

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4 им. Д.М. Перова»

Дополнительная общеобразовательная программа
« Театральная студия»

Составитель :
педагог дополнительного
образования
МОУ «СОШ № 4 им. Д. М. Перова»
Придиус Е. А.
Адресат программы – обучающиеся 1-11 классов
1 год обучения

Саянск, 2022

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральная студия» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области.

Программа разработана на основе авторской программы Лушиной Е. В.

«От этюда до спектакля» <https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/09/29/rabochaya-programma-kruzhka-ot-etyuda-do-spektaklya>

Направленность программы – художественная

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

Отличительные особенности программы.

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

Адресат программы

Программа ориентирована на детей 4-8 классов. Однако при подготовке спектаклей задействованы все желающие ученики школы (1-11 классы).

Срок освоения программы

Программа рассчитана на один (первый) год обучения

Форма обучения – очная

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Занятия проводятся по 45 минут.

Есть стартовый вариант программы на 8 часов. Обучение организуется во всех 5-8 классах, в каждый учебный период занятия проходят в одной параллели.

Цель и задачи программы

Цель –

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

Задачи:

образовательные (предметные)

организация досуга детей, создание коллектива единомышленников, способного ориентироваться в мире театра, ставить и играть спектакли.

выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности каждого ребенка;

устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов;

обучение владению голосом, улучшению дикции;

обучение учащихся общим двигательным навыкам: конкретность и точность движения, правильное распределение мышечных усилий и ритмичность;

обучение первоначальным навыкам сценического движения;

развитие театрально - исполнительских способностей детей и подростков, а также формирование у обучающихся комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в процессе подготовки спектаклей.

Личностные:

формирование личности, творчески относящейся к любимому делу.

воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, умения логически мыслить, психофизической выносливости и работоспособности;

развитие самодисциплины и организованности.

Метапредметные:

развитие памяти, фантазии, дикции;

развитие качеств оратора;

обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков в жизни.

Комплекс основных характеристик программы

Содержание программы (34 часа)

Вводное занятие. Знакомство с миром театра (2 часа)	Беседа-знакомство. На первых занятиях важно пробудить в детях интерес к театру. Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть? Рассказать об особенностях этого искусства, о людях, которые ему служат. Это и драматурги, и артисты, и режиссеры, и художники, и монтировщики, звукорежиссеры, и светооператоры, гримеры, костюмеры и многие другие люди. На этом этапе идет знакомство с новыми учениками. В ходе беседы рассказывается о правилах поведения в театре, о видах театра (драматический, кукольный, оперетта и т. д.) Рассказ о разновидностях театральных жанров: комедия, трагедия, драма и т. д... Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра.
Основы исполнительского мастерства (9 часов)	Актерские тренировки и упражнения Это непрерывная смена игр и упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие 10 успеха выполнения задания. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.
Репетиции спектакля (20 часов)	Репетиции отличаются от этюдов четкими мизансценами, ведутся строго по тексту автора. На данном этапе в детях воспитывается способность запоминать строгий рисунок роли, отдельных сцен (реплики, аппарты, диалоги, монологи). А так же от репетиции к репетиции развивается способность неоднократно повторить фрагмент , сцену из спектакля с новыми уточнениями. Таким образом, спектакль репетируется по отдельным сценам, по актам и целиком. Подбор и изготовление необходимого реквизита. Работа над костюмами. Изготовление декораций.
Спектакль (2 часа)	Организованное коллективное творчество над общим делом приводит к конечному результату – это выход на зрителя. Премьера! 1 модуль « Волк и семеро козлят»; 2 модуль « А зори здесь тихие»
Итоговое занятие (1 час)	После публичного выступления необходимо провести обсуждение и анализ пройденной работы. Студийцы оценивают результат, отмечают удаchi и ошибки.

Содержание программы (8 часов)

<p>Вводное занятие. Знакомство с миром театра (1 час)</p>	<p>Беседа-знакомство. На первых занятиях важно пробудить в детях интерес к театру. Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть? Рассказать об особенностях этого искусства, о людях, которые ему служат. Это и драматурги, и артисты, и режиссеры, и художники, и монтировщики, звукорежиссеры, и светооператоры, гримеры, костюмеры и многие другие люди. На этом этапе идет знакомство с новыми учениками. В ходе беседы рассказывается о правилах поведения в театре, о видах театра (драматический, кукольный, оперетта и т. д.) Рассказ о разновидностях театральных жанров: комедия, трагедия, драма и т. д... Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра.</p>
<p>Основы исполнительского мастерства (5 часов)</p>	<p>Актерские тренинги и упражнения Это непрерывная смена игр и упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие 10 успеха выполнения задания. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.</p>
<p>Премьера! (1 час)</p>	<p>Участие в спектакле в роли зрителя</p>
<p>Итоговое занятие (1 час)</p>	<p>Обсуждение спектакля</p>

Планируемые результаты

Предметные результаты:

К концу обучения учащийся:

знает:

чем отличается театр от других видов искусств

какие виды театров существуют

основные жанры театрального искусства

театральную терминологию

принципы построения этюда

имеет понятия:

об элементарных технических средствах сцены

об оформлении сцены

о нормах поведения на сцене и в зрительном зале

умеет:

направлять свою фантазию по заданному руслу

образно мыслить

концентрировать внимание

ощущать себя в сценическом пространстве

приобретает навыки:

общения с партнером

элементарного актёрского мастерства

образного восприятия окружающего мира

адекватного и образного реагирования на внешние раздражители

коллективного творчества

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

Метапредметные результаты

Регулятивные

умение организовать свое рабочее место под руководством педагога;

умение последовательно выполнять действия;

использовать речь для регуляции своего действия;

умение самостоятельно оценивать выполненную работу.

Познавательные

знать театральные профессии (актер, гример, костюмер, декоратор, режиссер);
чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами;

иметь представление о театре, о театральной культуре;

иметь представление об устройстве театра.

Коммуникативные

умение вступать в диалог;

участие в коллективном обсуждении проблем, сотрудничество с группой сверстников, учет разных мнений и умение выразить свое;

умение договариваться и находить общее решение;

формулировать свои затруднения.

Личностные результаты

умение не создавать конфликтных ситуаций и находить выходы из них;

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки;

уважительное отношение к чужому мнению.

Комплекс организационно-педагогических условий

Учебный план (34 часа)

	Название тем	Количество часов			Формы промежуточной/итоговой аттестации
		всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие. Знакомство с миром театра	2	1	1	
2	Основы исполнительского мастерства (9 часов)	9	2	7	
3	Репетиции спектакля (20 часов)	20		20	Участие в подготовке спектакля
4	Спектакль (2 часа)	2		2	Участие в спектакле

5	Итоговое занятие (1 час)	1		1	
	Итого:	34 часа	3	31	

Учебный план (8 часов)

	Название тем	Количество часов			Формы промежуточной/итоговой аттестации
		всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие. Знакомство с миром театра	1	1		
2	Основы исполнительского мастерства	5	1	4	
3	Премьера! (1 час)	1		1	Защита творческой работы
4	Итоговое занятие (1 час)	1		1	
	Итого:	8 часов	2	6	

Календарный учебный график / для варианта на 8 часов

Классы / учебный период	1 четверть	2 четверть	3 четверть	4 четверть
5 классы				
6 классы				
7 классы				
8 классы				

Календарно-тематическое планирование (34 часа)

№	Тема занятия	Дата проведения
1	Вводное занятие Беседа-знакомство с миром театра.	
2	Вводное занятие Беседа-знакомство с миром театра.	
3	Значение поведения в актерском искусстве.	
4	Развитие актерского внимания	
5	Работаем над дикцией и голосом.	
6	Работаем над дикцией и голосом	
7	Что значит -чувствовать партнера на сцене? Учимся взаимодействию	
8	Этюды и упражнения с воображаемыми предметами	
9	Создание первых этюдов- зарисовок	
10	Создание первых этюдов- зарисовок	
11	Что такое «сценическая площадка»? Умение «распределиться» на сцене	
12	Распределение ролей	
13	Репетиции спектакля	
14	Репетиции спектакля	
15	Репетиции спектакля	
16	Подбор и изготовление необходимого реквизита	
17	Работа над костюмами.	
18	Работа над костюмами	
19	Изготовление декораций	
20	Генеральная репетиция	
22	Спектакль1 Премьера !	
23	Распределение ролей	
24	Репетиции спектакля	
25	Репетиции спектакля	
26	Репетиции спектакля	
27	Подбор и изготовление необходимого реквизита.	
28	Работа над костюмами.	
29	Работа над костюмами	
30	Изготовление декораций	
31	Изготовление декораций	
32	Генеральная репетиция	
33	Спектакль 2 Премьера!	
34	Итоговое занятие	

Календарно-тематическое планирование (8 часов)

№	Тема занятия	Дата проведения
1	Вводное занятие Беседа-знакомство с миром театра.	
2	Значение поведения в актерском искусстве.	
3	Развитие актерского внимания	
4	Работаем над дикцией и голосом.	
5	Этюды и упражнения с воображаемыми предметами	
6	Создание этюдов- зарисовок	
7	Защита творческой работы	
8	Итоговое занятие	

Формы аттестации

Основной формой промежуточной аттестации (по полугодиям) по программе является итоговое занятие в форме показа творческих работ этюдов –зарисовок (вариант 8 часов) , спектаклей (вариант 34 часа) . Итоговые занятия в форме показа спектакля с приглашением зрителей проводятся в конце учебных полугодий.

Используемая литература:

для педагога:

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
3. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р. К. Бажанова // Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 42–49
4. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
5. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.
Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
7. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
8. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
9. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
10. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008

11. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва: ЗАО "БММ"
12. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
13. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
14. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005
15. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
16. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. – 2002
18. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003
17. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004
18. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства) 31
19. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга)
20. Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины Дмитриевой // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html>
21. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003
22. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
23. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
26. Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004. – (Русские школы)
24. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001
25. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. – Москва: Интеррос, 2006
26. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
27. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
28. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
29. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008

30. Сорокин В.Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство и образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27
31. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
32. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
33. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
34. Станиславский К.С. Искусство представления / К. С. Станиславский. – СанктПетербург: Азбука-классика, 2010
35. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008
36. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стрелер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984
37. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010
38. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010 - (Мир культуры, истории и философии)
39. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002
40. Цукасова Л.В. , Волков Л.А. Театральная педагогика. – Москва Либроком, 2014 (Школа сценического мастерства).
41. Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
42. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: пособие для педагогов. – М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2001.

для учащихся:

1. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
2. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, Англия, Италия, США: хрестоматия / Л. И. Гительман. – Санкт-Петербург: СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный университет профсоюзов, 2002
3. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
4. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
5. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
6. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. – 2002 18. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003

7. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004
8. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
9. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002
10. Хмельницкий. Ю.О. Из записок актера таировского театра / Юлий Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004 32
11. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005

для родителей:

1. Заславский Г.А. Москва театральная. Путеводитель.
2. Гвоздев Г.А. Западно-европейский театр на рубеже 19-20 столетий – Москва, Либроком, 2014 (Школа актерского мастерства).
3. Леонтьев И.Л. Практическое руководство для любителей сцены. – Москва, Либроком, 2016 (Школа актерского мастерства)
4. Юнисов М..М. Маленький театр: пьесы для домашних и школьных постановок. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2003.
- 5.

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprofi.ru>.
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.
3. Античный театр. – Режим доступа: <http://anti4teatr.ucoz.ru>.
4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-worldtheatre.ru>.
5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/ Index.php
7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles>
8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm
9. Средневековый театр. – Режим доступа: <http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06>
10. Западноевропейский театр. – Режим доступа: <http://svr-lit.niv.ru>
11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru>.
13. История: Кино. Театр. – Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.php>
14. Театры мира. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>
15. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
16. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
17. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>

Упражнения для тренингов

Занятия начинаются обычно с элементарных упражнений, развивающих внимание и наблюдательность, приучающих быстро сосредоточиваться и настраиваться к активному действию. Учащимся предлагают послушать, что делается на улице, в коридоре, в соседней комнате, на верхнем этаже (упражнение может длиться 10—15 секунд и более); затем просят последовательно и подробно рассказать, что именно они слышали, отчего происходили эти звуки, какой они носили характер (например: сперва прошла машина, она издавала шуршащие звуки, потом стал гудеть мотор, звук его был прерывистым, он нарастал, что-то временами позвякивало, может быть, это дверца машины, потом звуки машины стали стихать, перекликались детские голоса, и т. д.). Предлагают рассмотреть какой-либо предмет, картину на стене, всю стену, часть комнаты, пейзаж за окном, затем отвернуться и подробно рассказать обо всем замеченном, описать расположение, форму, цвет рассмотренных предметов. Один из учащихся начинает рассказывать, другой его дополняет, третий подмечает, что ими упущено. Можно внимательно рассмотреть кого-нибудь из товарищей, а потом, отвернувшись, рассказать, как он одет, причесан, какой у него цвет глаз. Подобные же упражнения полезно проделать и на осязание. С закрытыми или завязанными глазами учащийся ощупывает предмет и определяет его форму, фактуру; по размеру монеты определяет ее достоинство; на ощупь узнает товарища. Раскладывают несколько предметов в определенном порядке и предлагают учащемуся запомнить это расположение, а потом все смешивают и просят по памяти восстановить прежний порядок. Можно предложить ему отвернуться, и в это время убрать какой-либо из предметов, потом спросить — что именно убрали. С большим удовольствием ребята будут выполнять «нанизывание слов» (или «цепочку слов»). Это упражнение хорошо тренирует и внимание и память. Все садятся в круг и по очереди называют различные предметы; но сперва каждый должен повторить все уже названные предметы в той же последовательности, как их называли, а потом добавить свой предмет, как бы нанизывая его на общую ниточку. (Например, первый сказал: «лампа»; его сосед говорит: «лампа, стол»; следующий повторяет: «лампа, стол, книга»; «лампа, стол, книга, диван», — продолжает очередной товарищ, и т. д. Игра идет по кругу, и тот, кто перепутал, забыл какое-то слово, выходит из игры. Остальные продолжают.) Полезно упражнение «пишущая машинка». Между всеми участниками распределяют буквы алфавита и знаки препинания, каждый должен повторить их и запомнить: берут какую-нибудь строчку стихотворения или песни, лозунг, девиз, 11 поговорку (например: «Кто не знает дядю Степу...» или «Тише едешь — дальше будешь»). Руководитель устанавливает определенный ритм и дает сигнал к началу: каждый на свою букву или знак препинания хлопает в ладоши; окончание слов можно отхлопывать всем вместе, отстукивать ногой или еще как-нибудь. Сперва это упражнение покажется очень трудным, так как требует большой сосредоточенности, активного внимания. Зато все бывают очень довольны, когда удачно получается. Для разрядки можно использовать хорошо известные игры на внимание: «жмурки» (с завязанными глазами), «моргалки», «третий лишний», «море волнуется». Можно потренировать ребят на быструю перемену местами: договариваются, кто с кем будет меняться местом, и по сигналу пробуют проделать это быстро, легко, бесшумно. Сперва

получаться не будет, значит, надо сообразить, что мешает, и повторить несколько раз, пока не получится. А потом попробовать менять места вместе со своими стульями. То-то шуму будет сначала! Но и здесь надо добиться бесшумного и быстрого перехода на свое место, чтобы никто никого не задел, не громыхнул стулом. Эти упражнения можно варьировать — по кругу, по рядам и, наконец, если ребята добились четкого и быстрого выполнения, точно рассчитали свои движения, попробовать выполнить это... с закрытыми глазами. А потом можно передавать по цепочке (по кругу или по рядам) стулья или какие-то другие предметы, чтобы все действовали четко, никто ничего не ронял, не задевал соседей. Эти упражнения можно выполнять в разных ритмах: по хлопку руководителя или молча, с внутренним ощущением заданного ритма, под музыку — вальс, марш, польку, галоп. (как пригодятся эти упражнения, когда ребятам потом придется заниматься перестановкой декораций на сцене! Ведь можно добиться того, что эта перестановка превратится в некую часть спектакля.) Продолжая упражняться в развитии внимания, наблюдательности, памяти, очень полезно предложить ученикам вспомнить (и зрительно представить себе) знакомый дом, улицу, площадь, обстановку комнаты, а потом подробно описать их, так чтобы все слушатели тоже хорошо представили себе это. Можно вспомнить свой путь из дома в школу, рассказать о встреченных на пути предметах, людях, животных, описать их внешний вид, поведение. Пусть ребята вспомнят и опишут различные пейзажи, расскажут интересные случаи из своей жизни, события, которые им пришлось наблюдать. Здесь уже вовлекается в работу эмоциональная память, воспитывается навык воспроизводить образы и события в своем воображении и передавать их слушателям.

Работаем над дикцией и голосом. Преодоление мышечных зажимов.

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

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

Упражнения.

1. Довести напряжение во всём теле до возможного предела, после чего сразу ослабить мышцы. Поднять руки вверх, сжать кулаки, набрать дыхание и, поднимаясь на носки, напрячь всё тело так, словно удерживаешь тяжёлый груз. После чего вместе с выдохом полностью ослабить мышцы и опуститься на стул, откинувшись на спинку.
2. Музыкальная импровизация: выбирается музыкальная тема и в зависимости от характера музыки даётся задание, например, выступление манекенщиц или прибытие знаменитых актёров на престижный фестиваль. Либо прослушивается музыкальный фрагмент, и студийцы сами предлагают сюжет.

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

Упражнение 1.

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

Упражнение 2.

«Покашливание».

1 вариант –

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

2 вариант –

покашливание через паузу. Между покашливаниями нёбная занавеска должна быть сомкнута с задней стенкой глотки. Паузу постепенно увеличивать. Упражнение активизирует работу мышц глотки и тренирует эффект полного затвора между носом и полостью рта.

Упражнение 3.

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

Упражнение 4.

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

Упражнение 5.

Сделать вдох через широко открытый рот –

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

Упражнения 6.

Сделать вдох носом –

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

Работа над дикцией невозможна без использования скороговорок, прочтения стихов.

Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства.

Создание первых этюдов зарисовок.

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

Что значит – чувствовать партнера на сцене? Учимся взаимодействию.

Взаимодействие с партнером — основной вид сценического действия. Общение актеров в момент творчества имеет особое значение. Задача актёра заключается не только в том, чтобы адресовать партнеру предназначенные ему слова, но и в том,

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

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

Исходный момент всякого органического действия — процесс ориентировки. Не сориентировавшись в обстановке, не обнаружив партнёра, не поняв, чем он занят, в каком состоянии находится, не оценив, как это может отразиться на осуществлении моего замысла, — нельзя правильно начать действовать.

Чтобы завязать общение с партнёром, после предварительной ориентировки необходимо привлечь к себе его внимание. Привлечение внимания может превратиться в активное действие, если партнёр избегает общения либо отвлечён чем-то другим

Другой важный момент органического процесса — приспособление или пристройка к объекту. Характер пристройки зависит от многих обстоятельств: от моих взаимоотношений с партнёром, от намерений по отношению к нему, от поведения самого партнера и условий, в которых протекает наше взаимодействие.

В этом разделе очень важно добиться воздействия на партнёра и восприятия от партнёра.

Упражнения.

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

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

Действия с воображаемыми предметами.

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

Упражнения.

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

Этюды и упражнения на память физических действий

. Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика поведения человека, ведущая к заданной цели. С одной стороны (как понятия) мы их разделяем, с другой стороны — «... нет физического действия без хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» К.С. Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий — «что я делаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое действие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец. Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. Примеры упражнений: шить, писать, рисовать, пить чай, мыть посуду, одеваться, гладить белье, ремонтировать какие-либо предметы, ловить рыбу и т. д. Надо определить, что именно берешь в руки, что конкретно делаешь; проверить, как выполняется данное действие с настоящими предметами, а затем повторять его уже без предмета, в точности воспроизводя и совершая его так же, как если бы эти предметы были в ваших

руках. Эти упражнения требуют тщательности, точности и, конечно, терпения. Наряду с упражнениями, воспроизводящими действия рук, можно попробовать и такие, где требуются усилия всего тела (например, косить, копать, топить печь, передвигать мебель, переносить какие-то предметы, играть в городки, крокет и т. п.). Большой интерес представляет коллективное выполнение упражнений (например, пилка дров и пр.), но это трудно, так как требует точного взаимодействия партнеров.

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

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

Взаимодействие с партнером.

Контакт. Взаимодействие с партнером — основной вид сценического действия. Оно вытекает из самой природы драматического искусства. В процессе сценического взаимодействия раскрываются идея пьесы и характеры действующих лиц, то есть достигается главная цель творчества. Поэтому момент перехода в учебной работе от 17 неодоушевленного к живому объекту общения знаменует собой новый, более высокий этап в овладении артистической техникой. Упражнения на взаимодействие с партнером: 1. «Заяц» - все участники садятся в круг на стулья, водящий в центре. Участникам необходимо меняться местами, но они не договариваются об этом вслух и жестами, используют только глаза. Договорившись между собой взглядами, участники меняться местами, в это время водящий должен успеть занять свободный стул. Нельзя менять с участниками, которые сидят рядом. Кто не успевает поменяться, становится водящим 2. «Перегруппировки с оправданием». - Внимание! Сесть в рабочий полукруг и внимательно посмотреть друг на друга. Обратите внимание на цветовую гамму одежды. Не пропускайте цветовых подробностей. - Пожалуйста, всем пересесть по цвету одежды. Обладатель самого темного по цвету костюма сядет первым слева, самого светлого крайним справа. - Стоп! Всем возвратится на свои места. Задания выполнять только по команде. Первый хлопок – приготовились. Второй хлопок – начали. Слушаем команду! - Запомните, разговаривать в процессе выполнения задания нельзя. Общайтесь друг с другом бессловесно. - Пожалуйста, пересядьте по цвету глаз, от темных до самых светлых – справа налево...(Основная задача для обучающихся – «быстро воспринять» и «мгновенно отдать» в процессе взаимодействия. Желательно время заданий диктовать счетом. Данное упражнение развивает такие навыки, как умение анализировать себя и окружающих, входить в их внутренний мир).

Предлагаемые обстоятельства

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это обстоятельства, предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают к

действию, двигают и развивают процесс: обстоятельства места – где происходит действие,• обстоятельства времени – когда происходит действие,• личные обстоятельства – кто действует,• ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации:• – откуда пришел? – зачем пришел? – куда направляюсь? – чего хочу? – что мешает добиться желаемого? Итак, предлагаемые обстоятельства – это совокупность условий и ситуаций, в которых происходит сценическое действие. 1. «Если бы...» Магическое «если бы» К.С. Станиславского, подлинная вера в сочиненные обстоятельства являются основой в работе над этюдами. Совершение ранее выполненных физических действий с условием «если бы...». Как я буду рисовать, если бы у меня болела рука, или постоянно ломался бы карандаш или плохо пишет ручка и т.д. 2. «Я в предлагаемых обстоятельствах» Выполнение одного и того же действия, с различными предлагаемыми обстоятельствами. Разбор педагога с учащимися насколько удачно или неудачно, логично или нелогично придуманы и использованы различные предлагаемые обстоятельства. 3. Действенная борьба с предлагаемыми обстоятельствами Обострение предлагаемых обстоятельств активизирует сценическое действие, а наличие препятствий и их преодоления через активное, конкретное целеустремленное, органичное действие, делает его более интересным.

Темпо-ритм.

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

