

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества
Пушкинского района Санкт-Петербурга «Павловский»

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
Протокол № 1
от 24 сентября 2017 года

УТВЕРЖДЕНА
Приказом № 136 от 24.09 2017 г.
Директор ГБУ ДО ДДТ
«Павловский»

Парамонова О.А. Парамонова О.А.

Рабочая программа
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«Дети Мельпомены и Терпсихоры»
художественной направленности
на 2017-2018 учебный год
3-й год обучения

Возраст учащихся: 7-18 лет
Срок реализации: 6 лет

Саворовская Зоя Михайловна,
педагог дополнительного образования

Особенности организации образовательного процесса 3 года обучения

II этап ОБУЧАЮЩИЙ начинается с 3-го года обучения и главными показателями становятся знания, умения и навыки, приобретенные на развивающем этапе, раскрытие творческой индивидуальности студийца, приобретение профессиональных навыков и предоставление максимальной возможности для работы в разных жанрах. Группа этого года обучения является группой творческих начинаний.

Задачи 3-го года обучения

Обучающие:

- активизировать познавательные интересы, расширить горизонты познания
- дать теоретические знания, практические умения и навыки в области различных направлений театральной деятельности (сценическое движение, сценическая речь, пластика, импровизация, сценическое общение и др.);

Развивающие:

- помочь снять приобретенные зажимы
- разбудить познавательный интерес
- увеличить словарный запас
- включить в работу физический, эмоциональный и интеллектуальный аппараты ребенка для формирования целостной личности
- развивать познавательные процессы личности (внимание, память, восприятие, мышление, воображение), речь.

Воспитательные:

- помочь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества
- воспитать толерантность и терпимость к окружающим людям
- развивать общую коммуникативную культуру ребенка: тактичность, доброжелательность, открытость;
- способствовать формированию в сознании детей принципов здорового образа жизни

Содержание 3-го года обучения (1-го года обучающего этапа)

Вводное занятие.

Теория. Организация коллектива. Творческая дисциплина. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с программой. Беседа о театре. Искусство актера – искусство сценического действия.

Практика: Беседа, анкетирование

Блок I. Театральная игра и актерское мастерство

Тема 1. Работа актера над собой. Теофизтренаж.

Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания.

Теория: Беседа о правильном дыхании. Объяснение и показ.

Практика: Упражнение «Хлопок», «Батарейка».

Снятие мышечных зажимов

Теория: 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.

Энергетика.

Теория: Энергетические свойства природы и человека. Вода – энергия жизни. Беседа об изменении энергии в организме человека.

Практика: Тренинги. Изменения видов деятельности (подвижные, умственные).

Выработка физического рабочего самочувствия:

Теория: Самочувствие, механизмы настройки к действию на занятиях актерского мастерства. Значимость настройки для сценического действия.

Практика: Упражнения на развитие и закрепление навыков рабочего самочувствия: сосредоточенности, внимания, избавления от рефлекторной зависимости. Тренинг актёрского мастерства на организованность, чувство партнёра, наблюдательность и фантазию в упражнениях. Развитие и воспитание психических и психофизических качеств. Общие двигательные навыки.

Тема 2. Тренинг.

Взаимодействие в тренаже.

Теория: Использование учебного материала в тренаже. Беседы о работе с партнером. Театр – искусство коллективное. Анализ совместного творчества. Разбор этюдов.

Практика: Тренинги. Работа по группам, в парах, всем составом. Добавление объекта внимания. Совместное творчество, составление этюдов.

Построение тренингового занятия как групповой импровизации на заданную тему.

Теория: Беседа о героях, характерах, рассказ произведений.

Практика: Разработка тем по сказкам, произведений русских и зарубежных авторов. *Флора и фауна.*

Блок II: Пластика. Танец. Сценическое движение.

Тема 1. Основы различных стилевых систем.

Ритмопластика.

Теория: Развитие гибкости и подвижности тела в гимнастических упражнениях. Внимание, двигательная память и контроль над движениями. Навыки общие и частные.

Практика: Упражнения на полу: стоя, сидя, на коленях, лежа. Упражнение в равновесии. Развитие подвижности пальцев, кисти, локтя, плеча в отдельности и всей руки в упражнениях моторного типа. Симметричные и асимметричные сочетания движений правой и левой рук (моторного, танцевального и стилизованного характера).

Силовой блок.

Теория: Правила техники безопасности. Рассказ и объяснение выполнения упражнений.

Практика: Разогрев мышц. Воспитание смелости, тренировка воли и внимания. Совершенствование координации движений. Основные упражнения: кувырки, колесо, отжимание, упражнения для пресса, свечка (без рук).

Гимнастическая растяжка.

Теория: Правила разогрева мышц. Объяснение. Правила техники безопасности.

Практика: Разогрев мышц. Упражнения шпагат, мостик.

Основы классического, народного, джазового танца.

Теория: Беседа об истории классического танца. Беседа об истории народного танца. История джазового танца. Описание движений танца, особенности работы рук и головы. Составление композиции для выступления на сцене. Методика построения занятия. Последовательность упражнений на середине зала, соразмерность частей и постепенное их изменение. Методика исполнения упражнений – правила исполнения и показ упражнений.

Практика: Разучивание основных элементов классических танцев. Постановка корпус. Позиция ног, рук. Понятие направления «вперед» и «назад». Русский народный танец: топотушки, присядки, ковырялочки. Полуприседания и глубокие приседания по всем позициям в различных характерах. Высокие развороты в разных характерах. Раскрывание ног на 90*. Разучивание и исполнение рок-н-ролла, свинга. Композиции на основе современных танцев. Закрепление практического материала.

Блок III. Сценическая речь.

Тема 1. Освобождение голоса.

С чего начинается голос.

Теория: Правила дыхания. Становление речевого искусства русского театра. Роль сценической речи в художественной системе театра.

Практика: Упражнения на укрепления голоса. Голос «внутри» и «отраженный». Голосовое общение.

Исправление звукопроизношения.

Теория: 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: Упражнение на тренировку произношения согласных в сочетаниях. Упражнение со скороговорками. Комплексная система упражнений для тренировки и развития голоса и речи. Упражнения по речи и голосу, выполняемые с мячом, скакалкой, палкой, стульями и т. д. Освоение комплексной системы упражнений для тренировки и развития голоса. Упражнения на правильное звучание.

Творческие выступления

Практика: Праздничные мероприятия, выступления, театрализации, постановки, творческое представление, самооценка учащихся, анализ выступлений

Контрольные и итоговые занятия

Теория: открытые занятия для родителей, анализ приобретенных навыков, итоги учебного года

Практика: диагностические игры и викторины, контрольное и итоговое тестирование

Планируемые результаты Обучающего этапа.

Дети по окончании обучения дети:

- будут знать основы сценического движения, сценической речи, импровизации, сценического общения;
- сформируют представления о направлениях, жанрах и видах театрального искусства;
- будут владеть комплексом актёрской тренировки и навыками коллективной импровизации; основам построения мизансцены
- будут знать историю театров разных народов;
- будут владеть навыками создания непрерывного внутреннего действия; интенсивной внутренней жизни на сцене;
- будут владеть навыками действия от своего собственного лица; рассказом от первого лица, прямого общения с залом;
- смогут воспитывать мышечный контроль
- будут создавать творческие группы, способные к самоуправлению;
- будут понимать тенденции развития общества и их отражения в современном театре;
- сформируют идеалы и взгляды исходя из эстетических и нравственных категорий;
- будут активно участвовать в проектах и мероприятиях коллектива, бережно относиться к его традициям;
- сформируют багаж знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и самостоятельность использования его на практике;
- смогут отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий;
- сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля внимания помехи внешнего мира

**Календарно-тематический план занятий творческого объединения
театра-студии пластики «Чародеи» на 2017-18 учебный год,
по программе «Дети Мельпомены и Терпсихоры» городской группы
3-го года обучения, 4 часа в неделю (по программе 144 часа в год)
количество недель – 36**

№ п/п	Раздел (Тема) учебно-тематического плана, количество часов	Тема занятия (содержание) 4 часов в неделю	Кол-во часов	Сроки проведения	Сроки фактические	Примечание
1	Вводное занятие (2 часа)	Организация коллектива. Творческая дисциплина. Инструктаж по технике безопасности. Беседа, анкетирование	1	04.09		Группа занимается по понедельникам, средам и четвергам.
		Знакомство с программой. Беседа о театре. Искусство актера – искусство сценического действия	1	06.09		
2	Театральная игра и актерское мастерство (43 часа) Пластика, танец, сценическое движение (43 часа) Сценическая речь. (44 часа) Творческие выступления (4 часа) Контрольные и итоговые занятия (8 часов)	Блок 1. Тема 1. Работа актера над собой. Теофизтренаж.	1	06.09		
		Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания.	1	07.09		
		Беседа о правильном дыхании. Объяснение и показ	1	11.09		
		Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания. Упражнение «Хлопок», «Батарейка»	2	13.09		
		Снятие мышечных зажимов Мышечная свобода. Органическое внимание - путь к мышечному освобождению.	1	14.09		
		Пути тренировки мышечного аппарата. Гаммы расслабления. Мышечные зажимы. Лицо - средоточие «психической» мускулатуры.	1	18.09		

	Упражнения на распределение мышечной энергии, на нагрузку и расслабление мышц. Упражнения на тонизацию мышц.	2	20.09		
	Контрастное напряжение и расслабление, «улавливание» ощущений. Упражнение на снятие мышечных зажимов.	1	21.09		
	Энергетика. Энергетические свойства природы и человека.	1	25.09		
	Вода – энергия жизни. Беседа об изменении энергии в организме человека.	2	27.09		
	Тренинги. Изменения видов деятельности (подвижные, умственные).	1	28.09		
	Выработка физического рабочего самочувствия: Самочувствие, механизмы настройки к действию на занятиях актерского мастерства. Значимость настройки для сценического действия.	1	02.10		
	Упражнения на развитие и закрепление навыков рабочего самочувствия: сосредоточенности, внимания, избавления от рефлексорной зависимости.	2	04.10		
	Тренинг актёрского мастерства на организованность, чувство партнёра, наблюдательность и фантазию в упражнениях.	1	05.10		
	Развитие и воспитание психических и психофизических качеств. Общие	1	09.10		

	двигательные навыки.				
	Тема 2. Тренинг. Взаимодействие в тренаже.	2	11.10		
	Использование учебного материала в тренаже.	1	12.10		
	Беседы о работе с партнером.	1	16.10		
	Театр – искусство коллективное. Анализ совместного творчества.	2	18.10		
	Разбор этюдов	1	19.10		
	Тренинги. Работа в парах.	1	23.10		
	Тренинги. Работа по группам.	2	25.10		
	Тренинги. Работа всем составом.	1	26.10		
	Тренинги с добавлением объекта внимания.	1	30.10		
	Совместное творчество, составление этюдов.	2	01.11		
	Построение тренингового занятия как групповой импровизации на заданную тему.	1	02.11		
	Построение тренингового занятия как групповой импровизации на заданную тему.	1	06.11		
	Беседа о героях, характерах, рассказ произведений.	2	08.11		
	Разработка тем по сказкам русских авторов	1	09.11		

	Разработка тем по сказкам зарубежных авторов	1	13.11		
	Разработка тем по произведениям русских и зарубежных авторов.	2	15.11		
	Построение тренингового занятия как групповой импровизации на заданную тему. Флора.	1	16.11		
	Построение тренингового занятия как групповой импровизации на заданную тему. Фауна.	1	20.11		
	Контрольное занятие по разделу «Театральная игра и актерское мастерство»	2	22.11		
	Творческое выступление ко Дню матери	1	23.11		
	Блок. 2. Тема 1. Основы различных стилевых систем.	1	27.11		
	Ритмопластика.	2	29.11		
	Развитие гибкости и подвижности тела в гимнастических упражнениях.	1	30.11		
	Развитие гибкости и подвижности тела в гимнастических упражнениях.	1	04.12		
	Упражнения на полу: стоя, сидя, на коленях, лежа. Упражнение в равновесии. Развитие подвижности пальцев, кисти, локтя, плеча в отдельности и всей руки в упражнениях моторного типа.	2	05.12		
	Симметричные и асимметричные сочетания движений правой и левой рук (моторного, танцевального и стилизованного характера).	1	07.12		
	Симметричные и асимметричные сочетания движений правой и левой рук	1	11.12		

	(стилизованного характера).				
	Силовой блок. Правила техники безопасности. Рассказ и объяснение выполнения упражнений.	2	13.12		
	Разогрев мышц. Воспитание смелости, тренировка воли и внимания.	1	14.12		
	Совершенствование координации движений.	1	18.12		
	Основные упражнения: кувырки, колесо, отжимание, упражнения для пресса, свечка (без рук).	2	20.12		
	Гимнастическая растяжка. Правила разогрева мышц. Объяснение. Правила техники безопасности.	1	21.12		
	Разогрев мышц. Упражнения шпагат, мостик	1	25.12		
	Основы классического, народного, джазового танца. Беседа об истории классического танца	2	27.12		
	Беседа об истории народного танца. История джазового танца.	1	28.12		
	Описание движений танца, особенности работы рук и головы	1	08.01		
	Составление композиции для выступления на сцене. Методика построения занятия.	2	10.01		
	Последовательность упражнений на	1	11.01		

	середине зала, соразмерность частей и постепенное их изменение.				
	Методика исполнения упражнений – правила исполнения и показ упражнений.	1	15.01		
	Разучивание основных элементов классических танцев.	2	17.01		
	Постановка корпус. Позиция ног, рук.	1	18.01		
	Понятие направления «вперед» и «назад».	1	22.01		
	Русский народный танец: топотушки, присядки, ковырялочки.	2	24.01		
	Русский народный танец: топотушки, присядки, ковырялочки (закрепление)	1	25.01		
	Полуприседания и глубокие приседания по всем позициям в различных характерах.	1	29.01		
	Высокие развороты в разных характерах. Раскрывание ног на 90*.	2	31.01		
	Разучивание рок-н-ролла	1	01.02		
	Исполнение рок-н-ролла	1	05.02		
	Разучивание и исполнение свинга	2	07.02		
	Композиции на основе современных танцев	1	08.02		
	Композиции на основе современных танцев.	1	12.02		
	Закрепление практического материала по разделу «Пластика. Танец. Сценическое движение»	2	14.02		

	Контрольное занятие по разделу «Пластика. Танец. Сценическое движение»	1	15.02		
	Блок III. Сценическая речь. Тема 1. Освобождение голоса	1	19.02		
	С чего начинается голос.	2	21.02		
	Правила дыхания.	1	22.02		
	Становление речевого искусства русского театра	1	26.02		
	Становление речевого искусства русского театра	2	28.02		
	Роль сценической речи в художественной системе театра.	1	01.03		
	Роль сценической речи в художественной системе театра.	1	05.03		
	Творческое выступление, посвященное Международному женскому дню	2	07.03		
	Упражнения на укрепления голоса.	1	12.03		
	Закрепительные упражнения на укрепления голоса.	2	14.03		
	Голос «внутри» и «отраженный».	1	15.03		
	Голос «внутри» и «отраженный».	1	19.03		
	Голосовое общение.	2	21.03		
	Исправление звукопроизношения.	1	22.03		

	Исправление звукопроизношения.	1	26.03		
	Дыхание и голос.	2	28.03		
	Типы дыхания.	1	29.03		
	Виды дыхания	1	02.04		
	Роль дыхания в воспитании речевого голоса	2	04.04		
	Смешанно-диафрагматический тип дыхания как основа постановки речевого голоса.	1	05.04		
	Смешанно-диафрагматический тип дыхания как основа постановки речевого голоса.	1	09.04		
	Дыхание и звук.	2	11.04		
	Значение самостоятельной домашней тренировки.	1	12.04		
	Закрепление учебного материала «Дыхание и голос»	1	16.04		
	Контрольное занятие	2	18.04		
	Упражнение на тренировку произношения согласных в сочетаниях.	1	19.04		
	Упражнение на тренировку произношения согласных в сочетаниях.	1	23.04		
	Упражнение со скороговорками.	2	25.04		
	Комплексная система упражнений для тренировки и развития голоса и речи.	1	26.04		
	Комплексная система упражнений для	1	30.04		

		тренировки и развития голоса и речи.				
		Упражнения по речи и голосу, выполняемые с мячом, скакалкой	2	02.05		
		Упражнения по речи и голосу, выполняемые с палкой, стульями и т. д.	1	03.05		
		Освоение комплексной системы упражнений для тренировки и развития голоса.	1	07.05		
		Освоение комплексной системы упражнений для тренировки и развития голоса.	1	10.05		
		Упражнения на правильное звукоотечение	1	14.05		
		Закрепление учебного материала по разделу «Сценическая речь»	2	16.05		
		Контрольное занятие по разделу «Сценическая речь»	1	17.05		
		Открытый урок для родителей	1	21.05		
		Творческое выступление	1	23.05		
		Итоговое занятие	1	24.05		
	Итого:		144			
			часа			

Оценочные и методические материалы

Оценочные и методические материалы программы «Дети Мельпомены и Терпсихоры» содержат основные составляющие УМК:

- педагогические методики и технологии;
- дидактические материалы;
- информационные источники, используемые при реализации программы;
- систему контроля результативности обучения с описанием форм и средств выявления, фиксации и предъявления результатов обучения, а также их периодичности.

Периодичность контроля:

В течение всего периода обучения осуществляется диагностика развития учащихся и контроль результативности обучения.

- *Вводный контроль* проводится на первых занятиях 1-го, 2-го и 3-го годов обучения для выявления представлений учащихся о темах программы в форме беседы, дискуссии с использованием иллюстративного материала, мультимедийных презентаций, диагностической игры: просмотра и обсуждения видео/фильмов и видео/сюжетов по темам программы, проверки способностей, педагогического наблюдения, выполнения практических заданий педагога.
- *Текущий контроль* осуществляется в форме педагогического наблюдения, творческих работ, заданий, показа работ с последующим анализом работ, диагностических игр (на всех годах обучения), анализа приобретенных навыков общения
- *Промежуточный контроль* проводится дважды в год, осуществляется оценка результативности освоения программы по полугодиям в форме выполнения тестовых заданий, использования игровых форм, технического зачета
- *Итоговый контроль* проводится в форме открытого занятия для педагогов и родителей, мастер-класса для родителей; диагностика, тестирование учащихся, педагогического наблюдения за личностными изменениями учащихся.

Формы и средства выявления результатов:

- беседа;
- опрос;
- педагогическое наблюдение;
- контрольные и тестовые задания;
- технический зачет;
- прослушивание на репетициях;
- праздничные мероприятия;
- выступления, театрализации, постановки;
- анкетирование;
- самооценка учащихся;
- диагностические игры и викторины;
- открытые занятия для родителей;
- анализ выступлений и участия в мероприятиях: спектаклях, мини-постановках;
- анализ приобретенных навыков общения.

Формы и средства фиксации результатов:

- грамоты, дипломы;
- видеозаписи спектаклей;
- фотоматериалы; статьи в прессе;
- анкеты;

- информационные карты освоения программы учащимися;

Формы и средства предъявления результатов:

- контрольные и итоговые занятия;
- праздники, фестивали, конкурсы;
- портфолио достижений группы учащихся (фотоматериалы, статьи в прессе, грамоты, дипломы и т.п.).

Методическое обеспечение. Второй этап обучения.

1 Блок. Театральная игра и актерское мастерство.

Форма проведения занятий: Тренинг. Тренировка. Этюд. Театральная игра. Репетиция. Беседа-обсуждение. Беседа-диспут. Беседа-дискуссия. Экскурсия. Воображаемое путешествие. Совместная сценарная работа, художественная и технически постановочная практика.

Форма организации занятий: групповая, подгрупповая, индивидуально-групповая, малыми группами, индивидуальная.

Методы организации учебно-воспитательного процесса:

- Методы **формирования интереса к учению:** познавательные игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание эмоциональных нравственных ситуаций, создание ситуаций удивления, успеха.
- **Словесные методы:** беседа, объяснение, рассказ, пояснение, чтение, обсуждение, диалог, анализ.
- **Наглядные методы:** просмотр видеоматериалов (отрывков спектаклей, этюдов, фильмов и др.), прослушивание аудиоматериалов, демонстрация наглядных материалов (иллюстраций, картин, фотографий, плакатов), показ исполнительских приемов педагогом (движений тела, рук, ног, мимики лица и др.).
- **Практические методы:** упражнения, выполнение творческих заданий, тренинг, тренировка, наблюдение, репетиция, игры (развивающие, творческие, подвижные), посещение учреждений (театров, музеев), игра-эксперимент, игра-провокация, игра-импровизация.
- **Методы контроля:** устный контроль, наблюдение, контрольные упражнения, испытание, коллективный анализ.
- **Проблемно – поисковые методы:** постановка и решение проблемных вопросов, разработка проектов, спектаклей, моделирование игровых ситуаций.
- **Методы самоуправления учебными действиями:** самостоятельная работа с книгами, составление сценария спектакля, самостоятельная работа над творческим проектом, сценарием.

Формы подведения итогов.

Игры-соревнования, домашние актерские заготовки, открытые занятия, концерты, собеседование, участие в конкурсах, спектаклях.

2 Блок. Пластика. Танец. Сценическое движение.

Формы проведения занятий: тренинг. Тренировка. Репетиция. Беседа-обсуждение. Экскурсия. Урок-импровизация. Творческий показ.

Форма организации занятия: групповая, подгрупповая, индивидуально-групповая, малыми группами, индивидуальная.

Методы организации учебно-воспитательного процесса:

- **Методы формирования интереса к учению:** создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание эмоциональных нравственных ситуаций.
- **Словесные** методы: беседа, объяснение, рассказ, пояснение.
- **Репродуктивные:** повторение детьми упражнений, показанными педагогом.
- **Наглядные** методы: просмотр видеоматериалов, демонстрация наглядных материалов, показ исполнительских приемов педагогом (движений тела, рук, ног, мимики лица и др.).
- **Практические** методы: упражнения, выполнение творческих заданий, тренировка, наблюдение, репетиция, импровизация, этюд.
- **Проблемно – поисковые методы:** постановка и решение проблемных вопросов, разработка проектов, спектаклей, моделирование игровых ситуаций.
- **Методы контроля:** устный контроль, наблюдение, контрольные упражнения, испытание, коллективный анализ.

Формы подведения итогов.

Игры - конкурсы, открытое занятие, коллективный анализ, самостоятельный анализ, показ самостоятельных авторских, творческих, актерских работ (групповых, парных, индивидуальных), концерты, спектакли, фестивали, конкурсы.

3 Блок. Сценическая речь.

Формы проведения занятий: Тренинг. Этюд. Репетиция. Беседа-обсуждение. Беседа-дискуссия. Экскурсия. Беседа-диспут. Занятие - импровизация. Лекция. Творческий показ.

Формы организации занятий: групповая, подгрупповая, индивидуально-групповая, малыми группами, индивидуальная.

Методы организации учебно-воспитательного процесса:

- Методы **формирования интереса** к учению: создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание эмоциональных нравственных ситуаций, создание ситуаций удивления, успеха.
- **Словесные** методы: беседа, объяснение, рассказ, пояснение, чтение, обсуждение, диалог, анализ.
- **Наглядные** методы: просмотр видеоматериалов (отрывков спектаклей, этюдов, фильмов и др.), прослушивание аудиоматериалов, показ исполнительских приемов педагогом (движений тела, рук, ног, мимики лица и др.).
- **Практические** методы: упражнения, выполнение творческих заданий, игры (развивающие и творческие), тренинг, тренировка, наблюдение, репетиция, игры (игра-эксперимент, игра-провокация, игра-импровизация), импровизация, этюд, посещение учреждений (театров, музеев).
- **Методы самоуправления учебными действиями:** самостоятельная работа с книгами, составление сценария спектакля, самостоятельная работа над творческим проектом, самостоятельный анализ произведений.

Формы подведения итогов.

Открытое занятие, показ самостоятельных авторских, актерских, концерты, спектакли, фестивали, конкурсы.

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Программа II ступени обучения. Главная задача – раскрытие творческой индивидуальности студийца, приобретение профессиональных навыков и предоставление максимальной возможности для работы в разных жанрах.

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

В основу курса актерского мастерства положены методы К.С.Станиславского, М. Чехова и Ежи Гротовского. Метод “исключения” Е.Гротовского включает умение обнаружить и исключить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию образа. Его же метод “тотального выражения” подразумевает включение целостного психофизического аппарата юного актера. Метод “физических действий” К.Станиславского направлен на выстраивание партитуры роли на основе простых физических действий, необходимых для достижения психологического результата. А метод “психологического жеста” М.Чехова помогает актеру в оттачивании работы над ролью, в поиске внешней характерности.

Перечисленные методы адаптированы нами к работе с юными студийцам. В основе адаптации лежит принцип активного освоения материала через постановку увлекательных творческих задач.

Важнейшая задача органического существования решается применением метода индивидуально-группового тренажа и постоянным присутствием зрителя, наблюдающего за работой актера. В качестве зрителя выступают режиссер, педагоги, другие студийцы, гости студии. Таким образом, ребята сразу привыкают решать сложнейшую задачу органического существования в присутствии зрителя. Широко применяется “инструкторский метод”, согласно которому более опытные или лучше успевающие студийцы обучают менее подготовленных тому, что уже знают сами (разумеется, под наблюдением педагога), благодаря чему у ребят быстро развиваются такие качества, как коллективизм и ответственность.

Такие необходимые актеру качества как воображение, мышечная память, внимание, логика действий развиваются благодаря применению принципа “бедного театра”, когда актер работает с воображаемыми предметами, декорациями, партнерами, костюмами. Благодаря этому у студийцев исчезает опасность развития потребительской позиции. желание “спрятаться” за костюм, реквизит, декорации, учит полагаться главным образом на свою профессиональную технику, которая требует непрерывного совершенствования. Ведь “Без школы нет актера” говорил М.С.Щепкин. Тренинг постоянно включает новые упражнения и приемы и проходит в сочетании с другими спец. предметами: пластикой, танцем, сценической речью, вокалом, органично сливаясь в единую технику актера. И везде обязательно присутствует импровизация. Занятия проводятся полной группой, индивидуально и малыми группами (2 – 5 человек). Форма одежды – спортивная. Идеальное помещение – пустой просторный класс с хорошей вентиляцией или актальный зал.

П Л А С Т И К А

Пластика – сложная, синтетическая дисциплина. Ее задачи шире, чем задачи, которые стоят перед ОФП, акробатикой или пантомимой. Пластика имеет дело не только с тренировкой человеческого тела, она обращается к интеллекту человека, к его эмоциональной сфере. В искусстве театра пластика имеет огромное значение. Пластические образы часто рождаются задолго до всех остальных компонентов спектакля и во многом определяют его. О значении пластического образа писали все виднейшие деятели театра: К.С.Станиславский, В. Мейерхольд, А.Чехов, Г. Крег, Жан Луи Барро и другие. Однако, нас сейчас волнует значение пластики не только и не столько применительно к профессиональному театру, но, главное, применительно к развитию каждого ребенка. Занятия пластикой с детьми и подростками направлены, прежде всего, на гармонизацию взаимодействий тела, разума и эмоций каждого отдельного человека, гармонизацию его взаимодействий и взаимоотношений с миром. Пластика приучает к сотворчеству, у ребят развивается художественное воображение, ассоциативная

память, умение передать содержание образа, звуки музыки движением, выразить через движение свой внутренний мир. К.С.Станиславский брал за основу актерского мастерства метод физических действий, Немирович-Данченко говорил о физическом самочувствии, но сумма этого составляет основу наших занятий пластикой.

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Основным методом, используемым в течение всего курса, является метод “плотных нагрузок”, предложенный педагогом Щукинского театрального училища А.Б.Дрозниным.

Он состоит в построении занятий таким образом, что в нем не остается места для пауз: упражнения подбираются комплексами, между которыми существует логическая связь – они как бы вытекают одно из другого – и даже отдых и упражнения на расслабление тоже становятся элементами тренинга. Благодаря этому, во-первых, за время занятий осваивается значительное количество разнообразного материала, во-вторых, ребята с первых же занятий привыкают к непрерывной интенсивной работе в течение заданного времени, то есть к тем условиям, в которых им придется существовать на сцене. Главное при этом не забывать об игре и импровизации, не превращая занятия актерской пластикой в спортивные тренировки.

Еще один метод “ступенчатого повышения нагрузок” предусматривает постепенное, но неуклонное повышение “потолка” психофизических возможностей студийца. Суть метода в том, чтобы быстро довести студийца до определенного предела его возможностей и в течение некоторого времени удерживать его на этом пределе, давая ему возможность адаптироваться к максимальным нагрузкам и превратить для себя в привычные.

“Трудное необходимо сделать привычным, привычное – легким, легкое – прекрасным”.

/К.С.Станиславский/

Занятия пластикой призваны помочь человеку укрепить гармонию, подаренную природой, предусматривают максимальное развитие возможностей человеческого тела, учат саморегуляции, концентрации, расслаблению, правильному дыханию.

Упражнения, используемые на занятиях пластикой, подразумевают одновременное включение мышечного, интеллектуального и эмоционального аппарата.

Питер Брук сказал: “Самое главное в артисте – это способность импровизировать”. На занятиях пластикой эта способность формируется и проявляется в полной мере.

Цель курса – развитие и формирование психофизического аппарата ребенка до степени, необходимой для успешного решения задач пластической выразительности, которые ставит перед студийцами режиссер-постановщик, а также преподаватели актерского мастерства, пластики и хореографии.

Основная задача – достижение абсолютной мышечной свободы, легкости и уверенности в работе с собственным телом, смелого и легкого освоения физических навыков, снятие зажимов и избавление от неуверенности и страха перед работой в сложных условиях сценических конструкций, в физическом контакте с партнером, костюмом, реквизитом.

На первой ступени обучения основная цель – научить ребенка свободно, красиво и органично выражать себя в движении, танце, преодоление возможного страха перед зрителем.

Занятия идут по трем стадиям:

- I - накопление;
- II - возможность проявить себя;
- III - инициатива, импровизация, творчество.

Для этого используется “теофизтренаж” и “гимнастика чувств” (тренинг творческой психотехники). Тренаж – основа учебного процесса – должен быть увлекательной игрой, а не скучной необходимостью.

Студийцы должны овладеть техникой красивого движения, безопасного падения и преодоления препятствий, самостраховки и страховки партнера. Кроме того им необходимы навыки подготовки тела к интенсивной физической работе, умение снимать физические зажимы, тренировать и развивать мышцы и связки. Необходимо помочь им развить реакцию, силу, гибкость, динамичность, прыгучесть, координацию и чувство равновесия. Решение этих задач и предусматривают различные разделы предлагаемой программы.

Предмет “Сценическое движение” является вспомогательной тренинговой дисциплиной в общем курсе пластической выразительности актера. Так как предмет напрямую связан со спецификой конкретных театральных жанров и направлений, в мире существует много всевозможных школ, систем и методик движенческой подготовки актера. Основной упор в программе сделан на физическую подготовку студийцев, позволяющую им в дальнейшем успешнее осваивать необходимые движенческие навыки.

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

- Раскрыть и развить голосовые возможности каждого ребенка;
- освободить природный голос от мышечного напряжения;
- развивать и укреплять голос, относясь к нему как к инструменту человеческого общения и актерской профессии;
- обучить студийцев различным специальным гимнастикам, укрепляющим речевой, голосовой и дыхательный аппарат;
- обучить методике работы с поэтическим прозаическим и драматическим текстом.

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Курс “Сценическая речь” включает в себя работу над техникой речи и литературно-художественным текстом. В работу над техникой речи входит работа над дикцией, правильной орфоэпией и выстраиванием логико-интонационной структуры речи, а также освоение приемов снятия мышечных зажимов голосового аппарата.

Одним из основных элементов культуры речи является правильное литературное произношение. Нормы современного русского языка устанавливает орфоэпия – “правильная речь”. В данной программе изучение правил орфоэпии строится параллельно с работой над дикцией.

К.С.Станиславский говорил: “Я, наконец, до самого конца познал, что каждый артист должен обладать превосходной дикцией, произношением. Вот уж подлинно, чем проще истина, тем больше надо времени, чтобы ее постигнуть”. Хорошая дикция означает четкость и ясность произношения слов и фраз, безукоризненность звучания каждого гласного и согласного.

Список необходимого оборудования для реализации программы.

1. Репетиционные помещения для групповых занятий
2. Зал для выступлений
3. Аудиоаппаратура; музыкальный центр, магнитофон
4. Видеоаппаратура: видеоманитон, видеокамера, телевизор
5. Мягкие игрушки
6. Костюмы для спектаклей
7. Набор реквизита для тренинга
8. Печатная продукция: учебники по истории и теории различных видов искусств, тренингу; справочники, методическая литература, альбомы, наборы открыток по различным видам и жанрам изобразительного искусства, флоре, фауне, репродукции.
9. Элементы декораций.
10. Декорации.
11. Сценарии.
12. Пьесы.
13. Оборудование для физической подготовки: маты, мячи, обручи, скакалки, коврики, веревки, палки, хула-хупы и т.д.
14. Фонотека (на различных носителях) для занятий, выступлений, прослушивания.
15. Видеотека со спектаклями, выступлениями.

Список литературы

Для педагогов:

1. Рутберг И. «Пантомима, движение и образ». – М. – 1963 г.
2. Комякова Г. В. «Слово в драматическом театре». – М. – «Искусство» - 1974 г.
3. Петрова А. Н. «Сценическая речь». – М. – «Искусство» - 1981 г.
4. Савкова З. В. «Техника звучащего слова». – М. – ВНМЦНТиКПР – 1988 г.
5. Васильева Т. И. «Упражнение по дикции». – М. – ГИТИС – 1988 г.
6. Ваганова А. «Основа классического танца». – М. – 1957 г.
7. Кох И. «Основы сценического движения». – М. – 1970 г.
8. Голубовский Б. «Пластика в искусстве актера». – М. – 1986 г.
9. Гиппиус С. В. «Гимнастика чувств». – М – Л. – 1967 г.
10. Ершова А. «Актерская грамота подросткам». – Иватеевка – 1994 г.
11. Станиславский К. С. «Работа актера над собой». – М. – Искусство – 1954 г.
12. Немирович – Данченко В. И. «О творчестве актера». – М. – 1984 г.
13. Барро Ж.Л. «Воспоминание для будущего». – М. – 1979 г.
14. Питер Брук «Пустое пространство». – М. – Прогресс – 1976 г.

Для студийцев и родителей:

1. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве» – М. – Искусство – 1954 г.
2. Станиславский К.С. «Этика». – М. – Искусство – 1954 г.
3. Кнебель М.И. «Поэзия педагогики». – М. – ВТО – 1984 г.
4. Стрелер Дж. «Театр для людей». – М. – Радуга – 1984 г.
5. Кун Н.А. «Легенды и мифы древней Греции». – М. – 1957 г.
6. Детская энциклопедия тома 8, 9, 11, 12
7. Бояджиев Г. «От Софокла до Брехта за 40 театральных вечеров». – М. – 1985