

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы

«Школа №171»

3

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора

 И.Л. Кокорина

« 1 » 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ Школа №171

 Л.П. Карпенко

« 1 » 2017 г.

Приказ от № 10

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа

«Реприза»

Направленность: художественная

Срок реализации – 3 года

Год разработки – 2017 г.

Возраст: 14-18 лет

Составитель: Захарова Стелла Станиславовна,

педагог-организатор

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театр, в котором играют дети. Что это за явление? К какому роду человеческой деятельности можно его отнести: к искусству или образованию?

Театр, в котором играют дети, как и большинство культурных явлений, уходит своими корнями в синкретическую, по своей сущности, первобытную культуру. Предыстория этого явления начинается с участия детей в различных формах театральных и протетральных действий. Прародителями современных режиссёров и педагогов театра, в котором играют дети, следует признать хранителей культов древнейших языческих религий: старейшин, жрецов, вождей племенных союзов, - словом всех тех, кто проводил некогда детей через испытания обряда инициации, помогая им вступить во взрослую жизнь и открывая тайны племенной культуры. Суммируя данные об участии детей в самых ранних формах развития театрального искусства, мы приходим к выводу, что они выступали, прежде всего, как хор и как ученики.

Развитие и осмысление этого явления в истории проходит по двум основным направлениям:

- театр, в котором играют дети, как обучающая и развивающая среда;
- театр, в котором играют дети, как осуществление поиска новой театральной реальной эстетики.

Эти два направления могут казаться принципиально разными. Ещё совсем недавно, в 80-е годы двадцатого века, на конференциях, посвящённых детскому театральному движению, режиссёры и педагоги убеждённо доказывали, что цели искусства и педагогики в детских театральных коллективах несовместимы. Однако реальная практика своим упорством часто опровергает самую убедительную теорию. Детские театральные коллективы, идущие самыми разными путями, снова и снова пытаются совместить решение педагогических и эстетических задач и не желают их разграничивать. В числе коллективов, работающих в этом направлении вот уже 17 лет, продолжает свою деятельность и театр-студия «Улей».

За долгие годы работы с детьми самого разного возраста у педагогов театр-студии «Улей» сформировалось вполне чёткое и конкретное представление о том, в чём же заключается несомненная польза театра, в котором играют дети, - в развитии личности ребенка:

- уже давно повсеместно безоговорочно принято, что театр способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной средой;
- театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности ребёнка, он начинает свободно фантазировать и в области текста, и в области компоновки пространства, и в области музыкального оформления;
- театр побуждает интерес к литературе, дети начинают читать с

удовольствием и более осмысленно, чем раньше;

- при использовании метода драматизации на занятиях по любым предметам, дети усваивают материал неоспоримо лучше по нескольким причинам: он становится для них лично значимым, а, кроме того, пропускается через моторику, через тело, которое гораздо лучше воспринимает информацию, чем слух в отдельности.

Данная программа является частью образовательной комплексной программы театра-студии «Улей» и является вторым этапом обучения. Она направлена на решение ряда педагогических задач, связанных с общими процессами обучения, воспитания и развития, а не только с задачами художественной педагогики.

Программа «Реприза» построена, прежде всего, на обучении воспитанников саморегуляции и налаживанию межличностных процессов. Деятельность педагога направлена на выработку произвольного внимания, рабочей мобилизации, умения распределять ответственность, умения читать поведение другого человека и правильно выбирать свой тип поведения для решения жизненных задач.

За время работы по данной программе осуществляется значительное количество творческих работ, но на протяжении всего процесса обучения перед педагогом, прежде всего, стоят учебные, а не художественные задачи.

Программа предполагает быструю адаптацию вновь прибывших детей в группах с постоянным контингентом, в любой временной период учебного года.

Специфика театрального искусства такова, что процесс приобретения технических навыков по речи и пластике, весь долгий и сложный путь от создания до воплощения актёрского образа в спектакле, просто немыслим в рамках исключительно коллективных, групповых занятий. Работа над ролью – это сложный, кропотливый труд, в котором необходим тесный творческий контакт между воспитанником и педагогом. Именно поэтому, программа по мастерству актёра «Реприза» подразумевает наличие индивидуальных и мелкогрупповых занятий по текущим темам. Индивидуальная работа является неотъемлемой и обязательной формой работы в процессе обучения комплексу театральных дисциплин. Каждый воспитанник имеет свои, сугубо личные особенности физиологического и психического устройства и проблемы, возникающие на стадии усвоения материала, могут быть различными. Невозможно тормозить процесс обучения всей группы в целом из-за того, что кто-либо из воспитанников не осваивает тему сразу. Также нельзя допустить того, чтобы у воспитанников оставались белые пятна в пройденном материале, все возникающие проблемы необходимо решать сразу же, не упуская времени. В этом случае индивидуальная работа остаётся единственным возможным вариантом решения возникшей проблемы. Занятия проводятся один раз в неделю по тем темам, которые вызвали особое затруднение у воспитанников. Как показывает практика, чаще всего индивидуальная работа требуется по разделу сценической речи, а также на стадии работы над ролью. Педагог подбирает упражнения и задания исходя из конкретных проблем и вопросов

конкретного воспитанника.

Создание образа – это сложный кропотливый процесс, требующий тесного контакта между педагогом и актёром-воспитанником. Определение характера персонажа, его предыстории, сквозного действия героя, речевых и пластических особенных элементов, как средств внешнего выражения внутренней сути – это долгий путь на пути сотворения роли. Невозможно представить себе этот хрупкий процесс исключительно в рамках групповых занятий. Стремление подвести всю работу к сугубо коллективной, чревато легковесным, обобщённым, показушным отношением к роли. Для этого в учебном плане предусмотрены индивидуальные часы работы с воспитанниками для более кропотливого, вдумчивого разбора ролевого материала. Также требуется индивидуальная работа с воспитанниками по сценической речи, так как качество речи студийцев на сцене и в жизни – это один из самых остро стоящих проблемных вопросов в сфере театрального воспитания и обучения детей.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

- Воспитание ребёнка через приобщение к театральному искусству;

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

В воспитании:

- Воспитать социально адекватную личность, способную к активному творческому сотрудничеству;
- Привить культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений;
- Воспитать дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе;
- Воспитать художественный вкус;
- Научить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе репетиций.

В развитии:

- Р
азвивать навык творческого подхода к работе над ролью;
- Р
азвивать пластические и речевые данные воспитанников;
- Р
азвивать воображение, фантазию и память.

В обучении:

- Научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для работы над ролью;
- Увлечь детей театральным искусством;

- Расширить знания воспитанников в области драматургии.

Театр – искусство коллективное. Это прописная истина. И вместе с тем, театр – искусство индивидуальностей, ансамбль, объединённый одной общей целью. Этой целью обычно является постановка спектакля. Именно к достижению этой цели направлены все усилия, все компоненты творческого обучающего процесса. Именно в этом направлении бурно развивается фантазия и воображение воспитанников, как в области создания образа, так и в сфере создания костюмов, декораций, реквизита и т.д.

Следует отметить, что при поступлении в театральное отделение театральной студии «Улей» дети не отбираются по каким-либо данным или же конкурсу. Для приёма ребёнка в группу необходимо, прежде всего, его интерес к театральному искусству и желание развиваться в этом направлении, познавать многогранный, необъятный мир театра. Приём производится на основе заявления родителей ребёнка. Программа «Реприза» рассчитана на 3 года обучения. Возраст детей от 13 до 18 лет. В группе первого года обучения - 10-12 воспитанников, в группе второго года обучения количество воспитанников может составлять 8-10 чел, в группе третьего года обучения - 6-8 чел, четвертый год 5-6 чел. Занятия в группах 1-го, 2-го и 3-го года обучения проходят 2 раза в неделю по 3 часа (45 минут занятие, 15 минут перерыв и т.д.), в год это составляет 216 часов. В группе второго года обучения индивидуальные занятия составляют 1 час в неделю, в группе 3-го года - 2 часа в неделю. На 3-м году обучения требуется более тщательная индивидуальная работа, поэтому количество часов увеличивается – 3 раза в неделю по 3 часа (индивидуальные занятия 3 часа в неделю).

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Основной закон художественного творчества гласит: искусство – отражение и познание жизни; не зная жизни, творить нельзя. Как известно, познание – процесс двусторонний. Начинается он с чувственного восприятия конкретных фактов, с живого созерцания. Главным средством накопления служит непосредственное наблюдение. Если же личных впечатлений оказывается недостаточно, привлекается в помощь аналогичный опыт других людей, литература, кино, живопись и др. источники. Однако, очень скоро к процессу накопления фактов присоединяется и другой – процесс их внутреннего осмысления, анализа и обобщения. Они оба, взаимодействуя, постепенно образуют единый двусторонний процесс познания, состоящий, с одной стороны, из накопления материала, с другой – из его творческого осмысления. Процесс этот находит своё выражение в форме художественных образов, возникающих сначала в творческом сознании актёра (в его фантазии, воображении), а потом воплощающихся на сцене. Прежде всего, на начальной стадии обучения эти художественные образы обретают свою жизнь в простейших одиночных этюдах и этюдных упражнениях.

На первом году обучения одним из самых важных критериев оценки педагогом работы воспитанников является естественное и раскованное самочувствие

юных актёров на сценической площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в воспитанниках их природной органики.

Итогом творческой работы группы на первом году обучения являются небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера, которые могут быть использованы в мероприятиях, посвящённых самым различным событиям, либо эпизодическое участие в спектаклях групп второго и третьего года обучения.

К концу первого года обучения воспитанник должен

Знать:

- понятия: «органика», «этюд», «оценка», «органическое молчание», «реквизит», «сценическое событие», «декорации», «действие», «предлагаемые обстоятельства», «если бы я ...»;
- индивидуальные особенности своего тела и уметь использовать свои достоинства;
- 5-10 упражнений психофизического тренинга;
- приемы разминки и разогрева тела;
- 5-7 новых скороговорок на проблемные звуки;
- 5-10 упражнений речевого тренинга.

Уметь:

- построить на основании заданной темы простой сюжетный рассказ с завязкой, событием и развязкой;
- целесообразно выполнять цепочку простых физических действий в одиночном этюде;
- обнаружить и самостоятельно снять мышечные зажимы;
- направлять звук в основные резонаторы трех регистров;
- создавать самостоятельно выбранный или заданный педагогом звуковой образ;
- участвовать в воплощении пластического образа в этюде;
- подключать заданные педагогом предлагаемые обстоятельства в создание этюда;
- построить простейшее сценическое действие собственного персонажа в небольшом отрезке сценического времени.

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Второй год обучения посвящён в большей степени развитию партнёрских навыков и способностей студийцев. В атмосфере доброжелательного и терпеливого отношения друг к другу формируется чуткость воспитанников к правдивому, целенаправленному действию, к его особенностям, как особенностям мимики, жеста, взгляда, движения, речи. Основной упор идёт на работу над парными и мелкогрупповыми этюдами (3-5 человека).

На этом этапе очень важно, чтобы воспитанники приобрели навык актёрской «пристройке» к партнёру, чтобы актёры, находящиеся на сценической площадке

в заданных предлагаемых обстоятельствах существовали не раздельно, в разных мирах, а, чувствуя друг друга, сливались воедино в процессе создания органичного, логичного и законченного сценического действия. Работа над любым этюдом может включать в себя распределение функций сочинителя, режиссёра, актёров, декораторов, суфлёров и т.д.

Немаловажным является также продолжение работы над психофизическим и речевым аппаратом студийцев: тренинги в этих двух направлениях не прекращаются, а, наоборот, тяготеют ко всё более усложняющимся упражнениям.

На втором году обучения необходимо закреплять и расширять опыт просмотра спектаклей, как профессиональных взрослых коллективов, так и детско-юношеских.

По итогам творческой работы групп второго года обучения, в их репертуаре должен оказаться полноценный, самостоятельный спектакль, созданный силами студийцев и педагога.

К концу второго года обучения воспитанник должен

Знать:

- приемы освобождения мышц;
- правила орфоэпии и уметь самостоятельно применять их в работе с текстом;
- законы логического построения речи;
- как развивать свой психофизический аппарат;
- комплекс упражнений речевого и пластического тренинга;
- 5-7 новых скороговорок;
- текст и канву сценического действия своей роли;
- понятия: «пантомима», «сюжет», «сценическое действие», «монолог», «диалог», «пристройка», «сценическая задача», «логика поведения», «конфликт».

Уметь:

- тактично и адекватно анализировать работу свою и товарищей;
- устанавливать и удерживать дыхательную опору звука;
- организовывать коллективную работу над этюдами и воплощать свой замысел, подключая к работе партнеров;
- находить элементы характерного поведения персонажа;
- давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт характера персонажа пьесы;
- самостоятельно проводить групповую разминку;
- сочинить и воплотить пластический образ в этюде;
- объяснять условия задания группе и организовывать его выполнение;
- произносить скороговорки в разных темпах и при нагрузках.

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

На третьем году вся работа коллектива сосредоточена на постановке спектаклей, именно к этой цели направлены усилия и все творческие устремления, как воспитанников, так и педагога. Выбранная пьеса становится материалом для эскизных проб на роль каждого из желающих, согласно придуманной коллективной трактовке.

Работа над ролью, её толкование предстают перед воспитанниками как выстраивание определённой логики действий персонажа в предлагаемых обстоятельствах. Более глубоко и расширенно проходит процесс создания актёрского образа: студийцы сочиняют сценические биографии своих героев, чтобы более достоверно вжиться в свой персонаж; ищут средства воплощения образа в эпизодической роли, в массовой сцене. Воспитанникам предлагается продумать внешний облик своего героя, присущие только ему жесты, привычки, детали одежды, предметы, интонации и т.д. Воспитанники должны попробовать себя как режиссёры своей собственной роли.

Одновременно с постановкой спектакля проходит работа еще по одному необычайно важному для актёрского мастерства направлению – это ораторское искусство. На протяжении двух первых годов обучения работа в этой сфере проходит с большим упором на техническую область сценической речи, чем на художественную. На третьем году обучения работа над словом переходит на ступень осмысленности и присвоения текста роли актёром.

Результатом творческой работы третьего года обучения должны стать постановка одного - двух спектаклей в год и один - два чтецких номера в репертуаре студийцев.

К концу третьего года обучения воспитанник должен

Знать:

- понятия: «сквозное действие», «монтаж спектакля», «аллегория», «метафора», «гипербола», «сверхзадача», «словесное действие», «факты жизни», «факты искусства», «пластический образ»;
- правила орфоэпии и законы логического построения речи, а также способы их практического применения в работе над ролью;
- правила техники безопасности при работе с партнером и в сценической конструкции;
- организовать коллективную работу над эпизодом спектакля, воплотить свой замысел, подключив к работе партнеров;
- 5-10 новых скороговорок;
- 3-5 стихотворных и прозаических произведения или их отрывки.

Уметь:

- владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления;
- применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по сценической речи в самостоятельной работе над ролью;
- описать эмоции, которые испытывает герой этюда или драматического произведения, и дать истолкование этим эмоциям;

- проанализировав собственную роль, найти способы воплощения актёрского образа;
- проводить на занятиях весь комплекс актёрского тренинга (пластический, речевой, психофизический) самостоятельно;
- в репетиционном процессе организовать коллективную работу над эпизодом спектакля, воплотить свой замысел, подключив к работе партнеров;
- определять сквозное действие роли;
- раскладывать сквозное действие на простые физические действия;
- произносить скороговорки в разных темпах, с различными комбинациями движений и при нагрузках.

Учебно-тематический план первого года обучения

№	Тема занятий	Всего часов	Теория (час)	Практика (час)
1.	<u>Вводное занятие.</u>	3	1	2
2.	<u>Мастерство актёра:</u>	60	13	47
3.	<u>Сценическая речь:</u>	29	6	23
4.	<u>Постановочная работа.</u>	67	7	60
5	<u>Пластика.</u>	39	-	39
6	<u>Групповые мероприятия, экскурсии, посещение театров.</u>	18	-	18
	<u>Итого:</u>	216	27	179

Программное содержание первого года обучения.

1. Вводное занятие.

- Игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком», «Автограф» и т.д.
- Ознакомительная беседа о театральном искусстве
- Игра «Импровизированный спектакль».
- Инструктаж по технике безопасности на занятиях в театральной студии.

2. Мастерство актёра.

- Упражнения психофизического тренинга:

- *разогревающие* – связанные, как правило, с расчленением опорно-двигательного аппарата на биомеханические звенья и разминкой каждого звена в отдельности;

- *основные* – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом.

- *упражнения на включение воображения* - «превращение комнаты в магазин, бассейн, космический корабль и т.д.». Воспитанники превращаются сами, оживляя, наделяя характером неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая физические действия.

- одиночные этюды по темам:

- этюды на эмоции,

- на выразительность жеста,

- на развитие органики.

Изучаются следующие теоретические понятия:

- *актёрская оценка* – это способность откорректировать своё поведение по отношению к предмету, партнёру, событию.
- *сценическое внимание* – активный познавательный процесс, в котором участвуют зрение, слух, осязание, обоняние, как необходимое условие органического действия. Для тренировки этого важного в актёрской работе процесса существует множество различных упражнений, помогающих воспитанникам научиться удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия.

3. Сценическая речь.

- Правила гигиены голоса
- Способы закаливания голоса
- Гигиенический и вибрационный массаж лица
- Упражнения:

а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе;

б) на снятие мышечных и психологических зажимов (упражнения «Марионетка», «Взрыв», «Расслабляющий массаж», «Железное тело», «Шалтай-болтай» и т.д.).

- Дыхание:

а) Тренируем верное дыхание (упражнения «Мяч», «Резиновая кукла», «Шарик» и т.п.).

б) Знакомство с понятием «фонационное» (звучащее) дыхание (упражнения «Жилет», «Комар», «Котенок»).

в) Тренировка мышц дыхательного аппарата:

- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц;
- дыхательный тренинг.

- Артикуляционная гимнастика:

- упражнения для языка;
- упражнения для губ;
- упражнения для челюсти.

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным увеличением темпа («От топота копыт», «Король-орёл», «Бык тупогуб», «Шла Саша», «Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей», «Сорок сорок в короткий срок съели сырок», «Хорош пирожок, внутри творожок» и т.д.)

4. Постановочная работа.

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые свободно могли бы стать частью любой концертной программы. Постановочная работа делится на несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно будет проходить этот первый этап, тем проще будет строиться дальнейшая работа над уже утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще воспитанникам будет «присвоить» его себе.

Кроме того, возможен вариант эпизодического участия в спектаклях групп второго и третьего годов обучения.

5. Пластика.

- Знакомство воспитанников с собственным телом: с его анатомией, с его физическими и психофизическими качествами, с его двигательными возможностями, с его проблемами и ограничениями.
- Разминка:

- упражнения по коррекции осанки, коррекции походки.

- упражнения на развитие гибкости и силы (различные виды отжиманий, подтягиваний, приседаний, наклонов, прогибаний, поворотов; парные упражнения со всевозможными видами сопротивления партнёра, локомоторные упражнения; упражнения на развитие прыгучести;

статистические упражнения; волевая гимнастика).

- упражнения, регулирующие мышечный тонус, позволяющие снимать излишние мышечные напряжения, т.е. развивающие качество, которое в театральной практике называется свободой мышц.

- упражнения, совершенствующие координацию движений, развивающие умение изолировать отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно управлять ими и приспосабливать к препятствиям (противовращения различных частей тела, упражнения циклического характера, поочерёдные упражнения).

6. Посещение театров, экскурсии, групповые мероприятия.

В плане учебной работы предусмотрены посещения театров, как профессиональных, так и детских. Также в него включены групповые мероприятия, направленные на улучшение атмосферы в группе: день именинника – один раз в три месяца; новогодний огонёк; день Защитника Отечества; Международный женский день; празднование Международного Дня Театра; игровая программа «Здравствуй, лето!».

Учебно-тематический план второго года обучения

№	Тема занятий	Всего часов	Теория (час)	Практика (час)	Форма работы	
					групповая	индивидуальная
1.	<u>Вводное занятие.</u>	3	1	2	3	-
2.	<u>Мастерство актёра:</u>	52	10	42	42	10
3.	<u>Сценическая речь:</u>	18	4	14	13	5
4.	<u>Постановочная работа.</u>	99	10	89	86	13
5	<u>Пластика.</u>	23	-	23	15	8
6	<u>Посещение театров, экскурсии, групповые мероприятия.</u>	21	-	21	21	-
	<u>Итого:</u>	216	25	191	180	36

Программное содержание второго года обучения.

1. Вводное занятие.

- Впечатления воспитанников о каникулах в форме маленького публичного рассказа. Студийцам предлагается создать несколько этюдов на летнюю тематику из реальной или вымышленной жизни.
- Игры на знакомство: «Первая буква имени», «Я никогда не...» и т.д.
- Беседа-опрос по теоретическим понятиям в области театральных дисциплин, которые были пройдены за первый год обучения.

2. Мастерство актёра.

- Психофизический тренинг
- Изучение понятий:

Сценическое общение – активное взаимодействие исполнителя с партнёром и окружающей средой, в котором участвуют как физическая, так и психическая сторона органики. Темы этюдов даются педагогом на основе простых и понятных воспитанникам примерах.

Приспособление, пристройка – способность найти верное отношение к партнёру или предмету для его изменения, воздействовать на партнёра или предмет в зависимости от поставленной задачи.

Сценическое действие – волевой акт человеческого поведения, направленный на достижение поставленной цели-сверхзадачи.

Конфликт – столкновение противоречий, процесс, движение. Конфликт разрешается через конкретную борьбу в сценическом действии. В свою очередь, сценическое действие не может существовать без конфликта.

- Парные, коллективные этюды

3. Сценическая речь.

- Дыхательный тренинг
- Артикуляционная гимнастика
- Знакомство с нормами орфоэпии: к слову, звучащему со сцены, предъявляются более жесткие требования, чем к бытовой речи, поэтому актерам необходимо уделять огромное внимание культуре своей речи. Студийцы знакомятся с нормами произношения в русском языке (ударение, сочетание различных звуков, закон редукции произношения безударных гласных, произношение согласных, произношение заимствованных слов и т.д.). Знакомство с понятием «орфоэпия».
- Работа над скороговорками на данном этапе строится на ускорении темпа произнесения текста скороговорки. Постепенно добавляются минимальные физические нагрузки: наклоны, приседания, повороты, прыжки и т.д. Воспитанникам необходимо научиться удерживать одинаковый уровень звука как без нагрузок, так и с ними.

4. Постановочная работа.

Итогом творческой работы группы второго года обучения является постановка полноценного спектакля с участием всей группы.

5. Пластика.

На втором году обучения основной упор делается на:

- повышение выносливости студийцев (упражнения анаэробного, аэробного и смешанного характера);
- скоростную подготовку (упражнения на простую и сложную двигательную реакцию, имитационная реакция, упражнения на развитие быстроты движений, упражнения для развития медлительности, упражнения на изменение скорости движения, подвижные игры соревновательного характера, упражнения на темпо-ритмическую организацию движений);
- равновесие (упражнения с преимущественным воздействием на полукружные каналы: обороты тела вокруг вертикальной оси на 360 градусов, прыжки с оборотами, перекаты ходьба и бег с ускорениями и внезапными остановками, прыжки на месте с продвижениями в различных направлениях, упражнения на повышение устойчивости тела, парные упражнения на равновесие системы тел);
- простейшие элементы акробатики (шпагаты, мосты, стойки, перекаты, кувырки, колёса).

Продолжается работа над развитием гибкости, силы и координации движений.

6. Посещение театров, экскурсии, групповые мероприятия.

В плане этих мероприятий: дни именинников (ежеквартально), празднование Нового года, празднование Международного Дня Театра, игровая программа «Да здравствуют каникулы!» и т.д.

Наряду с этим следует огромное внимание уделять и общему культурному и гражданскому развитию воспитанников, именно поэтому необходимо с самого начала учебного года запланировать просмотр спектаклей самой различной направленности и тематики, а также посещение выставок и других мероприятий, посвящённых праздничным датам, проводящимся в городе и округе.

Учебно-тематический план третьего года обучения

№	Тема занятий	Всего часов	Теория (час)	Практика (час)	Форма работы	
					групповая	индивидуальная
1.	<u>Вводное занятие.</u>	3	1	2	3	-
2.	<u>Мастерство актёра.</u>	34	4	30	26	8
3.	<u>Сценическая речь.</u>	15	2	13	7	8
4.	<u>Постановочная работа.</u>	121	8	113	77	44
5	<u>Пластика.</u>	31	-	31	19	12
6	<u>Посещение театров, экскурсии, групповые мероприятия.</u>	12	-	12	12	-
	<u>Итого:</u>	216	15	201	144	72

Программное содержание третьего года обучения.

1. Вводное занятие.

- Блиц-опрос по темам двух предыдущих годов обучения
- Игровые тренинги на сплочение коллектива
- Этюдная работа «На море»
- Знакомство с планом работы на третий год обучения

2. Мастерство актёра.

- Пластические этюды
- Психофизический тренинг
- Этюды на развитие ассоциативного мышления
- Актёрская импровизация
- Освоение этапов работы над ролью:

- определение действенного конфликта и центрального события в этюде;
- определение центрального события каждого действующего лица на протяжении всего этюда;
- раскрытие предлагаемых обстоятельств и установление взаимоотношений партнёров;
- определение конкретных задач, логики поступков действующих лиц, логики их мышления и поведения в данном этюде;
- раскрытие подтекста; освоение внутреннего монолога; определение действия в зонах молчания.

- Изучение понятий:

Органическое молчание – процесс органического действия без слов. Действовать при помощи логики физических действий.

Событие – действенный факт, меняющий логику поведения исполнителей.

Исходное событие – действенный факт, с которого началась история.

Центральное событие – кульминация, наивысшая точка накала по линии сквозного действия.

Главное событие – финал, чем закончилась история.

Сверхзадача – утверждение авторской позиции по отношению к поставленной проблеме, посредством художественной организации доказательств.

3. Сценическая речь.

- дыхательный, артикуляционный, дикционный тренинг;
- работа над скороговорками с движениями и нагрузками;
- работа над текстом роли, прозаическим и поэтическим материалом.

4. Постановочная работа.

- Постановка чтецких номеров
- Работа над ролью
- Изучение этапов работы над спектаклем:

- определение темы;
- определение проблемы и её аспектов, заложенных в драматургическом произведении;
- нахождение основного конфликта произведения;
- разбор композиции драматургического произведения – экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;
- определение событийного ряда – исходное событие, центральное событие (кульминация), главное событие (финал) драматургического произведения;
- определение сквозного действия;
- расстановка противоборствующих сил по отношению к основному конфликту;
- разбор характеров и определение сквозного действия каждого действующего лица;
- определение задач всех действующих лиц;
- определение атмосферы, в которой действуют персонажи;
- разводка по мизансценам эпизодов спектакля;
- выстраивание сценического действия в эпизодах спектакля;
- чистка эпизодов спектакля;
- черновые прогоны всего спектакля;
- технические прогоны со световой партитурой;
- генеральная репетиция;
- сдача спектакля.

5. Пластика.

- **ловкость** (упражнения, базирующиеся на взрывной силе и чувстве равновесия, упражнения, базирующиеся на равновесии и скорости ориентировочных реакций, упражнения базирующиеся на чувстве динамического равновесия и координации движений, акробатические упражнения с дополнительными заданиями, упражнения базирующиеся на способности быстро переходить от напряжения работающих мышц к их расслаблению, моторные упражнения, упражнения с мелкими предметами действенного типа, этюды для рук);
- **суставно-мышечная память** (идеомоторное продумывание разучиваемых движений с открытыми или закрытыми глазами, упражнения с закрытыми глазами в замедленном темпе с концентрацией внимания на работающих мышцах, упражнения с закрытыми глазами на ощущение плоскостей движения, «мёртвая точка», упражнения на выработку активного осязания, повторение собственной позы, зафиксированной по хлопку педагога, воспроизведение по памяти предложенной партнёром позы, групповые упражнения на синхронность движений, упражнения на память физических действий, этюды на чувство движения и чувство формы);
- **акробатика** (перевороты через мостик, каскадные прыжки, кувырки с разных плоскостей, поддержки, перевороты через партнёра, элементы эксцентрической акробатики, этюды, с использованием акробатики).

6. Посещение театров, экскурсии, групповые мероприятия.

Празднование Международного Дня Театра у групп третьего года обучения носит организационный характер: ребята сами устраивают праздник для младших воспитанников театра-студии «Гелиос».

Также ежеквартально проводятся Дни Именинника внутри группы, празднование Нового Года и выпускной.

Методические рекомендации

По своей специфике учебно-воспитательный процесс дополнительного образования имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие природных задатков детей, их интересов и способностей.

Методической особенностью обучения в программе является личностно ориентированная технология обучения, т.е. используются педагогические приемы, принципы, методы и формы для реализации творческого потенциала каждого ребенка.

В программе используются следующие методы и формы:

1. По источнику передачи и восприятию информации:

- словесный (беседа, рассказ, диалог);
- наглядный (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы показ педагога, индивидуальные занятия, сотрудничество в совместной продуктивной деятельности);
- практический (постановка спектаклей, упражнения, этюды, репетиции).

2. По дидактическим задачам:

- приобретение знаний через знакомство с театральной литературой и терминологией, через игры, упражнения, этюды;
- применение знаний через постановку спектаклей;
- закрепление через генеральные репетиции;
- творческая деятельность - показ спектаклей;
- проверка результатов обучения через открытые уроки, конкурсы, фестивали, семинары, интегрированные занятия.

3. По характеру деятельности:

- объяснительно-иллюстративный - разводка фрагментов пьесы по мизансценам с объяснением и показом;
- репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу;
- частично-поисковый - во время работы детям даются задания в зависимости от их индивидуальных способностей.

В программе используются следующие педагогические:

1. Приемы:

- исключения - умение обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
- тотального выражения - включение психофизического аппарата актера в процесс создания и воплощения образа;
- физического действия - выстраивание партитуры роли на основе простых физических действий;

- психофизического жеста - помогает актеру в работе над ролью.

2. Принципы:

- наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов, ТСО;

- активности и сознательности обучения - создание творческой атмосферы в студии предполагает развитие всесторонних способностей детей, активное и сознательное участие в спектаклях;

- сотрудничества - в процессе работы педагоги и студийцы выступают в качестве партнеров (более опытных и менее опытных). Здесь чаще всего используется принцип работы творческой мастерской;

- организации процессов актерской импровизации в условиях театральной образности;

- систематичности, последовательности - обучение ведется от простейших упражнений и этюдов к постановке спектакля через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма и т.д.;

- индивидуализации - учитывая психологические особенности обучающихся детей и подростков максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной ими в будущем.

Организационные формы:

• К
оллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффективная форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени удается выполнить работу.

• П
арная — рассчитать работу на двоих.

• И
ндивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно, поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую дополнительно объяснять задание.

Форма педагогической деятельности — учебное занятие.

Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, репетиции.

Функции педагога при групповой работе:

1. контролирует;
2. отвечает на вопросы;
3. регулирует споры;
4. даёт направление творческой деятельности.

При работе с детским коллективом режиссёру-педагогу необходимо найти здоровый баланс между профессиональными требованиями к работе детей и воспитательной составляющей педагогического процесса. Нельзя забывать о том, что цели и задачи перед педагогом стоят, прежде всего, воспитательного характера, а не художественного.

Несомненно, работа с актёрами-детьми требует гораздо большего вложения сил и терпения от педагога, нежели со взрослыми. Основная проблема заключается

в том, что воспитанники совершенно не умеют работать самостоятельно, без чего практически невозможна работа над ролью. Но надо помнить, что юные актёры не умеют работать самостоятельно не по злой воле: не учили, не требовали. Не следует раздражаться этим. Нужно постепенно, планомерно приучать воспитанников к ответственности по отношению к собственной роли, к общему коллективному делу. Шаг за шагом, задание за заданием необходимо привести студийцев к осознанию того, что без их собственного вклада в процесс создания образа, работа над ролью не продвинется далеко.

Педагогу, работающему с актёрами-детьми, безусловно, необходима очень высокая степень самоорганизации, потому что бесполезно пытаться добиться её от воспитанников, не обладая ею самому. Начинать следует с малого – будьте строго последовательны в своих действиях и в своих требованиях. Всегда, давая задание воспитанникам, добивайтесь результата, не упускайте мелочей, ведь они, накапливаясь понемногу, выливаются впоследствии в большие проблемы на уровне коллективного творчества и воплощения задуманного. Конечно же, спектакль создаётся на репетиции. Но воспитанникам необходимо усвоить, что истинный успех решает взаимосвязь самостоятельной работы с общей. Репетиция – как этап, толчок вперёд, определение направления, проверка усвоенного, соединение частей, выработка генерального плана – должна быть подготовлена самостоятельной работой студийцев.

Конечно, педагог не может применять к воспитаннику театральной студии такие же требования, как к взрослому актёру. Студийцы, не привыкшие к серьёзной творческой работе, быстро устают от множества повторений в процессе репетиций, их внимание, ещё очень неустойчивое, постоянно переключается с объекта на объект. В подобных ситуациях педагогу необходимо проявить гибкость: с одной стороны, воспитанникам нужно сменить вид деятельности, с другой – не отклониться от поставленных задач на конкретный момент процесса обучения. В данном случае необходим симбиоз педагогически-режиссёрских решений: например, вместо очередного повтора репетируемого эпизода спектакля, дать ребятам этюд на сходную ситуацию. После просмотра и разбора этюда уже можно будет вернуться к чистке эпизода безо всякого урона репетиционному процессу, и даже, наоборот, зачастую именно в таких этюдных заданиях рождаются неожиданные творческие находки, актёрские приспособления.

Никогда не следует пренебрегать процессом объяснения, какого-либо понятия, момента, действия. Пусть это займёт немного больше времени, чем рассчитывал педагог, пусть это объясняется даже не впервые, но, поверьте, освоение осмысленного, понятого материала в любом случае будет проходить быстрее и легче, нежели механическое заучивание того, что не до конца понято воспитанниками. Педагог должен стремиться наладить диалог с детьми, постоянно подключая их к решению тех или иных вопросов, проблем, стимулируя студийцев к выработке собственного мнения по множеству жизненных позиций и к умению выражать и отстаивать своё мнение.

Педагогу важно осознать ценность этюдной работы в учебном процессе по

мастерству актёра. Этюды позволяют развить у воспитанников внимание, фантазию, память, логику действий, ассоциативное мышление, культуру поведения на сцене. И всё это происходит в почти игровой атмосфере легко и естественно для студийцев. При выборе тем для этюдов нужно следить за тем, чтобы они были разнообразными и охватывали самые различные жизненные ситуации и проявления человеческих чувств и эмоций. Существует множество направлений в этюдной работе:

- этюды на проявление человеческих эмоций;
- этюды на выразительность жеста;
- этюды на органическое молчание;
- пластические этюды;
- этюды по нескольким заданным словам или предметам;
- этюды, основанные на стоп-кадрах;
- этюды на основе произведений живописи или литературы, пословиц, поговорок и фразеологизмов;
- этюды с воображаемыми предметами (партнёрами);
- этюды на память физических действий;
- импровизационные блиц-этюды и т.д.

Что касается последнего типа этюдов, обычно они вызывают особое затруднение у воспитанников, так как импровизация является очень сложной сферой для начинающих юных актёров. Тем не менее, нельзя опускать это вид работы, так как воспитание импровизационного самочувствия является неотъемлемым условием развития актёрского дарования воспитанников. К заданиям такого рода, педагогу необходимо возвращаться снова и снова.

Независимо от этапа работы над спектаклем, три составляющие занятия должны оставаться неизменными:

- разминка;

- речевой тренинг;

- психофизический тренинг.

Это является необходимым условием готовности воспитанников к включению в творческий процесс перевоплощения.

Педагогу детской театральной студии необходимо всегда оставаться актёром, всегда неожиданным, интересным, способным захватить внимание воспитанников, увлечь их своей идеей. Это подразумевает высокую степень подготовленности к каждому занятию. Педагог просто не имеет права приходить пустым, безынициативным на репетицию. Всегда и во всём он должен оставаться немного волшебником, ощущая себя гостеприимным хозяином этого огромного мира под названием ТЕАТР, ведущим

воспитанников к самому сердцу этого удивительного мира.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Умения, навыки, способности, развитые в ребёнке к концу обучения по программе «Реприза»:

- правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу;
- выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке репетиции;
- наблюдать окружающий мир, уметь анализировать его закономерности и использовать результаты этого анализа в создании сценического действия;
- уметь делать разбор прозаического и поэтического текста;
- проходить весь путь от замысла роли до его воплощения на сцене;
- владеть своим телом в достаточной степени для воплощения пластического образа;
- правильно оценивать произведения культуры и искусства;
- уметь преодолевать мышечные и психологические зажимы при выходе на публику;
- обладать навыком творческой работы, как самостоятельно, так и в коллективе;
- приобрести высокий уровень культуры поведения и общения со сверстниками, младшими товарищами и взрослыми.

УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

- светлое, просторное репетиционное помещение, застеленное ковровым;
- театральная сцена с полностью оборудованной сценой;
- наличие музыкальной аппаратуры;
- наличие методических пособий;
- наличие костюмов, декораций, реквизита;
- наличие фонотеки с различной музыкой;
- стулья для воспитанников;
- музыкальный инструмент и концертмейстер;
- возможности для документальной видео и фото съемки.

Литература, используемая для написания программы:

1. Ершов П.М. «Режиссура, как практическая психология» - М., 1999.
2. Гиппиус С.В. «Гимнастика чувств» - М., 1987.
3. Ершова А., Букатов В. «Актёрская грамота – детям» - С.-П., 2005.
4. Сидорина И.К., Ганцевич С.М. «От упражнения к спектаклю» - М., 2006.
5. Немеровский А. «Пластическая выразительность актёра» - М., 1982.
6. Козлянинов Г.И. «Упражнения по дикции» - М., 2004.
7. Ковакин Л.Д. «Классические основы режиссуры» - Кр., 1997.
8. Царенко Л. «От потешек к пушкинскому балу» - М., 2006.
9. Итина О.М. «Искусство звучащего слова» вып. 21 - М., 2002.
10. Петрусинский В.В. «На пути к совершенству. Искусство экспромта» - М., 1990.
11. Голубовский В. «Актёр – самостоятельный художник» М. 2000.

Литература для детей:

1. Алянский Ю. «Азбука театра». – М., 1991.
2. Вербицкая А.В. «Основы сценического действия». – М., 1996.
3. «Иллюстрированная история мирового театра» под ред. Дж. Брауна – М., 1999

4. Пави П. «Словарь театра» - М., 2000.
5. Гааз Э., Левицкий А. «Театр. Сценография или как мы играем». – М., 2001.