

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы

Гимназия № 1797 «Богородская»

Россия, 107258, Москва, 3-я Гражданская, дом 64. Тел.: 8(495) 963-32-36 Email: 1797@edumos.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ Гимназии № 1797
«Богородская»

Е.О. Евдокимов

«26» августа 2016г.

Направленность: художественная

Программа
Дополнительного образования детей
«Весь мир - театр»
(театральная студия)

Возраст детей: 10-17 лет (4-10 классы)
срок реализации: 5 лет

Образовательная программа
рекомендована Педагогическим советом
ГБОУ Гимназии №1797 «Богородская»
(протокол № 1 от 26 августа 2016.)

Авторская программа педагога допол-
нительного образования Левиной Т.А.
Уровень программы ознакомительный

Москва, 2016 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театр и формы его действия известны с античных времен. Человечество использовало театральные навыки в целях образования, развития личности и общества, а также для передачи знаний и опыта.

Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – диалог, игра. Поэтому оно очень близко школьникам, так как для них игра и общение – основная психологическая деятельность.

Театр – коллективное искусство. Дети приобретают опыт с большими и малыми социальными группами, учатся согласовывать свои действия с действиями других членов группы, т.е. приобретают навыки коллективного творчества.

Театр – синтетический вид искусства. Изучая его, школьник погружается в мир литературы, музыки, живописи и др. Эти познания – неотъемлемая частица общей системы эстетического воспитания, роль которого в развитии личности и ее всестороннем формировании трудно переоценить.

Сущность эстетического воспитания – в формировании у учащихся способностей полноценного восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и жизни; выработке эстетических понятий, вкусов и идеалов, в развитии творческих задатков и дарований в области искусства.

Содержание учебного и концертного материала, над которым работает студия, весьма разнообразно по жанрам и по объему. Это и фольклор (сказки, басни), и лучшие образцы классической русской и зарубежной литературы.

Занятия в театральной студии позволяют школьникам, особенно тем, кто еще не «нашел» себя в классном коллективе или имеет проблемы с учебой, реализовать себя, почувствовать свою важность и нужность, приобрести уверенность, ощутить свою «успешность».

Работая на сцене, ребенок учится не только основам актерского искусства. Уверенность в своих силах, умение разбираться в людях и жизненных ситуациях, концентрироваться и собирать внимание, держаться на публике, думать и действовать в условиях экстремальной ситуации, самостоятельность мышления, высокий интеллект и умение созидать новое необходимы в жизни. Все это дают занятия в театральной студии, что позволяет считать школьный театр моделью взрослой жизни.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основная цель:

Разностороннее воспитание учащихся средствами театра.

Основные задачи:

1. Развитие индивидуальности, ее творческого и интеллектуального потенциала через включение в театральную деятельность.
2. Формирование общей культуры и эстетического вкуса воспитанников.
3. Включение воспитанников в активную художественно-творческую и социально-полезную деятельность.
4. Развитие интереса к углубленному изучению иностранного языка и мировой художественной культуры через театральные постановки.
5. Развитие познавательной активности.
6. Профессиональная ориентация и самоопределение.

Программа рассчитана на 5 лет обучения. В студии могут заниматься дети в возрасте от 10 до 17 лет (4-11 классы). Учебно-воспитательный процесс делится на следующие этапы обучения:

Подготовительный уровень обучения: 2 года

Основной уровень обучения: 3 года

Каждый этап ориентирован на определенную возрастную категорию:

Подготовительный уровень обучения – для детей от 10 до 12 лет.

Основной уровень обучения – для подростков от 13 до 17 лет.

Такая дифференциация учитывает психологические особенности каждого возраста, все ступени становления личности. Каждый из этапов и годов обучения предусматривает постепенное расширение и углубление знаний по отдельным темам, совершенствование творческих умений и навыков от одной ступени к другой, от небольших номеров до больших спектаклей. Однако, учитывая индивидуальность каждого ребенка, нельзя ограничивать обучение строгими рамками. В связи с этим целесообразно внести в сроки реализации программы следующие коррективы:

Подготовительный уровень обучения – 1-2 года.

основной уровень обучения – 3-4 года.

Содержание занятий предполагает изучение следующих предметов:

подготовительный уровень

– сценическое движение

– сценическая речь

– актерское мастерство

– история мирового театра с учетом общеобразовательного курса истории

основной уровень

– сценическое движение

– сценическая речь

– актерское мастерство

– художественное оформление спектакля (грим, костюм, сценография)

– история мирового театра

В образовательном учреждении, где реализуется настоящая программа, ведется углубленное изучение английского языка, поэтому предусматривается обязательная постановка отрывков и спектаклей не только на русском, но и на иностранных (английском и немецком) языках. Работа в этом направлении ведется в тесном контакте с преподавателями кафедры иностранных языков, помогающих отработать правильное произношение и интонации.

Составной частью настоящей программы (основного уровня обучения) является курс «История мирового театра», рассчитанный на 3 года. 2 части этого курса – «История театрального пространства» (3 год обучения) и «Драматургия в истории развития театра» (5 год обучения) – интегрированы с курсами основного образования средней школы (соответственно, МХК и литературой). В рамках этих занятий реализуются сценические проекты, презентации представляются на конкурсах творческих проектов района, округа, города.

Программа основного уровня обучения предусматривает ежегодный выпуск спектаклей в рамках курса «История мирового театра».

Практика работы театральной студии требует, чтобы проводились как групповые, так и мелкогрупповые и индивидуальные занятия.

Мелкогрупповые занятия требуются во время репетиционного процесса и работы над отрывками и спектаклями, когда готовятся отдельные сцены.

Индивидуальные занятия важны при занятиях сценической речью при работе над чтецкими номерами. Они помогают раскрыть стилистические нюансы произведения, выявить подтекст, выстроить композицию.

Формы работы:

Практические, групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия, согласно темам учебно-тематического плана. Форму работы в зависимости от целей и задач каждого занятия выбирает педагог.

Режим занятий:

2 занятия в неделю по 2 часа

Ожидаемые результаты

Подготовительный уровень обучения

Учащиеся должны уметь:

- органично импровизировать в течение 30 мин в заданных педагогом обстоятельствах;
- выполнить творческое задание педагога;
- органично действовать в логике персонажа сказки
- читать с листа отрывки из прозаического и стихотворного произведения, предложенного учителем

Учащиеся должны знать:

- комплекс разминочных упражнений из раздела «тренинг»
- комплекс упражнений по дыханию и голосу;
- артикуляционную гимнастику;
- дикционную разминку;
- пословицы и чистоговорки
- особенности театра Античности и Средних веков

Основной уровень обучения:

Учащиеся должны уметь:

- выполнять простейшие упражнения актерского тренинга;
- сочинять этюды по заданию педагога;
- выполнять простейшие режиссерские задания при работе с драматургическим текстом на первых читках;
- самостоятельно анализировать небольшое драматургическое произведение;
- участвовать в дискуссиях, слушать доводы собеседников, аргументировать свою точку зрения;
- создавать исследовательские проекты и аргументировано защищать их.

Учащиеся должны знать:

- законы и правила логики и техники речи;
- самостоятельно работать над прозаическим и стихотворным материалом;
- основные театральные формы исторических эпох;
- основные принципы построения спектакля различных исторических эпох;
- 2-3 имени деятелей зарубежного и русского театра XVII-XVIII вв., с которыми связаны существенные реформы в области театра;
- 15-20 имен великих актеров разных эпох зарубежного и русского театра;
- 15-20 имен великих драматургов разных эпох зарубежного и русского театра;
- имена 3-5 великих режиссеров XX века;
- названия и сюжеты 15-20 драматических произведений разных эпох зарубежного и русского театра.

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

1. Зачетные занятия:
2. Индивидуальные зачеты в процессе занятий.
3. Творческие работы в группах, обсуждение итогов.
4. Зачеты по этюдам.
5. Защита исследовательских проектов.
6. Участие студии в концертных программах.
7. Выступления на районных, окружных, городских конкурсах.
8. Открытые занятия для родителей и гостей из других коллективов.
9. Итоговые спектакли.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
1 год обучения

№	Название темы	Кол-во часов		
		Теор.	Практ.	всего
	Вводное занятие	1	1	2
	Раздел 1. Тренинг			
1.	Упражнения на внимание, координацию		6	6
2.	Упражнения на развитие пространственного мышления и композиции		6	6
3.	Упражнения на освобождение мышц и снятие психических зажимов		6	6
4.	Упражнения на память физических действий		6	6
	Раздел 2. Упражнения из цикла творческой импровизации «Эволюция»			
1.	Несуществующие организмы		4	4
2.	Одноклеточные		2	2
3.	Растения		2	2
4.	Насекомые		2	2
5.	Рыбы, морское дно, земноводные		2	2
6.	Динозавры		2	2
7.	Птицы		2	2
8.	Млекопитающие		2	2
9.	Экосистемы: лес, луг, пруд, болото, сад и т.п.		2	2
10.	Эволюция		2	2
	Раздел 3. Этюды			
1.	Этюды по названиям	1	7	8
2.	Этюды по картинкам	1	7	8
	Раздел 4. Творческие задания			
1.	Рецепты	1	7	8
2.	Сказки	1	7	8
	Раздел 5. Сценическая речь			
1.	Техника речи. Рече-голосовой тренинг	1	7	8
2.	Логика речи. Законы и правила.	1	7	8
	Раздел 6. История театра			
1.	Лента времени	1	1	2
2.	Древнее язычество и театр	2	2	4
3.	Древнеегипетская мистерия	2	2	4
	Раздел 7. Работа по созданию роли.			
1.	Подбор материала, читка.		4	4
2.	Этюды по событиям.		4	4
3.	Репетиционный процесс.		20	20
4.	Показ		2	2
5.	Обсуждение.	2		2
	Зачетные уроки		4	4
	Заключительное занятие	1	1	2
	ИТОГО (общее количество часов)			144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Вводное занятие. Прослушивание поступающих и определение их на соответствующий уровень. Объяснение целей и задач театральной студии. Техника безопасности.

2. Тренинг. Каждое занятие включает разминку и большие творческие упражнения, направленные на развитие элементов Системы: внимания, воображения, общения, мышечной свободы, эмоциональной памяти. Главной задачей разминочных упражнений является «разогрев» всех элементов Системы и подготовка их к работе.

3. Упражнения из цикла творческой импровизации «Эволюция»

Далее следует основная группа упражнений, которые отличаются значительной продолжительностью, медленным темпом исполнения. Упражнения построены по принципу эволюции живой природы. От абстрактных нереальных сущностей переходим к конкретным, но не существующим и неживым, затем к механизмам и, наконец, к живым существам. Из одноклеточных простейших учащиеся проходят все ступени эволюции вплоть до млекопитающих.

4. Этюды на заданную тему. Творческие работы на заданную тему, определяемую картиной, музыкой, словами. Речь, как правило, отсутствует или сведена к минимуму, но молчание должно быть органичным. В этюдах, как правило, одно событие и очень простой, лежащий на поверхности конфликт.

Этюды по названию. Тема задается в названии, дальше – полная свобода творчества. Возможно художественное и музыкальное оформление этюда.

Этюд по картине. Художественное произведение диктует не только тему, персонажей, характеры, но и жанр. Сама картина может стать начальной или финальной мизансценой этюда. К этюду может подбираться музыка.

5. Творческие задания. Это первые постановки на недраматургическом материале. Основа драматического театра – действие. В рецептах приготовления пищи описываются в основном действия, кроме того, действующие лица таких «пьес» – продукты питания, что позволяет снять критерий «правильно-неправильно» освобождает творческую активность учащихся. Знакомство с театральными жанрами проводится при разыгрывании известных сказок в импровизационной манере. Для таких занятий учащиеся разбиваются на малые творческие группы: рецепты – по 5-8 человек, сказки – по 2-3 человека.

6. Сценическая речь.

Основы дыхания (упражнения для формирования навыков речевого дыхания)

- Концентрация внимания. Освобождение от мышечных зажимов.
- Укрепление и активизация мышц дыхательно-голосовой опоры.
- Развитие носового дыхания.
- «Вдох-добор», фиксированный выдох, длинный выдох.

Развитие голоса (упражнения для развития навыков голосоведения с учетом мутационного периода)

- Основное положение речевого аппарата.
- Воспитание начальных навыков фонации.
- Нахождение и развитие резонаторов.
- Групповые упражнения на развитие речевого слуха.
- Нахождение и укрепление голосового центра.
- «Посыл» звука.

Дикция (упражнения отрабатываются на основе словесного действия).

- Артикуляционная гимнастика. Активизация частей речевого аппарата.
- Установка гласных звуков.
- Установка согласных звуков. Дикционная разминка.
- Нормы орфоэпии (включается в тренинг в виде игр и упражнения).

Элементы сценической речи. Интонация.

- «Вопрос-ответ»

- Перечисление.
- Сравнение, противопоставление.
- Логика речи.
- Речевые такты, паузы логические и психологические.
- Логическое ударение.
- Интонирование знаков препинания.

7. **История театра.** С учетом возраста воспитанников и изучения ими общеобразовательного предмета история – история Древнего мира – ознакомление детей с временем в искусстве и искусстве во времени, движением времени, лентой времени; зарождением театра в языческий обрядах, древних мистериях.

8. **Работа по созданию спектакля и роли.** Работа над созданием небольшого отрывка или небольшого спектакля, которая включает в себя

- работу над литературным материалом, предложенным педагогом;
- этюды по событиям пьесы
- репетиционную работу
- показы спектакля
- обсуждение спектакля

9. **Зачетные уроки.** На зачетных уроках, предполагаемых в конце каждого полугодия, учащиеся демонстрируют навыки, полученные по всем разделам программы.

10. **Итоговое занятие.** Подведение итогов года. Поощрение лучших воспитанников. Подбор репертуара на следующий год.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 2 год обучения

№	Название темы	Кол-во часов		
		Теор.	Практ.	всего
	Вводное занятие.	1	1	2
	Раздел 1. Тренинг			
1.	Упражнения на внимание, координацию		6	6
2.	Упражнения на развитие пространственного мышления и композиции		6	6
3.	Упражнения на освобождение мышц и снятие психических зажимов		6	6
4.	Несуществующие и существующие механизмы		2	2
5.	Несуществующие организмы		2	2
6.	Одноклеточные		2	2
7.	Растения		2	2
8.	Насекомые		2	2
9.	Рыбы		2	2
10.	Земноводные		2	2
11.	Динозавры		2	2
12.	Птицы		2	2
13.	Млекопитающие		2	2
14.	Эволюция		2	2
	Раздел 2. Этюды на заданную тему			
1.	Этюды на музыку	1	5	6
2.	Этюды по названию	1	5	6
3.	Этюды по картинкам	1	5	6
	Раздел 3. Сценическая речь			
1.	Техника речи. Рече-голосовой тренинг	2	6	8

2.	Логика речи. Законы и правила.	2	6	8
	Раздел 4. История театра.			
1.	Древнегреческая культура и театр	3	3	6
2.	Театр древнего Рима	2	2	4
3.	Культура и театр Средневековья	3	3	6
4.	Культура и театр эпохи Возрождения	3	3	6
	Раздел 5. Работа по созданию спектакля и роли			
1.	Подбор материала, читка	1	3	4
2.	Этюды по событиям пьесы		4	4
3.	Репетиционный процесс		24	24
4.	Показ		2	2
5.	Обсуждение спектакля	2		2
	Участие в концертах, конкурсах, фестивалях		4	4
	Зачетные уроки	–	4	4
	Заключительное занятие	1	1	2
	ИТОГО			144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. **Вводное занятие.** Прослушивание поступающих и определение их на соответствующий уровень. Объяснение целей и задач театральной студии. Техника безопасности.

2. **Тренинг.** Каждое занятие включает разминку и большие творческие упражнения, направленные на развитие элементов Системы: внимания, воображения, общения, мышечной свободы, эмоциональной памяти. Главной задачей разминочных упражнений является «разогрев» всех элементов Системы и подготовка их к работе. Далее следует основная группа упражнений, которые отличаются значительной продолжительностью, медленным темпом исполнения. Упражнения построены по принципу эволюции живой природы. От абстрактных нереальных существ переходим к конкретным, но не существующим и неживым, затем к механизмам и, наконец, к живым существам. Из одноклеточных простейших учащиеся проходят все ступени эволюции вплоть до млекопитающих.

3. **Этюды на заданную тему.** Творческие работы на заданную тему, определяемую картиной, музыкой, словами. Речь, как правило, отсутствует или сведена к минимуму, но молчание должно быть органичным. В этюдах, как правило, одно событие и очень простой, лежащий на поверхности конфликт.

Музыкальные этюды. На музыкальный фрагмент учащиеся создают драматические этюды по ассоциации с музыкальной темой.

Этюды по названию. Тема задается в названии, дальше – полная свобода творчества. Возможно художественное и музыкальное оформление этюда.

Этюд по картине. Художественное произведение диктует не только тему, персонажей, характеры, но и жанр. Сама картина может стать начальной или финальной мизансценой этюда. К этюду может подбираться музыка.

4. **Сценическая речь.**

Основы дыхания (упражнения для формирования навыков речевого дыхания)

- Концентрация внимания. Освобождение от мышечных зажимов.
- Укрепление и активизация мышц дыхательно-голосовой опоры.
- Развитие носового дыхания.
- «Вдох-добор», фиксированный выдох, длинный выдох.

Развитие голоса (упражнения для развития навыков голосоведения с учетом мутационного периода)

- Основное положение речевого аппарата.
- Воспитание начальных навыков фонации.
- Нахождение и развитие резонаторов.

- Групповые упражнения на развитие речевого слуха.
- Нахождение и укрепление голосового центра.
- «Посыл» звука.

Дикция (упражнения отрабатываются на основе словесного действия).

- Артикуляционная гимнастика. Активизация частей речевого аппарата.
- Установка гласных звуков.
- Установка согласных звуков. Дикционная разминка.
- Нормы офоэпии (включается в тренинг в виде игр и упражнения).

Элементы сценической речи. Интонация.

- «Вопрос-ответ»
- Перечисление.
- Сравнение, противопоставление.

Логика речи.

- Речевые такты, паузы логические и психологические.
- Логическое ударение.
- Интонирование знаков препинания.
- Инверсия.
- Понятие «вводного».
- Новое понятие.
- Период.
- Логическая перспектива.

5. История театра. Дети знакомятся с принципами древнегреческого и древнеримского театра, средневекового театра, а также с персонажами комедии дель Арте.

6. Работа по созданию спектакля и роли. Работа над созданием большого отрывка или целого спектакля, которая включает в себя

- работу над литературным материалом, предложенным педагогом;
- построение событийного ряда пьесы, определение сверхзадачи и сквозного действия
- этюды по событиям пьесы
- репетиционную работу
- показы спектакля
- обсуждение спектакля.

7. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях. Учащимися приобретается опыт регулярных концертных выступлений с небольшими номерами в праздничных мероприятиях центра образования, а также возможность защитить честь центра образования на различных фестивалях и конкурсах.

6. Зачетные уроки.

На зачетных уроках, предполагаемых в конце каждого полугодия, учащиеся демонстрируют навыки, полученные по всем разделам программы.

7. Итоговое занятие. Подведение итогов года. Поощрение лучших воспитанников. Подбор репертуара на следующий год.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ 3 год обучения

№	Название темы	Кол-во часов		
		Теор.	Практ.	всего
	Вводное занятие	1	1	2
	Раздел 1. Тренинг.			
1.	Упражнения на внимание, координацию		4	4
2.	Упражнения на развитие пространственного мышления, композиции		4	4

3.	Упражнения на освобождение мышц и снятие психических зажимов		4	4
	Раздел 2. Сценическая речь			
1.	Техника речи. Рече-голосовой тренинг	1	5	6
2.	Логика речи. Законы и правила.	1	5	6
3.	Приемы практической работы с художественными текстами	4	4	8
	Раздел 3. Основы макияжа и сценического грима			
1.	Замысел грима, значение лица, выработка критериев оценки сценического грима и повседневного визажа.	1	1	2
2.	Определение типажей лиц от эпохи к эпохе, расовые различия. Характерный, гротескный, портретный грим.	2	2	4
3.	Практический тренинг		2	2
4.	Эскиз грима лица на бумаге. Перенесение образа на свое лицо	1	1	2
	Раздел 4. Инсценировка сказок.			
1.	Отбор литературного материала.	1	3	4
2.	Знакомство с основами драматургии	2	2	4
3.	Создание инсценировок		4	4
4.	Режиссерский разбор	2		2
5.	Репетиционный процесс		12	12
6.	Показ		2	2
7.	Обсуждение	2		2
	Раздел 5. История театра			
1.	Открытое пространство архаического обряда. Формы хоро- водов. Принципы костюмировки	1	1	2
2.	Лабиринты восточных мистерий. Открытые и тайные про- странства. Принцип убранства тела в пространства	1	1	2
3.	Античный амфитеатр: греческая и римская модель. Маски, парики, котурны, одеяния. Сакральное и светское про- странство.	1	1	2
4.	Литургический театр на Западе и в России. Люди, предме- ты и куклы в церковном театре. Вертеп	1	1	2
5.	Город и площадь в карнавальной и мистериальной культу- ре Рима, западного средневековья и русского XVIII века	1	1	2
6.	Фургон, деревянные подмостки и пространство постоянного двора в европейском (прежде всего итальянском и испан- ском) театре раннего возрождения. Амбары русских теат- ров XVIII века.	1	1	2
7.	Реконструкция елизаветинского английского театра	1	1	2
8.	Парк и дворец как основа пространственного решения мас- ки и других придворных представлений эпохи барокко	1	1	2
9.	Плоскость, объем, перспектива, расстановка фигур в клас- сицистическом театре	1	1	2
10.	Интерьерный павильон комедий Мольера	1	1	2
11.	Просветительский театр	1	1	2
12.	Павильоны и беседки в парковых театрах сентименталист- ского театра	1	1	2
13.	Создание достоверной бытовой декорации на примере во- площения драматургии А.Н.Островского в Малом театре второй половины XIX века	1	1	2

14.	Поиски среды и пространства, воплощающих индивидуальную эстетику авторов в режиссерском театре XX века	1	1	2
	Раздел 6. Работа по созданию спектакля и роли			
1.	Подбор литературного материала, читка	1	3	4
2.	Построение событийного ряда пьесы, определение сверхзадачи и сквозного действия	1	1	2
3.	Этюды по событиям пьесы		2	2
4.	Репетиционный процесс		20	20
5.	Показ		2	2
6.	Обсуждение	2		2
	Зачетные уроки		4	4
	Участие в концертах, конкурсах, фестивалях		4	4
	Заключительное занятие	1	1	2
	ИТОГО (общее количество часов)			144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. **Вводное занятие.** Прослушивание поступающих и определение их на соответствующий уровень. Объяснение целей и задач театральной студии. Техника безопасности.

2. **Тренинг.** Каждое занятие включает разминку и большие творческие упражнения, направленные на развитие элементов Системы: внимания, воображения, общения, мышечной свободы, эмоциональной памяти. Главной задачей разминочных упражнений является «разогрев» всех элементов Системы и подготовка их к работе.

3. **Сценическая речь.**

Основы дыхания (упражнения для формирования навыков речевого дыхания)

– Концентрация внимания. Освобождение от мышечных зажимов.

– Укрепление и активизация мышц дыхательно-голосовой опоры.

– Развитие носового дыхания.

– «Вдох-добор», фиксированный выдох, длинный выдох.

Развитие голоса (упражнения для развития навыков голосоведения с учетом мутационного периода)

– Основное положение речевого аппарата.

– Воспитание начальных навыков фонации.

– Нахождение и развитие резонаторов.

– Групповые упражнения на развитие речевого слуха.

– Нахождение и укрепление голосового центра.

– «Посыл» звука.

Дикция (упражнения отрабатываются на основе словесного действия).

– Артикуляционная гимнастика. Активизация частей речевого аппарата.

– Установка гласных звуков.

– Установка согласных звуков. Дикционная разминка.

– Нормы офоэпии (включается в тренинг в виде игр и упражнения).

Элементы сценической речи. Интонация.

– «Вопрос-ответ»

– Перечисление.

– Сравнение, противопоставление.

Логика речи.

– Речевые такты, паузы логические и психологические.

– Логическое ударение.

– Интонирование знаков препинания.

– Инверсия.

– Понятие «вводного».

- Новое понятие.
- Период.
- Логическая перспектива.

Далее предполагается практическая работа с прозаическим и стихотворными текстами. Отработка на практике навыков, полученных при прохождении первого и второго разделов. Работа над видением при чтении художественного произведения. Тема и идея произведения, словесное действие.

4. Основы макияжа и сценического грима.

Основные формы обучения:

- выбор тематического или драматургического материала;
- работа с иллюстративными материалами, дающими представление об эпохе и возможных конструктивных изобразительных средствах и способах;
- создание эскизов грима;
- создание грима на лице;
- лекции и беседы;
- защита проекта

5. **Инсценировка сказок.** Этот курс состоит из основных блоков: выбор литературного материала, ознакомление с основами драматургии, работа по созданию инсценировки, репетиции, показ, обсуждение. Эти операции могут повторяться несколько раз в зависимости от готовности группы. Можно поставить и сыграть несколько инсценировок.

6. **История театра.** Рассматриваются самые яркие точки трансформации театрального пространства, наложившие существенный отпечаток на особенности театральной эстетики. история развития театра, развивавшегося в открытом и замкнутом пространстве.

Основные пространственные модели, в которых существовал театр.

- Круг – обряд, античный театр, парковые театральные павильоны эпохи сентиментальности;
- Лабиринт – критские и древневосточные мистерии, христианские средневековые мистерии и карнавалы, парковые лабиринты эпохи барокко;
- Прямоугольник – патио и постоянный двор театральных представлений раннего Возрождения, классицистический театр, театры эпохи Просвещения и современные театральные здания;
- Интегрированные формы – сочетание элементов прямоугольников и скругленных форм, плоскостей и ярусов: театры английского Возрождения, придворные театры Франции, Италии и России.

Учащиеся знакомятся с ведущими аспектами эпохи в области выразительных средств: где на первый план выступает архитектура, где скульптурные объемные декорации, где костюм, где освещение, где нюансы грима – и в каких соотношениях между собой находятся эти изобразительные средства. Они получают представление, какие технические возможности в разные эпохи обуславливали развитие театрального пространства и театральной эстетики в целом, как пространство, актер и драматург взаимно обуславливают друг друга в каждую из театральных эпох.

Учащиеся (по желанию) работают над исследовательскими проектами по истории театра.

7. **Работа по созданию спектакля и роли.** Параллельно с разделом 8 ведется работа над созданием большого отрывка или целого спектакля в стиле «исторического театра», которая включает в себя

- работу над литературным материалом, предложенным педагогом;
- построение событийного ряда пьесы, определение сверхзадачи и сквозного действия
- этюды по событиям пьесы
- репетиционную работу
- показ спектакля
- обсуждение.

8. **Участие в концертах, конкурсах, фестивалях.** Учащимися приобретается опыт регулярных концертных выступлений с небольшими номерами в праздничных мероприятиях центра образования, а также возможность защитить честь центра образования на различных фестивалях и конкурсах.

9. **Зачетные уроки.** Зачетными являются защиты проектов, а также показы спектакля.

10. **Итоговое занятие.** Подведение итогов года. Поощрение лучших воспитанников. Подбор репертуара на следующий год.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ 4 год обучения

	Вводное занятие.	1	1	2
	Раздел 1. Тренинг.			
1.	Упражнения на внимание, координацию		4	4
2.	Упражнения на развитие пространственного мышления, композиции		4	4
3.	Упражнения на освобождение мышц и снятие психических зажимов		4	4
	Раздел 2. Техника и культура речи			
1.	Техника речи.	1	3	4
2.	Словесное действие. Логика речи	1	3	4
3.	Элементы сценической речи. Интонация	1	3	4
4.	Орфоэпия	2	2	4
5.	Художественное слово		8	8
	Раздел 3. Театральный костюм			
1.	Что и о чем нам говорит костюм	1	1	2
2.	Костюмы различных эпох – форма и силуэт, характерные элементы	1	1	2
3.	Театральный костюм	2	2	4
4.	Формирование замысла костюма. Рисунок, эскиз в ткани на бумаге	2	2	4
	Раздел 4. История театра			
1.	Хоровые запевалы. Игрцы. Скоморохи	1	1	2
2.	Актер и драматург – служитель дионисийского культа. Хор древнегреческой трагедии	1	1	2
3.	Кукла, предмет и человек в средневековом спектакле	1	1	2
4.	Актер-импровизатор в итальянской комедии дель Арте	1	1	2
5.	Состав трупп и актерский быт. Старая и новая школа актерской игры в Англии конца XVI века. Эдуард Аллейн и Ричард Бербедрж. Детские труппы Лили	1	1	2
6.	Классицистическая (Расиновская) и реалистическая (Мольеровская) школы игры во французском театре XVII века	1	1	2
7.	Гарик, Лекен и Шредер – реформаторы актерского искусства эпохи Просвещения	1	1	2
8.	Федор Волков и Иван Дмитриевский – первые профессиональные русские актеры, основоположники различных направлений в русской актерской школе	1	1	2
9.	Становление русского актерского искусства в первой четверти XIX века	1	1	2
10.	Русские водевильные и комические актеры	1	1	2
11.	Актеры русского романизма	1	1	2

12.	М.С. Щепкин и становление реализма в русском театре	1	1	2
13.	Актеры столичных театров второй половины XIX века	1	1	2
14.	К.С. Станиславский и реформа актерского искусства. Внедрение «системы» Станиславского в практику	1	1	2
15.	Поиски В.Э.Мейерхольда в области старинного театра и обновления актерской техники и «биомеханики»	1	1	2
	Раздел 5. Работа по созданию спектакля и роли			
1.	Подбор литературного материала, читка	1	3	4
2.	Построение событийного ряда пьесы, определение сверхзадачи и сквозного действия	1	3	4
3.	Этюды по событиям		6	6
4.	Репетиционный процесс		34	34
5.	Показ		4	4
6.	Обсуждение	2		2
	Участие в концертах, конкурсах, фестивалях		4	4
	Зачетные уроки		2	2
	Заключительное занятие	1	1	2
	ИТОГО (общее количество часов)			144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. **Вводное занятие.** Прослушивание поступающих и определение их на соответствующий уровень. Объяснение целей и задач театральной студии. Техника безопасности.

2. **Тренинг.** Каждое занятие включает разминку и большие творческие упражнения, направленные на развитие элементов Системы: внимания, воображения, общения, мышечной свободы, эмоциональной памяти. Главной задачей разминочных упражнений является «разогрев» всех элементов Системы и подготовка их к работе.

3. Техника и культура речи.

Дыхание.

– Продолжение работы над укреплением мышц дыхательно-голосовой опоры.

– Проверка навыков, полученных на 3 году обучения.

– Дыхание в речи.

Основы голосообразования

– Продолжение работы над закреплением навыков, полученных на 3 году обучения.

– Нахождение и укрепление голосового центра.

– «Посыл» звука.

Дикция

– Артикуляционная гимнастика.

– Дикционная разминка.

Устранение индивидуальных речевых недостатков на материале скороговорок.

Словесное действие. Логика речи.

– Продолжение работы над элементами сценической речи, начатых на 3 году обучения. –

– Логика речи, работа с прозой, чтение с листа.

– Речевые такты, паузы логические и психологические.

– Логическое ударение.

– Интонирование знаков препинания.

– Инверсия.

– Понятие «вводного».

– Новое понятие.

– Период.

– Логическая перспектива.

Художественное слово.

– Работа над прозаическим и стихотворным произведением.

4. Театральный костюм. Практический курс по театральному костюму начинается с вводного задания «Что и о чем нам говорит костюм». Затем мы постепенно сужаем фокус внимания до рассмотрения театрального костюма.

Основные формы обучения:

- выбор тематического или драматургического материала;
- работа с иллюстративным материалом, дающим представление об эпохе и возможных конструктивных изобразительных средствах и способах;
- создании эскизов и макетов костюмов;
- лекции и беседы;
- видеопросмотры
- защита проекта.

5. История театра. Учащиеся знакомятся с самыми яркими мгновениями перемен в концепции актерского творчества, наложившие существенный отпечаток на особенности театральной эстетики. Первая тема рассматривается на русском материале, темы со второй по седьмую (от «Античности» до «Просвещения») – на западном материале, темы с восьмой по пятнадцатую (от «Сентиментализма» до «Импрессионизма») – на российском материале.

Учащиеся знакомятся с основными этапами развития актерского искусства, получают представление о том, что в разные периоды на него влияли различные факторы:

- пространство и зрители – характерно для обряда, античного театра, площадной комедии;
- скульптура и архитектура – характерно для античного, средневекового и классицистического театра;
- литература и философия – характерно для английского Возрождения, европейского Просвещения, реалистического театрального искусства;
- режиссура – характерно для театра XX века.

Учащиеся должны увидеть, какой след в театральной культуре сегодняшнего дня оставила та или иная эпоха развития актерского искусства.

По желанию учащиеся ведут работу над проектами по истории театра.

6. Работа по созданию спектакля и роли. Параллельно с разделом 8 ведется работа над созданием большого отрывка или целого спектакля в стиле «исторического театра», которая включает в себя

- работу над литературным материалом, предложенным педагогом;
- построение событийного ряда пьесы, определение сверхзадачи и сквозного действия
- этюды по событиям пьесы
- репетиционную работу
- показы спектакля
- обсуждение

7. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях. Учащимися приобретается опыт регулярных концертных выступлений с небольшими номерами в праздничных мероприятиях центра образования, а также возможность защитить честь центра образования на различных фестивалях и конкурсах.

8. Зачетные уроки. Зачетными являются защиты проектов, а также показы спектакля.

9. Итоговое занятие. Подведение итогов года. Поощрение лучших воспитанников. Подбор репертуара на следующий год.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ 5 год обучения

	Вводное занятие.	1	1	2
	Раздел 1. Тренинг.			
1.	Упражнения на внимание, координацию		4	4

2.	Упражнения на развитие пространственного мышления, композиции		4	4
3.	Упражнения на освобождение мышц и снятие психических зажимов		4	4
Раздел 2. Техника и культура речи				
1.	Техника речи		4	4
2.	Художественное слово	1	7	8
Раздел 3. Сценография спектакля				
1.	Принципы создания пластического образа спектакля.	1	1	2
2.	Знакомство с пропорциями и масштабом рабочего подмакетника. Основы композиции и создание индивидуального пространства в подмакетнике.	1	1	2
3.	Создание проекта декораций к спектаклю	2	4	6
4.	Разработка эскизов костюмов и грима	2	4	6
5.	Защита проекта	1	1	2
Раздел 4. История театра				
1.	Обрядовые песни и дифирамбы как взаимодействие с духами и божествами природы	1	1	2
2.	Античная трагедия. Эсхил, Софокл и Еврипид: монолог, песня хора, агон. Определение понятия трагедия в драматургии	1	1	2
3.	Греческая и римская комедия. Аристофан и Плавт. Менандр и Теренций. Социальная и бытовая комедия. Площадная и аристократическая комедия. Определение понятия комедии в драматургии.	1	1	2
4.	Создание текстов средневекового театра. Ориентация на христианскую мораль и библейские сюжеты. Аллегорические фигуры. Определение жанра моралите.	1	1	2
5.	Жанр интермедии в театре европейского Возрождения на примере драматургии Сервантеса	1	1	2
6.	Лопе де Вега и испанская драматургия чести. Народная драма и драма «плаща и шпаги». Понятие о «среднем жанре» – драме	1	1	2
7.	Шекспир и жанр исторической хроники. А.Пушкин, А.Островский, А.Толстой	1	1	2
8.	Шекспир. Комедии, трагедии, философские сказки	1	1	2
9.	Спор о назначении и эстетических законах драматургии во Франции XVII века. Классицизм, барокко и реализм в произведениях Корнеля, Расина и Мольера	1	1	2
10.	Просветительская драматургия Франции: Дидро, Бомарше, Мернсье. Жанр слезной драмы и слезной комедии	1	1	2
11.	Театральная сказка-фьяба. Реформа национальной комедии дель Арте в Италии XVIII века	1	1	2
12.	Одноактные пьесы И.А.Крылова и традиции европейской фарсовой драматургии	1	1	2
13.	Д.И.Фонвизин и традиции европейской драматургии о воспитании. Особенности проблематики и конфликта. Герои. Сюжетосложение	1	1	2
14.	Ранняя драматургия Грибоедова, «Горе от ума». Речевые характеристики	1	1	2
15.	«Маленькие трагедии» Пушкина как единое драматургическое произведение	1	1	2

16.	«Маскарад» Лермонтова и особенности романтической драматургии	1	1	2
17.	Драматические сцены как форма театральной публицистики. «Театральный разъезд» Гоголя	1	1	2
18.	Маленькие пьесы Тургенева. Художественные особенности и возможности одноактного произведения	1	1	2
19.	Островский. Жанровое разнообразие драматургии Островского. Типы и характеры. Создание русского репертуара	1	1	2
20.	А.П. Чехов и особенности художественного языка в «новой драме»	1	1	2
21.	Маяковский и новаторские течения драматургии XX века	1	1	2
22.	Создание и обсуждение драматургических этюдов, рецензий на одноактные пьесы или режиссерских экспликаций	1	3	4
Раздел 5. Работа по созданию спектакля и роли				
1.	Подбор литературного материала, читка	1	3	4
2.	Построение событийного ряда пьесы, определение сверхзадачи и сквозного действия	1	3	4
3.	Этюды по событиям		6	6
4.	Репетиционный процесс		26	26
5.	Показ		4	4
6.	Обсуждение	2		2
Участие в концертах, конкурсах, фестивалях			4	4
Зачетные уроки			2	2
Заключительное занятие			1	1
ИТОГО (общее количество часов)				144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. **Вводное занятие.** Прослушивание поступающих и определение их на соответствующий уровень. Объяснение целей и задач театральной студии. Техника безопасности.

2. **Тренинг.** Каждое занятие включает разминку и большие творческие упражнения, направленные на развитие элементов Системы: внимания, воображения, общения, мышечной свободы, эмоциональной памяти. Главной задачей разминочных упражнений является «разогрев» всех элементов Системы и подготовка их к работе.

3. Техника и культура речи.

Техника речи. Групповой тренинг.

– Расширенный рече-голосовой тренинг, включающий упражнения на дыхание, основы голосоведение и дикцию.

– Речь в движении.

– Понятие темпо-ритма в речи.

– Работа над речью в спектакле.

Художественное слово.

– Тема и идея произведения.

– Сверхзадача исполнителя.

– Сквозное действие.

– Логическая перспектива.

– Образы действующих лиц.

4. **Сценография спектакля.** Занятия проходят в форме художественной мастерской: большое количество практических заданий, выполнение которых дает возможность увидеть реализацию собственных идей в эскизах, макетах и проектах.

Основные формы обучения:

- выбор тематического или драматургического материала;
- работа с иллюстративными материалами, дающими представление об эпохе и возможных конструктивных изобразительных средствах и способах;
- создание эскизов, прирезок, инсталляций и макетов декораций;
- лекции беседы;
- видеопросмотры;
- защита проекта.

5. История театра. На материале развивающейся в историческом процессе драматургии учащиеся знакомятся с основными и смешанными жанрами драматургии: трагедия, комедия, драма, моралите, фарс, интермедия, хроника, философская сказка, фьяба и т.д. Также они знакомятся с эстетическими особенностями драматургии разных стилей и направлений: античной, духовной драматургией Средневековья, драматургией Возрождения, барокко, классицизма, Просвещения, романтизма и реализма, с течением «новой драмы» и драматургией абсурда.

Учащиеся (по желанию) работают над исследовательскими проектами по истории театра.

6. Работа по созданию спектакля и роли. Параллельно с разделом 8 ведется работа над созданием большого отрывка или целого спектакля в стиле «исторического театра», которая включает в себя

- работу над литературным материалом, предложенным педагогом;
- построение событийного ряда пьесы, определение сверхзадачи и сквозного действия
- этюды по событиям пьесы
- репетиционную работу
- показы спектакля
- обсуждение

7. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях. Учащимися приобретается опыт регулярных концертных выступлений с небольшими номерами в праздничных мероприятиях центра образования, а также возможность защитить честь центра образования на различных фестивалях и конкурсах.

8. Зачетные уроки. Зачетными являются защиты проектов, а также показы спектакля.

9. Итоговое занятие. Подведение итогов года. Поощрение лучших воспитанников. Подбор репертуара на следующий год.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Занятия предусматривают следующие формы:

1. Развивающие театральные игры.
2. Репетиции (застольные, в выгородке, на сценической площадке, технические). Могут проводиться в групповой, подгрупповой или индивидуальной форме (в зависимости от специфики материала).
3. Творческие показы.
4. Беседы
5. Творческие дискуссии.
6. Тематические экскурсии.

Основным приемом организации образовательного процесса является сочетание следующих методов обучения:

Словесных – рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками.

Наглядных – просмотр DVD-фильмов, спектаклей.

Практических – тренинги, упражнения, творческие задания и показы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алферова Л. Речевой тренинг: дикция и произношение. Учебное пособие. – СПб: СПбГАТИ, 2003.
2. Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. – М., 1983.
3. Арто А. Театр и его двойник. – М., 1993..
4. Асеев Б.Н. Русский драматический театр XVII-XVIII вв. – М.: Искусство, 1958.
5. Берковский И.Я. Литература театр. М.: Искусство, 1969.
6. Бутенко Э. Сценическое перевоплощение: Теория и практика. – М.: ВЦХТ, 2007.
7. Волькенштейн В. Драматургия. – М., 1969.
8. Гааз Э., Левицкий А. Театр. Сценография, или Как мы играем. – М.: ВЦХТ, 2002.
9. Голубовский Б. Наблюдение, этюд, образ. – М.: «ГИТИС», 2001.
10. Грачева Л. Актерский тренинг: теория и практика. – СПб.: Речь, 2003.
11. Джексон Ш. Костюм для сцены. – М., 1984.
12. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М., 1972.
13. Ершов П.М. Технология актерского искусства. 2-е издание. – М., 1992.
14. Ершова А.П., Букатов В.М. Актерская грамота – подросткам. – МОЦМЭВ «Глаголь», Ивантеевка», 1994.
15. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. – М: Просвещение, 1974.
16. Зверева Н., Ливнев Д. Словарь театральных терминов: Создание актерского образа. – М.: «ГИТИС», 2007.
17. Зингерман Б. Очерки истории драмы XX века. – М., 1979.
18. Иллюстрированная история мирового театра /Под ред. Д.Р. Брауна. Пер. с англ. – М.: БММ АО, 1999.
19. История зарубежного театра. /Под ред. проф. Бояджиева Г.Н. – М.: Просвещение, 1971.
20. Кадрон К. Раскрашиваем лицо. Театральный грим. – М., 1998.
21. Карпова С. Игра и нравственное развитие ребенка. – М., 1993.
22. Клубков С.В. Школа театра. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. 1, 2, 3 кассеты. Методическая брошюра.
23. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. 3-е издание. – М.; ВТО, 1970.
24. Коммиссаржевский Ф. История костюма. – Мн.: Литература, 1998.
25. Копылова Е., Качалов Ю. Сборник инновационных упражнений актерского тренинга. – ГОУДО ДТЮ «Семья», 2006.
26. Короткова М. Культура повседневности: История костюма. – М.: Владос, 2002.
27. Косинец Е.И. Образовательная программа «Театр». – М.: МИОО, 2009.
28. Ласкавая Е. Сценическая речь. Учебное пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2005.
29. Малочаевская И.Б. Метод действенного анализа в создании инсценировки. – Л., 1988.
30. Мерцалова М. История костюма: очерки истории костюма. – М.: Искусство, 1972.
31. Мокульский С. О театре. – М.: Искусство, 1963.
32. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. М., «Искусство», 1973.
33. Никитина А. Ребенок на сцене: Научно-методическое пособие. – М.: ВЦХТ, 2003.
34. Никитина А., Тюханова Е. Интерактивный курс «Театр»: История про театр. Кн.1. – М., 1995.
35. Никитина А., Тюханова Е. Любите ли вы театр?: Учебное пособие по интерактивному предмету «Театр». – М., 1997.
36. Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. М., «Искусство», 1984.
37. Сопер П. Основы искусства речи. / Пер.с англ. – Ростов-наДону, 1995.
38. Станиславский К.С. Работа актера над ролью. М., «Искусство», 1957.
39. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М., «Искусство», 1955.
40. Сценическая речь. Учебник. /Под ред. Козляниновой И.П. – М.: ВТО, 2001.
41. Театр во времени и пространстве. Театр-артист-режиссер. – М.: 2003.
42. Театр: практические занятия в детском театральном коллективе. – М.: ВЦХТ, 2001.

43. Театр, где играют дети: Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов под ред. Никитиной А. – М.: Владос, 2001.
44. Хализем В.Е. Драма как явление искусства. – М., 1978.
45. Чернецкая Т. Как стать артистичным. М., 2000.
46. Чурилова Э. Методика и организация театральной деятельности. М., 2001.
47. Шмойлов М. Мастерство актера: Упражнения и игры начального этапа обучения. Методическая разработка. – Л., 1990.
48. Штаркин В. Грим: Пособие по гриму для художественной самодеятельности. – М., 1971.
49. Ярхо В.Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. – М., 1978.
50. Ярхо В.Н. У истоков европейской комедии. – М.: Наука, 1979.