

**Муниципальное общеобразовательное учреждение Сямженского
муниципального округа
«Гремячинская ОШ»**

Согласовано
на педагогическом совете
протокол № 1 от 28.08.2024

Утверждено:
директор Уварова Е.В.
Приказ № 20 от 28.08. 2024

**ПРОГРАММА
внеурочной деятельности
Школьный театр
«Вдохновение»
ТЕАТР – развивающая и обучающая среда.
Возраст детей – 7 –15 лет
Срок реализации – 3 года.**

Преподаватель:
Романова Т.В.

2024 год
п. Гремячий

Пояснительная записка

Время неумолимо мчится вперед, а вместе с ним многое изменяется. Переменам подвержены и многие из принципов театрально-художественного творчества. Потребность отображать жизнь различными путями и способами была в разные времена одинаково огромна. Театральные подмостки помнят крепостные пасторали; театр Станиславского и Немировича – Данченко; Вахтангова; Мейерхольда и еще множество великих имен, незабываемых постановок. «Без старого не бывает и нового». Но в наш век, век повальной компьютеризации и вместе с ним очерствения человеческой души, просто необходимо сделать театр не только «Зеркалом жизни», но эдаким «новым ковчегом» для детей и юношества. В театральную студию дети должны идти с огромным желанием заниматься данным видом художественно – сценического творчества, спешит с целью увидеть и почерпнуть что-то важное, что сделает мир чище и добрее. Отсюда логично вытекает концепция **социализации** в области театрального искусства для детей, подростков, юношества. Именно в театре ребенок, подросток может обрести и добрать недостающие аспекты жизни. Занимаясь театральным искусством, дети и подростки **приобретают**:

1. Необходимые навыки для существования в мире людей: коммуникативность; активность, смелость, альтруистичность, гуманизм, и другие навыки со знаком «+».
2. Арсенал необходимых любому культурному человеку знаний в области мировой культуры, искусства.
3. Взаимопонимание в среде сверстников и взрослых людей.

Утопией звучат слова о том, что театр умирает. Наоборот, в настоящее время у театра открывается второе дыхание. Театр необходим людям как воздух и особенно важен для детей, так как в нем учитывается их желание и способность к непосредственной природной игре. Ведь человек в течение жизни, так или иначе, исполняет различные роли, поэтому ТЕАТР, в котором играют дети до 16 лет, может быть хорошей жизненной силой для ребенка, подростка. В наше сложное время это немаловажно. Ведь именно в театре обыгрываются различные жизненные ситуации, к тому же ТЕАТР сочетает в себе: слово, жест, музыку, танец, вокал, декоративное-художественное оформление, и многое, многое другое – что, является оптимальной формой для обучения детей.

Основатель театральной школы К.С. Станиславский однажды сказал Н.И. Сац: «Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать создание детского театра с детского возраста? Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у каждого ребенка. Эта страсть у многих детей звучит ярко и талантливо, что вызывает подчас недоумение даже у нас – профессиональных артистов. Что-то есть в нашей педагогике, что убивает в них эту детскую смелость инициативы, и только потом, став взрослым, некоторые из них начинают искать себя на сцене. А вот если устранить этот разрыв, а если объединить талантливых ребят в детский театр в расцвете их детского творчества и уже с тех пор развивать их естественное стремление, - представьте себе какого праздника творчества можно достигнуть к их зрелым годам, какого единства стремлений»

Действительно при помощи занятий театральным искусством можно воспитать не только великого актера, но и **Человечного Человека!** Именно театр способен сделать людей такими, какими они должны быть.

Педагогические принципы.

1. **«Знаешь сам – поделись с товарищем».** Нравственное и интеллектуальное взаимообогащение участников театральной студии.
2. **«Обучаемся, играя».** Широкое использование игровой природы ребенка в процессе обучения и развития их творческого потенциала.
3. **«Ребенок => игра => перевоплощение =>театральная природа детей => обучающий игровой процесс => театральное художественное творчество => ребенок-актер».**

Развитие и закрепление знаний и умений участников студии при помощи игры, с перевоплощением основанной на творческой сущности детей. Идти от воспитанника студии, его способностей и возможностей.

4. **«Я сам».** Путем самостоятельных творческих работ вырабатывать у студийцев умение самостоятельно ориентироваться в области театрального художественно-сценического творчества, вырабатывать навыки трудолюбия, мастерства профессиональной подготовки для работы в театральном коллективе.

5. **«Мы в тебя верим».** Психологическая реабилитация закомплексованных детей путем ряда ответственных дел и поручений. Путем огромного доверия в творческие силы ребенка.

6. **«Самооценка».** Формирование адекватной самооценки у воспитанников студии.

7. **«Дал слово – держи».** Воспитание высокой личной ответственности у студийцев.

8. **«Лучшие из лучших».** Повышение результативности занятий путем адекватных взаимооценок участников коллектива с подведением общего итога занятий в целом. Формирование здоровой конкуренции у воспитанников студии для повышения качества занятий в студии и создания ярких актерских работ на сцене.

9. **«Все что получил в театре – в жизни пригодится».** Прививать любовь к коллективному творчеству, к труду при работе над декорацией, бутафорией, реквизитом, костюмом.

10. **«Идем к единой цели вместе».** Вырабатывать стремление у воспитанников театральной студии к достижению общей, единой цели путем коллективных творческих дел.

11. **«Вдали от дома своего».** Принцип обособленности детей от домашней привычной им стихии – конкурсы, фестивали, поездки различного рода с концертами, спектаклями, загородные творческие лагеря.

Все эти педагогические принципы являются основой для плодотворной творческой учебы и работы в театральной студии и в художественно - сценическом творчестве в целом.

Цели и задачи театральной студии:

Создание единого, постоянно действующего плодотворно – **творческого коллектива** – театральной студии «Вдохновение».

Создание максимально благоприятных условий для раскрытия индивидуального творческого потенциала каждого ребенка в коллективе, независимо от особенностей его характера, социального положения и других особенностей методом дифференцированного подхода.

Психологическая реабилитация детей. Дать возможность не только полностью раскрыться ребятам, но и ощутить на себе в полной мере альтруистический и гуманистический подход со стороны педагога, старших товарищей и сверстников.

Создание разного рода постановок, театрализации выразительных, ярких, запоминающихся, несущих добро, радость, катарсис.

Спектакли, представления, созданные в студии должны быть понятными по форме, содержанию, нести максимально добрый заряд для зрителей.

Это основные цели для студии, то к чему руководитель должен стремиться не только как педагог, режиссер, но и, прежде всего, как человек. Ребенок является ценностью в педагогической деятельности и стоит в центре ПРОГРАММЫ. Отсюда вытекает ряд педагогических задач:

1. Помощь воспитанника студии «Вдохновение» в **самопознании и саморазвитии**, в максимальном раскрытии творческих возможностей, гармонизации процессов и творческого роста.

2. Активизация познавательных интересов, расширение кругозора, познания.

3. Помощь студийцам в овладении навыками общения и сотрудничества, продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.

Учебно-тематический план

1-й год обучения

№	Наименование темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Художественно восприятие действительности. Формирование театрального характера мышления.			
2	Многообразие выразительных средств в театре.			
	Драматургия. Декорации и ДХО. Костюм. Свет. Грим. Музыкальное оформление. Шумовое оформление			
3	Исполнительное искусство актера – стержень театрального искусства.			
4	Основное направление актерского искусства – система К.С. Станиславского.			
5	Внутренняя и внешняя техника актера (психотехника). Тренинг психотехники - разминки			
6	Тренинг творческой психотехники актера			
	Развитие навыков рабочего самочувствия. Развитие творческого восприятия. Развитие творческих навыков – физического самочувствия Развитие артистической смелости и элементов характерности			
7	Система К.С Станиславского как совокупность элементов, призванных подготовить организм к творчеству, правильному сценическому самочувствию.			
8	Комплексные упражнения на овладение элементами системы К.С. Станиславского			
	Упражнения на достижение мышечной свободы Упражнения на внимание Упражнения на развитие воображения Упражнения на память физических действий			
9	Упражнения на развитие актерской смелости и непосредственности			
	Упражнения на сценическое общение Упражнения на развитие эмоциональной памяти Упражнения на темпо-ритм сценического действия			
10	Использование элементов систем К.С. Станиславского при выполнении простого сценического действия.			
11	Работа над театрализованными детскими представлениями.			

12	Показы театрализованного детского представления родителям и младшим школьникам.			
	Итого:			
№	Наименование темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Сценическое общение как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей 2 или нескольких действующих лиц			
2	Овладение техникой сценического общения партнеров:			
	Материал для общения – внутренние чувства, мысли. Объект общения (партнер, мысль) Средства, приемы общения – жест, слово, мимика, взгляд. Форма общения - приспособление Непрерывность общения. Совокупность всех элементов общения			
3	Оценка факта. Построение оценки факта			
	Смена объекта внимания. Сбор признаков (от низшего к высшему). Нахождение высшего признака. Выбор новой цели.			
4	Организация этюдов на оценку фактов событий			
	Перемена отношения к партнеру, предмету			
	Перемена отношения к месту и времени действия			
	Перемена отношения к смене темпоритма действия			
	Перемена отношения на действия в условиях оправданного молчания			
	Перемена отношения на организацию действия «Я» в предлагаемых обстоятельствах			
5	Сценические этюды			
	Одиночные на выполнение простого задания			
	На освоение предлагаемых обстоятельств			
	На сценическое общение, отношения к факту, предмету			
	Парные на общение в условиях органического молчания			
	На взаимодействием с партнером			
6	Словесное воздействие как подтекст			
	Подтекст и органика слова			
	Действительный посыл			
	Уникальность и смысловая нагрузка на данного человека в данной ситуации			
	Подтекст слова и реплики как часть подтекста общего поведения человека			
	Упражнения на вскрытие подтекста			
7	Освоение предлагаемых обстоятельств			

	сценических заданий			
8	Роль предлагаемых обстоятельств в выполнении заданий логики действия			
9	Этюды на организацию действия «Я» в предлагаемых обстоятельствах			
	Предмет конфликта как цель одной из борющихся сторон сценического действия			
	Передача или перехват инициативы в рамках сценического действия			
10	Мизансцена тела. Значение законов композиции в актерском творчестве			
	Композиционный центр. Целостность мизансцены. Соотношение в мизансценировании Законы типизации (жизненность мизансцены) Анализ произведения художников Этюды по картинам.			
11	Работа над новогодней сказкой и представлением			
	Показы представления, сказки в школе, на конкурсах, фестивалях			
12	Работа над литературно – музыкальной композицией.			
	Показ и анализ проделанной работы – литературно – музыкальная композиция в школе			
	ИТОГО			

3–й год обучения

№	Наименование темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Работа актера над собой			
	Приемы релаксации, концентрация внимания, дыхания. Снятие мышечных зажимов Энергетика актера. Выработка внешнего (рабочего) самочувствия. Этюды на достижение полной мышечной свободы			
2	Органические (подлинные) действия			
	Просто физическое действие предлагаемые обстоятельства «если бы». Событие; оценка, задача; простое физическое психическое действие. Внимание воображение. Логика и последовательность, беспредметное действие Принципы импровизации. Эмоциональная память Построение этюдов на основы импровизации. Показ этюдной программы на импровизацию.			
3	Работа актера над образом. Логика.			
	Я -предмет. Я – стихия. Я – животное. Я – цветок; дерево. Внешняя характеристика Форма (выдержка и законченность) Показ и репетиции этюдной программы на логику действия			
4	Работа над спектаклем.			

	Показ спектакля в школе, работа над литературно – музыкальной композицией			
5	Самостоятельная режиссерская работа по отрывкам из классической русской литературы. Показ самостоятельных работ, анализ работ			
6	Анализ проделанной учебно – концертной деятельности за учебный год			
7	Посещение спектаклей профессиональных театров с последующим анализом увиденного			
8	Работа над творческим отчетом – творческие работы участников. Показ			
	ИТОГО:			

Методы и приемы, применяемые при обучении и подготовке для деятельности в области театрального художественно – сценического творчества участников театральной студии «Острова»

Театральная студия «Вдохновение» делит свою работу со студийцами на два этапа:

1 этап – работа по развивающим программам

2 этап – работа по обучающим программам

Развивающие программы предполагают задачи личностного развития – интеллектуального, эмоционального, физического и ориентированы на младшие группы (дети 7 – 13 лет). При наборе в младшие группы необходимо выявить способности детей и интерес родителей к сотрудничеству и сотворчеству; интерес к театральному искусству. Группы младшей студии могут пополняться новыми воспитанниками на всем протяжении обучения. Поэтому в группах собираются разные по возрасту дети, способные к взаимному сотрудничеству.

В младшей группе преподаются:

1. Театральная игра
2. Пластика
3. Развитие речи
4. Азбука театра

Первый этап обучения может длиться до 2 лет.

Первый год занятий направлен на создание работоспособного, творческого коллектива.

Главная задача занятий – снять приобретенные зажимы, развивать познавательный интерес, вырабатывать навыки работы в группе и самое основное – научить получать удовольствие от своей работы и работы товарищей. В группах по 12 - 15 человек.

Главное занятие игра. Диалоги используются с самого начала. Очень важно чтобы дети умели слушать, созерцать, импровизировать. Виды тренингов: дыхательные, физические, психологические, речевые. Детям предлагаются этюдные и репетиционные формы работы. В студии организуются видео просмотры, просмотры, экскурсии, посещение спектаклей, выставок, прогулки. В каждой четверти – открытый урок для родителей (4 урока за год). Учебные работы, спектакли используются в концертах, показах в школе, на конкурсах в городе (лучшие).

Второй этап – обучающие программы – направлены на предмет обучения и работа в обучающих программах получает оценку по абсолютным критериям овладения предметом ТЕАТР. Задачей этой программы будет овладение стилистикой литературной речи.

Обучающийся должен уметь проанализировать стилистические способности.

По обучающим программам работают старшие группы

(с 14 лет и до окончания школы 16-17), прошедшие первый этап обучения. Но могут быть приняты дети, ранее не занимавшиеся в театральной студии. В данном случае учитываются творческие способности и умения ребенка. Второй этап обучения продолжается 4 года. В старшей группе может быть до 15 участников.

Занятия в старшей группе – это лекции, тренинги, репетиции, индивидуальные занятия; занятия с малыми группами (по 3 – 5 человек), сотрудничество в совместной продуктивной деятельности. Старшая работает по обучающим программам, но и индивидуальным учебным планом.

Преподаются следующие дисциплины:

1. Актерское мастерство
2. Сценическая речь
3. Грим и костюм; декорация и реквизит

Вся работа старшей группы строится вокруг целостного художественного произведения: спектакля, концерта, шоу, праздника, творческого вечера, литературно – музыкальной композиции; театрализованного представления.

В процессе работы режиссер - педагог и старшие воспитанники выступают в качестве партнеров. Здесь используется принцип работы творческой мастерской.

В ходе творческой работы исследуются проблемы:

1. Возможности сотрудничества педагога и студийцев.
2. Возможности сотрудничества в творческом процессе воспитанника из младшей группы.
3. Культурный феномен любительского театра – объединяющий школьников, педагогов, родителей и бывших выпускников студии в спектакле.

Классификация по ступеням обучения в театральной студии

1 ступень обучения (дети от 7 до 13 лет)

Театральная игра.

Воспитанники студии живут во времена некоторой политической нестабильности, духовного кризиса в обществе. Такие кризисы нередко расслаивают общество, появляется категория никому ненужных людей. И вот в такое время перед нами стоит задача – помочь формированию сильной личности, способной сопротивляться агрессии внешнего мира. Отсюда в ходе театральной игры следует преодолеть следующие проблемы:

1. Раскрепощение ребенка; снятие зажимов, комплексов, приобщенных ребенком в начале жизни.
2. Раскрытие способностей и талантов ребенка.
3. Обеспечение ребенка различными средствами раскрытия талантов и способностей.

Цели и задачи:

Главная цель – выявить творческие способности ребенка, подготовить его к любой творческой деятельности.

Театральная игра должна развивать:

1. Наблюдательность
2. Внимание и память
3. Творческую фантазию и воображение
4. Образное мышление
5. Чувство ритма; формировать партнерские отношения; учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию.
6. Развивать эмоциональный мир ребенка (способность сострадать, сочувствовать)
7. Воспитывать самодисциплину, уметь самоорганизовываться.
8. Учить анализу и умению выразить свои мысли, умению донести свои идеи и ощущения до слушателя

Театральная игра уступит место актерскому мастерству.

Здесь надо научить:

- ✓ Сосредоточиться на выполнении индивидуального задания.
- ✓ Ориентироваться в пространстве.
- ✓ Основам построения мизансцены.
- ✓ Обозначать место действия выгородкой.
- ✓ Принципу «я в предлагаемых обстоятельствах»

- ✓ Обработывать точность простейших физических действий.
- ✓ Воспитывать мышечный контроль.

Театральная игра формирует и художественный вкус, воспитывает уважение к литературе и чтению.

Краткое содержание.

Знакомство ребенка в игровой форме с самим собой и окружающим миром. Здесь два блока: знакомство с естественным миром и рукотворным. Ребенок из города лишен возможности полноценно воспринимать мир природы. Поэтому знакомство с этим миром входит в содержание театральных занятий. Искусство общения также является содержанием нашей работы. Знакомство с рукотворным миром надо начать с мира предметов, изготовленных человеком. Более сложно перейти к знакомству с эстетическими способностями преобразования мира.

Методика и технология:

Работа на 1 ступени строится на базе развивающихся методик. Чтобы развивать способности ребенка, создается ситуация, где способности обнаруживаются, возникает необходимость в использовании этих способностей. Задания усложняются, раскрытие способностей развивается. В таких условиях необходим индивидуальный подход, который не ставит конкретных сроков достижения результатов.

Игра - ведущий тип деятельности ребенка. Она близка ребенку, он чувствует себя в ней спокойно и уверенно. Игра дает выход избыточной энергии, реализацию подражания, тренирует навыки необходимые в серьезных делах, удовлетворяет потребность в игре. На занятиях можно использовать произведения художественной литературы, как в полном виде, так и частями; могут быть взяты сюжеты или герои.

Чтение произведения должно настраивать на занятие или этюд. Если произведение используется полно как основа для этюда, сценки, то обязательно в комплексе. Например «Петрушкины забавы». Кроме репетиций и разминок используются другие произведения этого цикла. Допустим, педагог читает потешку, дети замирают, а дальше оправдывают свою позу. Это является методом погружения. Познакомившись с этим методом, дети могут воспринимать автора как собеседника, соавторы игры.

Наполняемость группы – 12 -15 человек.

Одежда спортивная. Помещение – актовый зал, просторный, хорошо проветриваемый.

Ключевые упражнения, используемые на занятиях театральной студии «Острова»:

1. Игра на выбывание («Баранья голова»; «Рыба, птица, звери»)
 2. Тренинги памяти и наблюдательности.
 - «Кто во что одет»; «Назови исчезнувший предмет»; «Снежный ком»; «Повтори движения»; «Вспомни свое утро»; «Посылка».
- Выполнять простейшие этюды в ритме, заданном педагогом.
 - Равномерно распределять свои движения на определенный счет.
 - Коллективно прохлопать заданный ритм.
 - Удерживать заданный ритм, прохлопывая его по кругу в течении 2 – 3 минут.
 - Удерживать 1, 5 – 2 круга 2 кратных ритма, двигаясь на встречу друг другу.
 - Обозначать ритм разными простыми физическими действиями.
 - Дать краткое словесное описание портрета и основных черт характера каждого члена группы
 - Узнать каждого члена группы с закрытыми глазами на ощупь и по голосу.
 - Построить этюд в паре с любым партнером.
 - Объяснить условия задачи 2 – 3 ребятам и организовать группой его выполнение.
 - Поддерживать диалог с партнером
 - Описать эмоции, которые испытывает герой этюда (художественного произведения); уметь дать истолкование этим эмоциям.
 - Описать свои эмоции, настроение («Цветное настроение»)
 - Интерпретировать эмоциональное состояние животного или героя по его пластике, поступкам.

- Удерживать в памяти цепочку слов, связанных по смыслу (до 18) и не связанных (до 12).

Запомнить:

- Свои места в течение 3 – 4 передвижений
- Расположение группы из 5 – 8 предметов и вернуть их в первоначальное положение после перемены их места педагогом.
- Свою мизансцену в точности до пластики рук, взгляда, суметь ее повторить.
- Мизансцену, построенную другим учеником, и в точности ее повторить.
- Текст из 2 – 3 стихотворных строф, написанный простым размером, в ходе выполнения упражнения.

- Читать в течение 3 – 4 минут текст, написанный крупным шрифтом, не обращая внимания на шум, затем рассказать содержание.
- Смотреть этюды товарищей в течение 5 – 15 минут, не создавая помех другим зрителям.
- Выполнять монотонные, повторяющиеся задания, не отвлекаясь в течение 5 – 15 минут.
- Проанализировать соответствие выполнения задачи, поставленной педагогом.

3. Развитие памяти, фантазии и воображения «Коллективный рассказ»; «Овощные комплименты»; «Зеркало».

4. «Цветение и увядание» - упражнение на веру в предлагаемые обстоятельства и чувство ритма «Кукла и насос».

5. «Времена года» - команда показывает, а вторая отгадывает по предлагаемым обстоятельствам.

6. «Аквариум» - 2 группы – обитатели и наблюдатели – упражнение на веру в предлагаемые обстоятельства и темпоритм (различный)

Предполагаемые результаты обучения и формы контроля.

Так как программ является развивающей, то достигнутые успехи демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих мероприятий, где оцениваются детьми и педагогами. Могут быть использованы такие формы:

- Творческие показы
 - Концерты
 - Вечера внутри студии с другими группами, показы родителям.
- Дети должны уметь:
- Выполнять тренинги, упражнения в присутствии посторонних лиц
 - Построить на основании задания сюжетный рассказ из 12 – 18 слов с завязкой, событием, развязкой.
 - Придумать бытовой сюжет, используя опорные слова, обозначающие действия.
 - Показать индивидуальный этюд по опорным словам, коллективный этюд с 1 – 3 партнерами.
 - Найти оправдание любой позе.
 - Описать картину – внутреннее видение.
 - Развить в течение 2 – 3 минут тему, предложенную педагогом.
 - Развернуть в течении 5 – 7 минут групповой рассказ на предложенную тему.
 - Рассказать, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего.
 - Рассказать о своих наблюдениях за миром людей, природы, предметов.
 - Привлекать в этюде наблюдения из собственного творчества.
 - Через пластику тела передать пластику животных.
 - Действовать в темпе заданном педагогом.
 - Построить пластическую композицию из 3 – 7 человек, отражающую пластику природы.
 - Двигаться по кругу хаотично и в ритме, заданном педагогом.
 - Переключаться с одного ритма на другой, непрерывно.
 - Сделать двухминутный устный анализ картины; 5 – 10 минутного музыкального отрывка.
 - Выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы со стороны зрителей.
 - Проводить театральные игры со сверстниками.

- С закрытыми глазами добраться до заданного места в знакомой аудитории, двигаться цепочкой по комнате с закрытыми глазами за ведущим, глаза которого открыты 3 – 5 минут.
- Выполнять с закрытыми глазами простые задания с предметом.
- Выстроить с закрытыми глазами определенную композицию; распределиться по площадке, не перекрывая партнеров.
- Распределиться по площадке, чтобы выделялся главный персонаж.
- По заданию педагога с помощью предметов построить композицию на заданную тему, объяснить значение каждого предмета.
- Выполнять 2 – 3 простых физических действия на сцене в течении 3 – 4 минут; выполнять упражнение на п. ф. д. (память физических действий) по выбору воспитанника.
- Знать 7 – 10 произведений из русского фольклора; уметь рассказать сюжеты 3 – 5 русских народных сказок; 3 – 4 сюжета сказок из фольклора зарубежных стран. Знать 5 -10 стихов русских поэтов; 3 -5 стихов зарубежных авторов; 10 -15 русских и зарубежных авторов детских и сказочных произведений.; 5 – 10 названий их произведений.

2 этап обучения «Актерское мастерство» (дети от 11 – 16 – 17 лет)

Эта программа направлена на то, чтобы ее воспитанник все время находился на сцене, репетируя, тренируясь, играя роли, т.е. занимался актерской работой, из которой он получает значительный опыт.

Цели и задачи

На 1 этапе работы с воспитанниками второй ступени главная задача – раскрытие творческой индивидуальности каждого из них. Главная задача 2 этапа – приобретение актерских навыков разных жанров.

Краткое содержание

Актерское мастерство включает в себя освоение:

- Техника работы над собой и раскрытие творческой индивидуальности
- Психотехника переживания в процессе работы актера над образом.
- Техника воплощения актеров над ролями различных жанров.

По выработке актерского мастерства в основном используются методы К.С. Станиславского:

- Метод «исключения» подразумевает умение выявить и устранить внутренние зажимы на пути к созданию и воплощению образа.
- Метод «физических действий» направлен на достижения психологического результата. Физические действия помогают актеру возбудить чувства, добиться органики.
- Метод «психологического жеста» помогает в оттачивании работы над ролью.

Все методы достигаются через постановку увлекательных творческих задач.

На 1 этапе становления актера на сцене решается методом индивидуально – группового тренажа, а также постоянным присутствием зрителей (режиссер, другие воспитанники, родители и т.д.). Так идет привыкание к присутствию зрителя. «Инструкторский» метод позволяет опытным театрам студийцам обучать менее подготовленных (под наблюдением педагога) это воспитывает ответственность к делу. Развитию воображения, чувства формы, внимания, способствует принцип работы с воображаемыми предметами, декорациями, партнерами. Половина каждого занятия отводится на обязательный индивидуально – групповой тренинг. В данном случае совершенствуется техника подростка и психофизический аппарат. В тренинг входят сценическая речь, движения, пластика. Занятие обычно заканчивается коллективной импровизацией. Тему задает педагог или кто-то из студийцев. Наполняемость группы 15 – 20 человек. Форма одежды – спортивная. Помещение актовый зал.

Ключевые упражнения:

1. «Хаотичный танец (метод «тотального выражения»). Принять равновесную позу, закрутить бедра против часовой стрелки – двигаться туда, куда хочется, куда понесет и делать

все то, что хочется: кричать, смеяться, петь, прыгать, кататься по полу. Используя всю энергию импульса. Затем перейти к четкому действию по достижению цели. По окончании упражнения проанализировать свои ощущения.

2. Игра в прятки с «зажимом» (метод исключения). Ставим не сложную творческую задачу. Определить свои зажимы и снять их приспособлением к новому движению. Свой внешний вид не должен волновать – только задача, которую нужно выполнить. Тренируется психологический аппарат. (Пр. «Лев на охоте» и т.д.)

3. «Путь к цели» (метод физических действий). Ставим сложную психологическую задачу («Сюрприз маме»). Найти подходящие физические действия, исключить не соответствующие. Многократность действий приблизит к внутреннему ощущению радости.

4. «Дережирование чувством» (упражнение на психотест). Равновесная поза, задержать дыхание. На вдохе дать мысленно установку: например «Злобная радость», «Хочу власти», «Я летаю», «Я – победитель!» и т.д. Найти нужное настроение и стремиться к цели. На выдохе сделать движение, повторить – можно подключить голос, жест. Жест по команде делать то мысленно, то физически.

Предполагаемые результаты обучения и формы контроля.

Творческая работа в виде этюдов, спектаклей выносится на оценку зрителей, коллег – профессионалов.

Участники студии должны приобрести навыки:

- Уметь обнаруживать внутренние зажимы на пути к созданию образа.
- Находить способы к устранению помех и зажимов
- Различать компоненты актерской выразительности
- Настраивать на работу весь психофизический аппарат
- Определять сквозное действие роли
- Раскладывать сквозное действие на простые физические действия
- Правильно выполнять цепочки простых физических действий
- Находит характерные черты поведения персонажа

1 четверть – этюды на беспредметное, бессловесное действие.

2 четверть – этюды на взаимодействие с партнером в придуманной ситуации («Я» в предлагаемых обстоятельствах)

3 четверть – спектакль, сказка (миниатюры)

4 четверть – Работа над комедией, трагедией, драмой, водевилем – отрывки из спектаклей разного жанра.

Пластика

Пластика не только тренировка тела, но и интеллекта, эмоции. Пластика во многом определяет спектакль. Занятия пластикой направлены на организацию взаимодействий тела, разум и эмоций каждого участника.

Цели и задачи

Занятия пластикой помогут ребенку укрепить дыхание, саморегуляцию, умение расслабляться, концентрироваться. В работу включается мышечный, интеллектуальный и эмоциональный аппарат. Прислушиваясь к ощущениям своего тела, ребенок ощущает единство движений людей и пространства, получает удовольствие от красоты мира.

Основные задачи и цели:

- Гармонизация взаимодействий тела и эмоций ребенка
- Развитие тела, свободы в обращении со своим физическим аппаратом
- Развитие навыков саморегуляции

Краткое содержание

Раздел пластинки содержит 6 тем:

- Общая физическая подготовка, координация движений, движение и музыка, внутренне движение, пантомима, органика.

Все темы изучаются и вводятся одновременно от года к году, от игры к осознанной творческой задаче. В начале обучения упор делается на ОФП (общую физическую подготовку) координацию движений, движений и музыки. Это посильная для ребенка задача. Далее вводится «пантомима» и «внутреннее движение».

Методика и технология

Время занятий детей на 1 ступени может продолжаться до 2 лет, в зависимости от возраста и возможностей ребенка. Методика строится на принципах общения и игры. Принуждение исключено. Игры позволяют развить навыки коллективного взаимодействия и саморегуляции.

При гармоничном взаимодействии возникают задачи: умение воспринять, увидеть, услышать, почувствовать, умение высказать, выразить, нарисовать, пропеть, выразить движением.

Структура занятия такова:

1. Психофизическая разминка

- Настройка эмоционального и интеллектуального аппарата
- Физическая разминка

Основная часть включает созерцание, импровизацию, этюд, игру, беседы, экскурсии, просмотр к/ф. и т.д.

На занятиях необходимая творческая свобода. Требуется хороший, просторный класс, чистый пол, спортивная форма одежды, коврики, спортивный инвентарь (мячи, скакалки). Группа участников должна быть 12 – 15 человек.

Ключевые упражнения

1. «Построение позвоночника» (расслабление от головы до поясницы, осящая каждый позвонок)

- Повесить верхнюю часть тела на воображаемую вешалку – расслабить, затем проделать все обратно. Голова – воздушный шарик на нитке.

2. «Я – мир». Представить и ощутить себя частицей пространства (комнаты, города, земли, вселенной). Услышать звуки вокруг себя, внутри себя, не открывать глаз. Почувствовать тепло, холод окружающего пространства. Упражнение выполнять группой в кругу с педагогом.

3. «Оживание» - постепенно осваивать пространство вокруг.

4. «Растяжки». Внимание – дыханию. Упражнения направлены на укрепления мышц. Весь блок делается от головы к ногам, чередуется с расслаблением. Постепенно увеличивается степень сложности.

5. «Силовой блок». Выполняется от головы к ногам. Особое внимание уделяется дыханию. Этот блок чередуется с растяжкой. Блок направлен на укрепление мышц.

Также упражнения:

6. «Движение в пространстве»
7. «Движение и музыка»
8. «Закрытие – раскрытие»
9. «Импровизация»

Предполагаемые результаты обучения и формы контроля.

Контроль осуществляется во время творческих показов внутри группы, открытых уроках. Экспертами являются участники театральной студии и педагог.

К концу обучения студийцы должны уметь:

- Самостоятельно провести групповую разминку
- Свободно фантазировать, переходя от образа к образу
- Импровизировать под музыку и без нее с реквизитом на любой площадке в течение 30 минут индивидуально, парно и в группе
- Сочинить и воплотить пластический образ в этюде
- Участвовать в этюде, сочиненном другими студийцами
- Организовать коллективную работу над этюдами
- Выработать способность созерцать 10 – 20 минут
- Владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления
- Знать свои индивидуальные особенности тела и уметь использовать их достоинства

- Выработать с помощью педагога схему личного разминочного тренинга
- Привести себя за 30 минут в состояние максимальной трудоспособности

Сценическая речь

Правильный сценический голос дает ребенку возможность быть понятым и услышанным со сцены. Освобожденный голос дает большие преимущества в жизни. Дыхательная гимнастика используется не только для постановки голоса, но и для укрепления здоровья.

Цели и задачи.

Звучащий голос является результатом физических процессов.

Интеллектуальные и эмоциональные зажимы отрицательно действуют на голос. Изучение сценической речи преследует цель:

- Свободно общаться друг с другом
- Освобождение личности через освобождение голоса

Основные задачи

- Раскрыть и развить голосовые возможности ребенка
- Научить детей поддерживать свое дыхание и голос в рабочей форме самостоятельно
- Освободить природный голос от мышечного напряжения
- Развить и укреплять уже освобожденный голос
- Обучить воспитанников различным видам специальной гимнастики, укрепляющей речевой, голосовой и дыхательный аппарат.
- Обучить методике работы с поэтическим, прозаическим и драматургическим текстом.

Краткое содержание

Сценическая речь предполагает работу над техникой речи и литературно – художественным текстом, над передачей сверхзадачи через словесное действие.

Методика и технология.

На 1 ступени дети познают предложенный материал в игровой форме, а на второй ступени материал осваивается и практически и теоретически. В младшей группе одна часть занятия – освоение новых упражнений в игровой форме, а вторая часть занятия – импровизация на заданную тему. В старшей группе 1 часть занятия – тренинг, 2 часть – подача и освоение нового материала. Форма занятия – групповая, по мере необходимости проводятся индивидуальные занятия. Состав группы 12 – 15 человек. Форма одежды – свободная, не стесняющая дыхания. Просторный, хорошо проветриваемый класс необходим.

1 ступень (дети 7 – 13)

Ключевые упражнения

1. «Мячик и насос» (тренинг длительного и резкого выдоха)
2. «Орган» - упражнение на освобождение голоса.
3. Артикуляционный тренинг – развитие губных мышц.
4. «Кидаем мячи» - тренинг дикции (различные звуко сочетания)
5. «Словесное действие» - работа с литературным текстом – выполняя определенную задачу, заданной действие.
6. «Точка зрения» - упражнения на логику текста. Участник читает текст от одного или другого персонажа, выстраивая интонирование в соответствии с логикой отношения персонажа к описываемым событиям.

Предполагаемые результаты обучения и формы контроля

Дети 1 ступени (7 – 13 лет) должны:

- Овладеть 5 – 10 дыхательная упражнениями
 - Знать 5 – 8 специальных артикуляционных упражнений. Уметь их выполнить.
- Провести комплексную артикуляционную гимнастику
- Уметь управлять: высотой голоса под контролем педагога и самостоятельно; длительностью звучания, громкостью голоса

- Знать 20 – 30 скороговорок
- Знать 5 – 10 сложных звуко сочетания
- Овладеть приемами освобождения дыхательных мышц
- Уметь выполнять дыхательные и речевые упражнения во время ходьбы, наклонов, бега и т.д.

Овладеть длительным выдохом при коротком вдохе.

- На 1 выдохе произнести 2 – 3 строчки стихотворения в медленном темпе и 5 – 6 строк – в быстром
- Произнести самостоятельно скороговорку, выполняя простое действие
- Выполнить словесное действие, заданное педагогом на стихотворном и прозаическом материале
- Произнести скороговорку или небольшой стих, учитывая предлагаемые обстоятельства предложенные педагогом
- Прочитать отрывок прозы, стиха рассчитав логические ударения и логические паузы (3- 5 минут подготовка)
- Строить в паре с партнером диалог, используя 2 -3 психофизических действия; текст 3 – 5 скороговорок в течении 2 -3 минут
- Уметь поддержать диалог на заданную педагогом тему

2 ступень

(дети 13 – 17 лет)

Вторая ступень использует те же, что и первая, но добавляет более сложные:

1. «Сонная голова» (снятие зажимов затылка и шеи – ощущения «толстой шеи» + фонационная гимнастика)
2. «Путешествия по резонаторам» (тренинг верхнего, среднего и нижнего регистра голоса)
3. Создание звукового образа («лифт», «море», «часы» и т.д)
4. «Джунгли», «море», «зоопарк», «лес», «ферма» ... - звукоподражание

Предполагаемые умения и формы контроля

Знания прослеживаются в творческих работах : спектаклях, концертах, отрывках уроках.

Результаты оцениваются студийцами, педагогами.

На 2 ступени дети должны *уметь*:

- Обнаруживать и самостоятельно снять мышечные зажимы
- Направлять звук в основные резонаторы
- Устанавливать и удерживать дыхательную опору звука
- Создавать звуковой образ
- Устранять дефекты дикции
- Создать словесно – речевой образ
- Применять навыки и умения в работе с текстом

Знать:

- Правила орфоэпии, применять их в работе с текстом.
- Законы логического построения речи

Грим, костюм, декорация (2 ступень)

Грим, костюм, создание декорации – развивает художественную и образную фантазию.

1. Изучение законов грима. Знакомство с общими особенностями анатомии человеческого лица, с гигиеной и техникой наложения грима.

2. Создание костюма в два этапа:

- История костюма
- Создание эскиза костюма на бумаге, который соответствует образу героя.

Театрально – декорационное искусство:

- Знакомство со сценой – изучение техники сцены.
- Разработка и создание декораций (подбор средств и материалов; изготовление декораций)

Изучение материала строится по репродукциям, посещение музеев, выставок, театров.

Грим и костюм; декорация. Ключевые задания.

- Нарисовать эскиз костюма по историческому материалу
- Создать эскиз грима на заданную тему
- Составить цветовой коллаж к костюму из лоскутов
- Придумать грим к костюму
- Придумать костюм к гриму
- Нарисовать декорации на заданную тему по историческому материалу ; сказке
- Придумать оформление сцены к празднику

Предполагаемые результаты обучения и формы контроля:

- Гигиенические навыки при нанесении грима
- Общие принципы наложения грима
- Уметь собрать исторический материал по гриму соответствующий спектаклю
- Создать эскизы по гриму и костюму
- Создать эскиз декорации к спектаклю

Результаты прослеживаются в показах спектаклей, учебных работ, театрализации на зрителях. Результаты оценивают студийцы других групп, педагоги, родители.

Дети 2 этапа обучения должны также к концу обучения уметь:

- Самостоятельно готовить сцену, зрительский зал к репетиции, спектаклю.
- Самостоятельно готовить реквизит, костюмы, бутафорию к репетициям, спектаклям, перевозке
- Самостоятельно провести тренинг – разминку речи; физически подготовить организм к нагрузке (танец повторить, пластический этюд и т.д)
- Самостоятельно организовывать репетицию в своей группе
- Помощь педагогу генеральных репетиций, рекламы (создание афиши) подборе музыки

В результате этой работы выявляются организационные и деловые качества детей.

Выводы и результаты

«Детям интересны и сказки, и действительность, и прошлое и будущее. Они очень любят мир животных. Но, как известно, самый интересный для человека предмет – человек» (А. В. Луначарский)

Об этом нельзя забывать, развивая и обучая детей в театральной студии. Ввиду полного отсутствия настоящей детской драматургии, придется искать опору в детской литературе, черпать оттуда образы и сюжеты, заниматься инсценировками, адаптацией литературного материала к сцене. Человек, истинно любящий и болеющий за свое дело, не будет останавливаться на полпути, а методом поиска и проб достигнет того, к чем стремиться, будет использовать все варианты, трудясь на бескрайнем поле творчества.

Театр - искусство синтетическое. Театра – искусство коллективное. Театр – синтез многих искусств вступающих во взаимодействие друг с другом. К ним принадлежит литература, живопись, музыка, архитектура, вокальное, хореографическое искусство. В числе этих искусств есть одно такое, которое принадлежит только театру. Это – искусство актера.

«Подлинным творцом в театральном искусстве является не отдельный человек, а коллектив, творческий ансамбль». (Б.Е. Захарова)

Чем больше в театральном действии используется музыки, тем ярче и объемнее становятся образы. Музыка как бы задевает самые сокровенные струнки человеческой души, обнажает и обостряет сценическое действие. Театр неотделим от музыки также, как человек от сердца.

«Музыка в спектакле – неотрывная носительница глубин его содержания»

В спектаклях может использоваться как авторская музыка, так и сочиненная профессионалами. Музыкальные представления неотделимы от искусства танца и вокального мастерства, но если у ребенка не наблюдается музыкальных способностей – нужно научить маленького актера правильно интонировать под музыку, иметь хорошую, четкую дикцию, владеть пластикой и мимикой.

Синтез разных видов искусств в театре возможен лишь в том случае, если будет нести в себе ту или иную театральную функцию, смысловую нагрузку, сюжетную нагрузку. Не просто живопись, а театральная живопись, не просто музыка, а театральная музыка и т.д.

Единственный элемент, театральный по своей природе изначально – это актерское искусство, которое в совокупности с другими видами искусств делает театр ярким и незабываемым зрелищем.

Главное отличие всех видов искусств от театральных в том, что авторы многих творений непосредственно обращаются к зрителю, а в театре связь происходит через проводника всех мыслей и чаяний коллектива – актера. В принципе возможно использование всех видов искусств на сцене, если применить к ним вид, способ театральной интерпретации, т. е. максимально приблизить их к театру.

Возможно отметить значение ДХО в спектаклях, театрализациях. Любое оформление, любые декорации того или иного театрального действия должны отвечать, соответствовать ему – нести театральную функцию, отражаться на игре актеров и происходящим на сцене, а не быть «мертвыми»; помогать, а не мешать происходящему на сцене (не быть формальными), а быть функциональными.

«Любая часть декорации, любой предмет на сцене, не оживленный выраженным через действие отношением к нему актера, останется «мертвым» и должен быть удален. Любой звук, прозвучавший по воле режиссера, но не услышанный актером, не воспринятый им и не отразившийся в его сценическом поведении, должен умолкнуть, ибо такой звук не приобрел театрального качества»(Б.Е. Захава)

Театральная студия, работающая в области художественно – сценического творчества может воспитать прекрасных творческих, эмоциональных людей, владеющих умениями актерского мастерства, не безразличных к происходящему в обществе и мире. Людей любящих свою страну, свою культуру, природу. Основной целью воспитания в театральной студии является формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового к творческой деятельности в любой области.

Театральная студия может плодотворно сотрудничать с разными коллективами, кружками и студиями, работающими в школе. Например:

1. Театральная студия + литературная гостиная
2. Театральная студия + ИЗО кружок
3. Театральная студия + вокальный ансамбль + танцевальный кружок
4. Театральная студия + студия «Мягкая игрушка»
5. Театральная студия + научное экологическое общество => экологический театр.

Говоря о театральном творчестве можно сделать следующие выводы:

1. Театральное искусство, было, есть и будет неотъемлемой частью общечеловеческой культуры.

2. Развивая формы и методы работы в художественно – сценического творчества, педагоги театральной студии вносят большой и необходимый для последующих поколений вклад в дело детско – юношеского искусства и культуры.

3. С помощью художественно сценического творчества, во всех его многообразных проявлениях, педагоги могут формировать в подрастающем поколении способность воспринимать и ценить прекрасное, этические и эстетические основы, любовь к разным видам искусства, понимание лучших образцов искусства и культуры.

4. Детское и юношеское художественно сценического творчества имеет огромное значение для человечества в целом, так как все начинается с истоков и азов, которые закладываются в детском возрасте. «Что посеешь – то и пожнешь».

Знания в театральной студии имеют огромное воспитательное значение в делах и помыслах подрастающего поколения. Педагоги студии должны совершенствовать свое мастерство, искать новые методы и формы работы с детьми и подростками.

Необходимо постоянно повышать интерес своих воспитанников к театральной деятельности и занятиям искусством, делать занятия интересными, а представления более выразительными и «зрелищными». Спешить делать добро! Студия приглашает в страну творчества.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Основы системы Станиславского» 200 год «Феникс» - М.В Кисилева, В.А. Фролов
2. «Актерский тренинг – гимнастика чувств» 2006 год. Санкт – Петербург – С.В. Гиппиус
3. «Актерский тренинг» М. Чехова – В. Полещук 2010 год изд. – во АСТ Владимир
4. С.Г. Андраников «Пластические тренинги» 2000 год Москва ВЭЦ ШТ.
5. О. Лоза «Актерский тренинг по системе Станиславского» 2009 год изд. – во АСТ 2009 год
6. «Методика и организация театрализованной деятельности младших школьников». Э.Г. Чурилова 2001 год изд. – во «Владос» Москва
7. «600 творческих игр для больших и маленьких» А. Лопатина; М. Стрельцова Амрпта - Русь
8. «150 лучших развивающих игр для детей 7 – 10 лет» Л.В Мищенкова Ярославль Академия развития 2008 год.
9. «309 развивающих игры для детей 7 – 11 лет» Н. Леонова 2007 год Рипол Классик Москва
10. «Развивающие занятия (Речь, мышление, память, внимание) 8 – 10 лет» Л.В. Мищенкова 2008 год Ярославль «Академия развития»
11. «Логика. Речь. Моторика. Творческие способности. – 8 – 10 лет» Л.В. Мищенко 2008 год Ярославль «Академия развития»
12. «Развивающие игры для младших школьников» Н. Васильева; Н. В. Новоторцева Ярославль «Академия развития» 1996 год
13. «Развитие речи» «Уроки Риторики» Л.Г. Антонова 2007 год Ярославль «Академия развития»
14. «Развитие речи для детей». Н.В. Новоторцева 1998 год Ярославль «Академия развития»
15. «Развитие речи для детей 2» Н.В Новоторцева 1997 год Ярославль «Академия развития»
16. «Речь, Речь, Речь. Детская риторика для младших школьников» Т.А. Ладыжинская 2000 год Москва «Родничок» Тула
17. «2500 скороговорок» (программа развития и обучения) Москва 2003 год « Олма – Пресс»
18. «Занимательные игры и задания для развития устной речи и дикции» З.Н.бугаева
19. «Речевой тренинг: дикция и произношение» Л. Д. Алферова 2007 год Санкт – Петербург СПГАТИ учебное пособие
20. «Скороговорки в речевом тренинге» М.В. Смирнова СПГАТИ