы различные виды занятий. Единство речи, игры и движения – универсальное средство эмоционального и физического развития, нравственного и художественного воспитания детей, формирующее внутренний мир человека. Детский театр рассматривается не только как средство достижения некоего художественного результата, т.е. создание спектакля. Очень важно, чтобы занятия театральным

искусством активизировали у учащихся мышление и познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к родному слову, научили сочувствию и сопереживанию.

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что ребенок погружается в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения. При этом рождается сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка потребуется все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, ни его родители.

Адресат программы: программа ориентирована на детей 10—16 лет. Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — до 15 человек; второй год обучения — до 12 человек, третий – до 10 человек. Условия набора детей в коллектив: на основании заявления родителей.

Форма обучения – очная, форма аудиторных занятий – занятия, дистанционная.

Особенности организации образовательного процесса. Программа традиционной формы, разноуровневая. Обучающиеся сформированы в разновозрастную группу, состав группы – постоянный.

Педагогическая целесообразность программы в том, что она не замыкается в рамках уроков, а помогает ребенку за счет актуализации интеллектуального, эмоционально-волевого и социально-психологического компонентов в обучении, в жизни, в отношениях со сверстниками. Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта людей, как мощный психотренинг. Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная театрализованная деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей.