

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 99»

ПРИНЯТО
решением Педагогического совета
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 99»
Протокол № 15 от «28» августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Приказ от «28» августа 2023 г.
№ 03-02-143
Директор школы
_____ В.И. Гроо

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»

Направленность программы: художественная
Уровень программы: ознакомительный

Возраст учащихся: 7-15 лет
Срок реализации программы: 3 года

Авторы-составители программы:
Рогозина В.В., педагог
дополнительного образования
высшей квалификационной
категории

Красноярск, 2023 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа дополнительного образования детей «Школьный театр» является программой художественно-эстетической направленности. Профиль программы – театральное творчество. Вид деятельности – драматический театр.

Актуальность программы

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса школьников и является его приоритетным направлением. 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. Основным языком театрального искусства - действие, основные видовые признаки - диалог и игра. Поэтому оно очень близко детям, т.к. для школьников игра и общение - основная психологическая деятельность.

Театр - коллективное искусство. Дети приобретают опыт взаимодействия с большими и малыми социальными группами, учатся согласовывать свои действия с действиями других членов группы, т.е. приобретают навыки коллективного творчества. Данная программа помогает детям обнаружить в себе таланты, а таком виде творческой деятельности как театр и, собственно, актерское мастерство, способствуя тем самым самоутверждению личности ребёнка, развитию его коммуникативных способностей и овладению навыками профессиональной деятельности. Каждый ребенок имеет свои особенности и формы самоутверждения, но общим является стремление к познанию, к положительной оценке окружающих. Проведение и активное участие в различных мероприятиях направлено на укрепление мировоззренческих позиций студийцев, развитие самостоятельности и повышение культурного уровня.

Театр - синтетический вид искусства. Изучая его, ребенок 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 и в жизни.

Программа ценна своей практической значимостью. В подростковом возрасте формируются основы нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, формируется общественная направленность личности. Праздники, фестивали, конкурсы, показ спектаклей, интерактивные игровые программы, активное участие в массовых мероприятиях различного уровня мобилизуют умственные возможности детей, прививают навыки самодисциплины, доставляют радость от совместной деятельности.

Дети должны вступать в жизнь с высоким потенциалом знаний, с

умением использовать эти знания на благо общества. Соприкосновение с ним помогает нравственному становлению человека, воспитанию таких важных качеств как чуткость, отзывчивость, внимательное отношение к людям.

Цели образовательной программы

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы формирования образовательных запросов и потребностей детей. Через театральное искусство помочь ребенку в процессе самопознания и саморазвития максимально раскрыть творческие возможности, гармонизировать процессы роста.

- развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, одаренности. Занятие в театральном коллективе помогают маленькому человеку овладеть навыками межличностного общения и сотрудничества, приучают к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.

- активизация познавательных процессов, расширение горизонтов познания.

- сформировать высокий эстетический вкус, обогатить внутренний мир ребенка посредством знакомства с театральным искусством. Профилактика асоциального поведения детей и подростков.

Задачи 1-го года обучения.

1. Развивать у детей:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- чувство ритма.

2. Формировать партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию.
3. Развивать эмоциональность детей, в том числе способность к состраданию, сочувствию, сопереживанию.
4. Воспитывать самодисциплину, учить организовывать себя и свое время.
5. Развивать умение анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до слушателя.
6. Учить воспитывать мышечный контроль.
7. Развивать навыки выполнения простых физических действий на сцене.
8. Учить технике сцен, речи на основе дыхательной гимнастики.

9. Помогать в освоении элементов актерского мастерства на практике через выступление в спектаклях каждое полугодие.

Задачи 2-го года обучения.

1. Закрепить знания и умения, полученные в 1-й год обучения.
2. Учить сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля внимания помехи извне.
3. Ознакомить с профессиями художника-декоратора, гримера, музыканта, хореографа. Помочь студийцам в организации театрального процесса.
4. Учить ориентироваться в пространстве.
5. Развивать умение действовать на сцене по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах».
6. Учить обозначать место действия выгородкой, подключая, в том числе, вещественный мир.

Раскрыть и развить голосовые возможности каждого ребенка.

Задачи 3-го года обучения.

1. Закрепление знаний и умений, полученных детьми в 1-й и 2-й годы обучения.
2. Учить детей подключать сигналы из внешнего мира к выполнению творческого задания. Раскрыть творческую индивидуальность студийца.
3. Раскрыть умение отрабатывать правдивость и точность физических действий.
4. Учить основам построения мизансцены.
5. Освоить технику характерности персонажей.
6. Учить через мизансцену выражать действия персонажей, определяя логику их действий.
7. Обучить студийцев специальным гимнастическим, укрепляющим речевой, голосовой и дыхательный аппараты, и являющимся своего рода закаливанием и профилактикой против ларингологических заболеваний.
8. Учить студийцев методике работы с поэтическим, драматическим и прозаическим текстами.

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих образовательных программ.

За основу программы взята программа педагога М.Н. Игнашовой «От упражнения к спектаклю», разработанная для средних образовательных школ, вошедшая в сборник программ для учреждений дополнительного образования детей (Министерство образования Российской Федерации

Управление воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи
Центр развития системы дополнительного образования детей Выпуск 5
Москва 2003).

Модифицированный вариант программы составлен с учётом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПин 2.4.4.1251-03», утверждённых главным государственным врачом Российской Федерации 1 апреля 2003 года и введённых в действие с 20 июня 2003 года (Постановление от 3 апреля 2003 г. № 27. Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2003 г. №4594). В документе указан рекомендуемый режим занятий детей в театральных объединениях: 2 раза в неделю по 2 занятия (4 занятия в неделю).

Первый год обучения оставлен в программе почти без изменений: 4 часа занятий в неделю соответствуют условиям учреждения и нормам СанПина, изменено незначительно количество годовых занятий, так как для учащихся 1 года обучения МОУ СОШ № 99 учебный год длится 35 рабочих недель, а не 36 (как указано в программе Игнашовой М. Н.). Модификация коснулась 2 и 3 годов обучения. Модификация заключается в исключении самостоятельного раздела «История театра», в сокращении количества часов по разделам «актёрское мастерство» и «сценическая речь», общее количество часов в неделю 4 часа, из них 3 часа в неделю приходится на предмет (раздел) «актёрское мастерство» и 1 час на «сценическую речь». Содержание программы по этим предметам (разделам) осталось без изменений, содержание материала раздела «История театра» при необходимости может быть включено в качестве дополнительного материала для занятий.

Организационные основы обучения.

Занятия в театральной студии проводятся со всеми детьми среднего школьного возраста без какого-либо отбора или конкурса. Оптимальное количество учащихся в группе 10 – 15 человек.

Программа рассчитана на три года обучения детей среднего школьного возраста и состоит из 3-х разделов.

1. Актёрское мастерство (1, 2, 3 г. обучения). Занятия проводятся 2 раза в неделю, общая продолжительность – 3 часа.
2. Сценическая речь (1, 2, 3 г.). На 1-м году обучения занятия проводятся 4 раза в месяц, продолжительность – 1 час.
На 2-м и 3-м годах обучения занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность – 1 час.

В программу включена индивидуальная работа над ролями, продолжительность - 1 час в неделю.

Возраст детей, участвующих в реализации программы

Занятия в театральной студии проводятся со всеми детьми среднего школьного возраста (10- 15 лет) без какого-либо отбора или конкурса.

Срок реализации программы: 3 года

Формы и режим занятий

Программой предусмотрены групповые формы занятий. Оптимальное количество учащихся в группе 10-15 человек.

Формы обучения

- Индивидуальные;
- Концертные выступления;
- Творческий отчет;
- Конкурсы, фестивали;
- Литературная гостиная;
- Литературно-музыкальная композиция;
- Мастер класс;
- Посещение концертов, спектаклей, экскурсий, походы в заповедник «Столбы» и по окрестностям г. Красноярска.

Методы обучения.

- Игровой;
- Поощрения и похвалы;
- Эмоционально образный;
- Объяснительно иллюстративный;
- Театрализация произведений;
- Репродуктивный;
- Метод диалога и общения;
- Творчества и сотворчества;
- Сотрудничество;
- Метод развивающего обучения;
- Поисковый.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

В конце первого года обучения дети должны уметь:

Дать краткое словесное описание внешности и основных черт характера

каждого члена группы.

Найти оправдание любой произвольной позе (бытовое и в пределах сюжета).

Узнавать каждого члена группы с закрытыми глазами на ощупь и по голосу.

Равномерно распределять свои движения в определенном ритме, на определенный счет.

Снимать наиболее значительные физические зажимы.

Выполнять 2-3 простейших физических действия, находясь на сцене в течение 3-х минут.

Описывать эмоции, испытываемые героем этюда или художественного произведения, и уметь дать им приблизительное истолкование.

Переключаться с одного ритма на другой по сигналу педагога, не прерывая движения.

Создавать пластические импровизации под музыку разного характера.

Делать 5-10 артикуляционных упражнений.

Овладеть 5-10 дыхательными упражнениями и уметь выполнять их индивидуально в группе.

Произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно.

Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разным подтекстом.

Выразительно прочесть наизусть диалог, произнося слова правильно, четко и с нужными интонациями.

В конце второго года обучения дети должны уметь:

Выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека.

Выполнять индивидуальные задания, не реагируя на реплику зрителей.

Распределиться по площадке, не перекрывая друг друга.

Выполнять упражнения по памяти физических действий (на выбор учащегося)

Запоминать предложенные режиссером мизансцены.

Выполнить простейшее задание и построить этюд в паре с любым партнером, выбранным педагогом.

Двигаться цепочкой по комнате, закрыв глаза, за ведущим, глаза которого открыты, в течение 3-5 минут.

Владеть техникой безопасного падения с места в любом направлении.

Организовать коллективную работу над этюдами и воплотить свой замысел, подключив к работе партнеров.

Овладеть гигиеническими навыками в обращении со сценическим гримом и знать общие принципы его наложения.

Нарисовать эскиз костюма своего персонажа.

Самостоятельно готовить сцену, бутафорию, реквизит, костюмы к репетиции.

Знать правила техники безопасности при работе со звуковой и световой

аппаратурой.

Знать несколько дыхательных упражнений и уметь правильно выполнять их.

Знать 5-10 сложных звуко сочетаний и уметь отчетливо произносить их в темпе, заданном педагогом.

Уметь управлять громкостью голоса во время дирижирования педагога и при самостоятельном контроле.

Реализовать полученные навыки в конкретной творческой работе, играя в спектаклях, которые устраиваются для гостей в конце каждого полугодия.

В конце 3-го года обучения дети должны уметь:

Показать индивидуальный этюд по опорным словам, коллективный этюд с 1-3 партнерами.

Описывать картины, возникающие перед внутренним взором.

Рассказать или показать свои наблюдения за миром людей, природы, предметов.

Описать собственные эмоции, испытываемые от созерцания произведений искусства, явлений природы.

Запомнить свои места в течение 3-4 перемещений.

Воспроизвести мизансцену, построенную другим учеником, в точности повторить ее.

Двигаясь по сценической площадке таким образом, чтобы выделить главного персонажа.

Пройти с закрытыми глазами через лабиринт из 5-7 стульев по маршруту, указанному педагогом: сначала двигаться вперед, а потом возвратиться по тому же пути, пятясь.

Находить элементы характерного поведения персонажа.

Выполнять дыхательные и речевые упражнения, усложненные незначительной физической нагрузкой (ходьбой, наклонами).

Самостоятельно выполнять комплекс дыхательных упражнений.

Выполнять словесное действие, заданное педагогом, на знакомом стихотворном или прозаическом материале.

Произнести скороговорку или несложное стихотворение, с учетом 1-2 обстоятельств, предложенных педагогом.

Прочитать с листа стихи или прозу, расставляя в них логические ударения.

Знать нормы литературного произношения и правила орфоэпии и уметь применять их в работе с текстом.

Реализовать полученные навыки в спектаклях, которые играют для зрителей в конце каждого учебного полугодия.

Формы подведения итогов реализации программы

участие воспитанников в концертах для учеников школы, для родителей учеников, на районном театральном фестивале, а так же на городском

театральном фестивале «Свет рампы», на других фестивалях, проводимых в городе и крае.

**Формы подведения итогов.
Этапы педагогического контроля.**

Месяц сроки	Какие знания и умения контролировать	Форма подведения итогов	Год обучения
Сентябрь Декабрь	Исполнительское мастерство Сценическая культура Пластика Сценическая речь	Контрольные уроки; Плановые концерты; Новогодний спектакль	1 – 2 1 – 3
Январь Февраль	Исполнительское мастерство Сценическая культура Пластика Сценическая речь	Краевой конкурс чтецов «Пушкинские дни»; Контрольные уроки	2 – 3 1 - 2
Февраль Март	Исполнительское мастерство Сценическая культура Пластика Сценическая речь	Межгруппные конкурсы чтецов	1 – 3
Март Апрель	Исполнительское мастерство Сценическая культура Пластика Сценическая речь	Городской фестиваль «Свет рампы»	2 – 3
Февраль Май	Исполнительское мастерство Сценическая культура Пластика Сценическая речь	Участие в концертах	2 – 3
Апрель	В соответствии с требованиями	Творческий отчет	1 – 3

**Итоговые критерии результативности образовательной и творческой
деятельности.**

- Успешность усвоения материала по предмету «сценическая речь» - концерты, творческие отчеты;
- Активность, самостоятельность, инициатива (самостоятельные актерские и режиссерские работы, кураторство);
- Сценическая культура (самодисциплина, внешний вид);
- Уровень исполнительского мастерства (мастерство актера и режиссера);
- Пластика тела (раскрепощенность, координация, хореография);
- Успешность творческой деятельности (степень признания результатов деятельности зрителями и педагогами);
- Участие в фестивалях, конкурсах всех уровней.

Критерии оценки исполнительского мастерства

- Сценическая задача и оценка события;
- Активность, органичность действия;
- Выразительность и логика речи;
- Характеристика образа.

Каждый элемент оценивается по пятибалльной системе.

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы Учебный план

	1 г. о.	2 г. о.	3 г. о.
Актёрское мастерство	3 ч.	3 ч.	3 ч.
Сценическая речь	1 ч.	1 ч.	1 ч.

Учебно-тематический план занятий театральной студии (1 и 2 год обучения)

Название темы	Количество часов		
	теор.	практ.	всего
1-й ГОД ОБУЧЕНИЯ			140
<i>РАЗДЕЛ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»</i>			102
1. Введение. Театральная лексика.	2	-	2
2. Освобождение мышц.		1	2
3. Действие. Хотение - задача - действие		2	2
4. Магическое «если бы». Предлагаемые обстоятельства.		5	6
5. Воображение		3	4
6. Сценическое внимание		3	4
7. Чувство правды, логика и последовательность		3	4

8. Сценическая наивность		1	2
9. Эмоциональная память		2	
10. Общение		5	6
11. Характерность		3	4
12. Темпо-ритм		3	4
13. Пластика		4	5
14. Репетиции отчётных спектаклей и новогодних представлений	2	56	58
РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»			140
1. Дыхательная гимнастика Л.Н. Стрельниковой, [артикуляционная гимнастика.	1	15	16
2. Дикционные упражнения	2	16	18
2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ			144
РАЗДЕЛ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»			108
1. Повторение элементов актерского мастерства, изученных на 1 -м году обучения	1	7	8
2. Мизансцена	1	3	4
3. Сверхзадача сквозного действия	1	3	4
4. Репетиции отчётных спектаклей	2	66	68
5. Создатели спектакля. Художник в театре	1	3	4
6. Пример	1	3	4
7. Музыкант	1		4
8. Хореограф	1	5	4
9. Зрители	2		2
10. Технические профессии в театре	2	-	2
РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»			36
1. Дыхательная гимнастика Л.Н. Стрельниковой, артикуляционная и голосовая гимнастики.	1	8	9
2. Дикционные упражнения	1	8	9
3. Работа с текстом	2	16	18

3-И ГОД ОБУЧЕНИЯ			144
РАЗДЕЛ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО И МИЗАНСЦЕНИРОВАНИЕ»			108
I. Повторение элементов актерского мастерства, изученных на 1-ми 2-м годах обучения	2	14	16
II. Репетиции	4	64	68
III. Мизансценирование	2	4	6
1. Простейшая мизансцена и ракурсы	1	1	2
2. Игра в ассоциации. Зрительный и звуковой ряд	1	1	2
3. Время и пространство как выразительные силы. Четвертая стена	1	1	2
4. Эстетическая система Брехта. Элемент или штамп?	1	1	2

5. Три вида показа. Отношения режиссера и актера.	1	1	2
6. Синтезирование. Сценические репетиции	-	4	2
7. Мизансцена и свет. Драматургия - актер - зритель.	-	4	4
8. Пластическая гигиена спектакля. Сценическая культура.	4	-	2
9. Мизансцена монолога	-	2	2
<i>РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»</i>			36
1. Дыхательная гимнастика Л.Н. Стрельниковой, артикуляционная и голосовая гимнастики.	2	4	6
2. Дикционные упражнения	2	4	6
3. Работа с текстом	2	10	12
4. Жанры художественного слова	2	10	12

Содержание программы

1 год обучения

Актерское мастерство.

1. Введение. Театральная лексика.
Театральное искусство и его назначение. Театр - искусство коллективное. Актер - главное в театре. Задача театрального воспитания актера - раскрытие творческой индивидуальности. Понятие: «внутренняя» и «внешняя» техника актера. Что такое творчество.
2. Освобождение мышц.
Причины смущения. Явление, называемое «зажим». Что значит быть

- мышечно-свободным. Способы устранения мышечных зажимов. Упражнения «Расслабление и сжатие» 0 - 10; 10-0. «Тряпичные куклы», «Манекены». Падения. Техника падений на пол.
3. Действие. Хотение, задача, действие.
Действие и движение. Внутреннее действие, внешнее действие. Что такое сценическая задача и три ее элемента. Действие, хотение, приспособление. Волевой акт - основа сценической задачи. Разбор на примерах сценических миниатюр репертуара.
 4. Магическое «если бы». Предлагаемые обстоятельства. Абстрактное и конкретное на сцене. Предлагаемые обстоятельства. Сценическое оправдание как технический прием. Упражнения «Волшебные вазы», «Букеты», «Оправдай позу», «Конвейерная лента», «Ассоциации».
 5. Воображение
Фантазия, наблюдательность, воображение. Абстрактное и конкретное на сцене. Игры «Не правда - правда», «Путешествие», «Придумываем сказку».
 6. Сценическое внимание
Объекты внимания. Непроизвольное и произвольное внимание. Особенности сценического внимания.
Игры: Разглядывание, осязание, обоняние, вкус, наблюдательность.
«Хлопки по кругу», «Пишущая машинка».
Что такое «публичное одиночество».
 7. Чувство правды, логика, последовательность.
Сущность всякой игры серьезное отношение к неправде как к правде. Установление отношения к «объекту». Сущность сценической игры.
Упражнения: «Жить, а не играть», Условия органического молчания; Отношение к вещам, месту действия, внутреннему объекту.
 8. Сценическая наивность
Что такое сценическая наивность.
Упражнения: «Играем предметы»; «Играем животных»; «Цирковые номера».
Упражнения на память физических действий.
 9. Эмоциональная память
Эмоциональное воспоминание. Схема нервно-психического процесса сценического переживания. Источник оживления.
Упражнения: Осязание, вкус, обоняние, слух. Упражнение на переключение состояний. Ю.Общение
 10. Общение как внутреннее взаимодействие. Причины нарушения сценического общения. Схема внутреннего общения.
Игры: Этика взаимоотношений «Взаимодействие с партнером», «Уличное знакомство», «Открытый конфликт», «Пристройка сверху и снизу», «Передача эмоций».
 11. Характерность
Что значит быть другим, оставаясь самим собой. Две группы внешней

характерности. Примеры.

12. Темпо-ритм

Что такое оценка обстоятельств. Смена ритмов. Особенности сценического ритма. Ритм и темп.

Этюды на оценку факта.

13. Пластика

Упражнения на развитие пластики, координации движений. Пластика рук.

14. Репетиции новогодних спектаклей и сценических миниатюр.

На репетициях уточняются характеры и образы. Играются этюды

сцены на события пьесы. Действенный анализ сцен. Придумывается

сценический ход, мизансцены, декорации. Сцены соединяются с

музыкой, мизансценами, светом, костюмом. Спектакль играем на

зрителя.

Сценическая речь.

1. Дыхательная гимнастика Стрельниковой.

8 упражнений по 16 и 32 раза каждое.

2. Дикционные упражнения.

Твердая и мягкая система гласных Согласные

- упражнения на согласные Артикуляционная

гимнастика Эстафета скороговорок Подтекст

в скороговорках.

2-й год обучения.

Актёрское мастерство.

1. Повторение элементов актерского мастерства 1-го года обучения.

Игры на развитие внимания, фантазии, мускульной свободы, общения, оценку событий, органические молчания, предлагаемые обстоятельства.

2. Мизансцена.

Что называется Мизансценой. Основные и переходные мизансцены.

Правила построения мизансцен. Мизансцена - язык режиссера.

Постановка мизансцен в младшей группе.

3. Сверхзадача, сквозное действие

Сквозное действие и контрдействие роли. Сверхзадача спектакля.

- Деление пьесы на куски и их разбор. Определение сценических задач «куска», акцент, ритм «куска».
4. Репетиции спектакля.
Анализ пьесы. Режиссерское решение пьесы. Этюдный метод репетиций. Вольные прогоны кусков. Мизансценирование. Соединение пластики, музыки, декораций, костюмов, света, мизансцен. Показ спектакля на зрителе.
 5. Создатели спектакля.
Художник в театре. Роль художественного оформления спектакля. Художественный образ спектакля. Сценография. Декорации. Бутафория, реквизит спектакля.
 6. Пример.
Создание сценического образа при помощи грима. Изучение своего лица. Скелетирование лица. Нанесение тона, теней, бликов. Грим молодого лица. Грим пожилого лица.
 7. Музыкант.
Разработка музыкальной партитуры спектакля. Роль музыки в спектакле.
 8. Хореограф.
Постановка хореографических номеров для спектакля. Работа над пластикой тела.
 9. Зрители.
Главная задача - воспитание активных, творческих, обладающих высоким эстетическим вкусом, любящих театр зрителей. Организация зрителя. Зрительная дисциплина. Зритель - необходимый компонент спектакля. Технические профессии в театре:
 - Художник по звуку
 - Художник по свету
 - Бутафор
 - Реквизитор
 - Монтировщик декораций.
- Практическое обучение ребят этим профессиям.

Сценическая речь.

1. Дыхательная гимнастика Стрельниковой
8-10 упражнений 32 - 64 раза каждое. Артикуляционная гимнастика (губы, язык, челюсть) Голосовая гимнастика
Соединение активного реберно-диафрагматического выдоха со звучанием. Голосовые регистры и их развитие.
Упражнения: «Чудо лесенка», Авиамоделист, Этажи, «Трап», «Прыгун», «Колокол».
2. Дикционный тренинг

Взрывные согласные, трудные пучки согласных. 3 скорости эстафеты скороговорок с разными подтекстами. Игры. «Угадай-ка», «Звучащие зеркала», «Колдун», «Змея».

Игры на громкоговорение «Команды», «Страна Таратория», «Переключка».

3. Работа с текстом

Логика литературного произведения, подтекст, сверхзадача.

3-й год обучения.

Актерское мастерство и мизансценирование.

I. Повторение элементов актерского мастерства 1-го и 2-го года обучения.

Игры «Менекены», «Конвейерная лента», Волшебные вазы. Правда-неправда, интересная история. Ассоциация, играем животных.

Этюды, память физических действий, Органические молчания, Оценка событий. II. Репетиции

Репетиции за столом. Текст, подтекст, овладение сценической задачей. Завязывание взаимоотношений.

Характерность образа.

Поиски внутренних черт характера образа. Поиски отношения образа к внешнему миру «Глаз на мир». Что значит стать другим оставаясь самим собой? Примеры. Две группы внешней характерности. Упражнения на развитие характерности. «В сберкассе», «В вагоне», «Испытание».

Подготовительные этюды

Поиски красок-приспособлений. Вольные прогоны куска. Рождение актерских красок. Проверка творческого самочувствия. Чувство правды.

II. Мизансценирование.

Правила построения мизансцен

Восприятие мизансцены как единого целого. Композиционный центр.

Нахождение мизансцен спектакля вместе со студийцами.

1. Простейшая мизансцена и ракурсы

Сценическая гимнастика по трем ракурсам движения. Малый радиус, средний радиус, большой радиус.

2. Игра в ассоциации.

Зрительный и звуковой ряд.

3. Время и пространство как выразительные силы. Четвертая стена

Подчинение действия законам сценического времени. Подчинения действия законам восприятия зрителя. Управление вниманием зрителя.

Что такое четвертая стена и когда используется.

4. Эстетическая система Б. Брехта. Элемент или штамп.

Эпический театр Б. Брехта. «.. Человек не только способен, но и обязан совершенствовать общество». Спектакли «Берлинер Ансамбля». Общение и краски. Вред заготовки готовых красок.

5. Три вида показа. Отношения режиссера и актера.

Правдивость, актерская заразительность, закон ансамбля.

Методическое обеспечение программы.

Программа направлена на обогащение внутреннего мира детей, выявление и развитие их творческих способностей, обучение театральному искусству и воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки.

На 1-м году обучения педагог стремится выявить способность учеников к сотрудничеству и сотворчеству, интерес к театральному обучению, поэтому все усилия направлены на создание работоспособного творческого коллектива. Основная задача на этот период - помочь детям снять приобретенные зажимы, разбудить их познавательный интерес, помочь сформировать собственное отношение к занятиям, выработать навыки работы в группе и, главное, - научить их получать удовольствие от работы - собственной и товарищей.

Основная форма занятий - игра; это ведущий тип деятельности школьников. Она знакома им, близка, дети чувствуют себя в состоянии игры комфортно. Игровое начало - основа всех упражнений и заданий, как для малышей, так и для ребят постарше. Детям среднего школьного возраста необходимо практически все преподносить как забавную, увлекательную игру. Это снижает утомляемость, увеличивает объем и улучшает качество преподаваемого материала. Кроме того, игра дает выход избыточной энергии и помогает детям реализовать инстинкт подражания. Она полезна для тренировки навыков, необходимых в серьезных делах, и предоставляет возможность удовлетворить потребность в отдыхе и разрядке. Через игру реализуется стремление к соперничеству и главенству, компенсируются вредные побуждения и невыполнимые в реальной жизни желания. Другими словами, дети испытывают потребность в игре, и именно в игре формируются их эстетические запросы.

На первом году обучения занятия следует строить по принципу «от простого - к сложному». Задания постепенно усложняются, следовательно, и способности у ребят развиваются и совершенствуются. Необходимо отметить: здесь требуется индивидуальный подход. Детям, в зависимости от их индивидуальных качеств, могут быть даны разные задания. При этом любое достижение ребенка педагог отмечает как его индивидуальную победу.

На первоначальной стадии обучения показ - это наиболее эффективный метод работы. Его сущность сформулирована в народной пословице: «Что надо - укажи, как надо - покажи». Цель показа - в том, чтобы вызвать в воображении детей живые картины, возбудить их чувства.

Детский самодеятельный театр - преимущественно, театр слова. Звучная, четкая, несколько замедленная, правильно интонированная речь - главная причина успеха юных исполнителей, которым зрители прощают и некоторую скованность движений, и смущение, если хорошо понимают смысл происходящего на сцене.

Поэтому в программу первого года обучения входят и занятия по сценической речи, где дети обучаются артикуляционной гимнастике Л.Н. Стрельниковой. Гимнастика имеет отличительную особенность: «вдох делают при сжатии грудной клетки и продолжают то же самое при звуковых упражнениях, чем создают оптимальные условия фонации».

Перечень заболеваний, при которых эта гимнастика эффективна: бронхиальная астма, хроническая форма пневмонии, ринита и гайморита, грипп, заикание, болезни голосового аппарата.

Таким образом, дети имеют возможность оздоровления; программа пропагандирует и помогает вести здоровый образ жизни, развивает системы профилактики и коррекции здоровья.

На втором году обучения педагог применяет метод индивидуально-группового тренажа; в этом случае на занятиях постоянно присутствует зритель, наблюдающий за исполнением учеником упражнений и этюдов. Этюд - не отдельное задание, он органически вырастает из упражнения: это небольшая сценка, эпизод из жизни, содержащий в себе определенное событие, происшествие. И, как любое событие, он имеет экспозицию (что было до начала конфликта), развитие, кульминацию, развязку действий и финал. Наличие конфликта, возникающего только при взаимодействии 2-х или нескольких лиц, в этюде обязательно.

Таким образом, студийцы привыкают решать сложнейшую задачу органического существования на сцене в присутствии зрителя. В качестве зрителя может выступать режиссер-педагог, другие студийцы, а также любой оказавшийся в зале человек.

На втором году обучения актерскому мастерству педагог может применить метод, согласно которому хорошо успевающие ребята обучают тому, что знают сами, менее подготовленных (разумеется под наблюдением педагога). Благодаря этому у студийцев быстро развиваются коллективизм и ответственность. Здесь хорошо использовать прием сопоставления, основанный на принципе «Истина познается в сравнении». Он побуждает к обсуждению, оценке, предупреждает формальное копирование, подражательство и учит детей сопоставлять особенности исполнения этюдов и упражнений 2-х и более учащихся. Используя этот метод, педагог создает атмосферу здорового состязания среди учащихся.

На втором году обучения в занятия по сценической речи включают обязательную дыхательную гимнастику Л.Н. Стрельниковой, артикуляционную гимнастику, голосовые упражнения, т.е. систематический тренинг под контролем педагога.

-На -3-м - году обучения " студийцы -продолжают освоение актерского мастерства по методу К.С. Станиславского, педагог обнаруживает и

устраняет внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа. Метод «физических действий» К.С. Станиславского подразумевает выстраивание партитуры роли на основе простых физических действий, направленных \на достижение психологического результата. Дробление сквозного действия на простые физические действия помогает студийцу возбудить память чувств, выстроить целостную логику поведения персонажа, добиться органичного существования на сцене.

На этом этапе студийцы знакомятся с одной из важнейших проблем режиссуры - сценической композицией. Занятия проходят в виде этюдов и упражнений по мизансценированию. Здесь не надо спешить и пытаться «объять необъятное». Лучше заниматься под девизом «Тише едешь, дальше будешь», т.е. доводить до качественного конца какое-либо одно или небольшую группу заданий, чем перескакивать с одного на другое, не фиксируя и не исправляя ошибки.

Навыки, полученные в результате обучения, студийцы реализуют в конкретной творческой работе - играют в спектаклях, музыкально-литературных композициях, которые показывают приглашенным зрителям в конце каждого учебного полугодия.

Спектакли играют по несколько раз, т.к. в них участвуют разные составы юных актеров. Одна и та же роль в исполнении разных детей совершенно меняется, приобретая новые краски и звучание. Каждый ребенок вкладывает в нее свой жизненный опыт, свои эмоции и ощущения. Задача педагога здесь - раскрыть индивидуальность учащегося, научить его искать свои выразительные средства, а не слепо подражать другим исполнителям.

На 3-м году обучения в занятия по сценической речи проводится систематический дыхательный, артикуляционный и голосовой тренинг, а также работа над литературно-художественным текстом. Последняя подразумевает освоение общих основ работы над словом в мастерстве актера, поиск путей воплощения сверхзадачи словесного действия, выработка умения осваивать стилистику авторского текста, освоение правил орфоэпии и умение самостоятельно применять их в работе с текстом.

Итоговые критерии результативности образовательной и творческой деятельности.

- Сценическая культура (самодисциплина, внешний вид);
- Уровень исполнительского мастерства (мастерство актера и режиссера):
 - Сценическая задача и оценка события;
 - Активность, органичность действия;
 - Выразительность и логика речи;
 - Характеристика образа (Каждый элемент оценивается по пятибалльной системе).
- Пластика тела (раскрепощённость, координация, хореография);
- Успешность творческой деятельности (степень признания результатов деятельности зрителями и педагогами);

Педагог ежемесячно проводит беседы о правилах поведения на сценической площадке, беседы по технике безопасности при работе с электроприборами (магнитофон, фонари, электрощипцы и т.д.), разъяснительную работу о правилах дорожного движения и правилах поведения на улице (если студийцы идут на экскурсию). Весь инструктаж по технике безопасности регистрируется в журнале.

Техническое оснащение занятий

Для занятий в студии необходимо театральное помещение со сценой, кулисами; аудио и видео аппаратурой; проигрыватель, осветительная аппаратура. Декорации, бутафория, костюмы.

Техническое оснащение занятий. Условия реализации программы.

Данная программа разработана для учреждений дополнительного образования.

Необходимо театральное помещение со сценой, кулисами; аудио и видео аппаратурой; проигрыватель, осветительная аппаратура. Декорации, бутафория, костюмы.

Педагог по пластике или хореографии. Художник-оформитель спектакля.

Техника безопасности.

Работа педагога по технике безопасности в театральной студии заключается в следующем:

- ежемесячно проводить беседы о правилах поведения на сценической площадке;
- проводить беседы по технике безопасности при работе с электроприборами (магнитофон, фонари, электрощипцы и т.д.);
- проводить разъяснительную работу о правилах дорожного движения и правилах поведения на улице (если студийцы идут на экскурсию).

Весь инструктаж по технике безопасности регистрируется в журнале.

Литература, используемая педагогом при составлении программы

1. Андрачников С. Пластические тренинги. - М., 2000
2. Буйлова Л. Как разработать программу дополнительного образования. - М., 2001
3. Генералова И. Мастерская чувств. - М., 2000
4. Игнашовой М. Программа театрального объединения «От упражнения к спектаклю». - М., 2003
5. Фришман И. Выигрывает тот, кто играет! - Н. Новгород, 2001
6. Чернецкая Т. «Как стать артистичным». - М., 2000
7. Чурилова Э. Методика и организация театральной деятельности. - М., 2001

8. Яковлев Д. Дополнительное образование. - М., 2002

Литература, рекомендуемая для чтения детям

1. Белянская Л. Хочу на сцену! - Донецк, 1997
2. Ищук В., Нагибина М. Народные праздники. - Ярославль, 2000
3. Казанский О. Игры в самих себя. - М., 1995
4. Пикулева Н. Слово на ладошке. - М., 1997
5. Рау гул Е., Козырева М. Театр в чемодане. - СПб., 1998
6. «Любимые страницы». - Смоленск, 1999
7. «Напиток Карабаса-Барабаса». Йошкар-Ола, 1996
8. «Я познаю мир». - М., 1999
9. Смолина К. «Сто великих театров мира». - М., 2001

10. Сухин И. Незнайка, Хоттабыч. - М., 1994
11. Сыромятникова И. Искусство грима. - М., 1992
- У1.Тарабарина Т. 50 развивающих игр. -Ярославль, 1999
13. Успенские В. и Л. Мифы древней Греции. - М., 1993
14. Успенский Э. Школа клоунов. -М., 1996