

Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова»

«Утверждаю»
Директор МАУДО
«ДТДиМ им. О.П. Табакова»
Муковозов Н.А.
Приказ № 106 от 30.08.2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Театр музыки и поэзии Детский Остров»**

Возраст учащихся – 6-17 лет
Срок реализации – 5 лет
Автор – педагог дополнительного
образования высшей квалификационной
категории
Гладырева Елена Александровна

Саратов
2023

Паспорт программы

Наименование	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр музыки и поэзии Детский Остров»
Составитель	Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории Елена Александровна Гладырева
Направленность	Художественная
Цель	Вовлечение учащихся в творческую деятельность, развитие эмоциональной сферы детей средствами театрального искусства в условиях разновозрастного детского коллектива.
Задачи	<p>Обучающие задачи: дать основы знаний по актерскому мастерству, культуре речи; обучить азам актерского мышления; сформировать навыки сценической речи, сценического движения, работы с текстом; познакомить с историей, жанрами театра, основами сценографии.</p> <p>Развивающие задачи: развивать творческое воображение, эстетическое восприятие; пробудить интерес к работе над словом; развивать интеллектуальные, музыкальные и творческие способности; способствовать развитию пластики, речевой выразительности, внимания, воображения, образного мышления.</p> <p>Воспитательные задачи: совершенствовать коммуникативные навыки; воспитывать стремление к взаимопомощи, поддержке, доброе отношение друг к другу, приобщить к коллективному творчеству; воспитывать отношение к творческому труду как к необходимому условию развития собственной индивидуальности; оказать содействие выбору дальнейшего индивидуального профессионального образования и развития.</p>
Возраст учащихся	6-17 лет
Год разработки	2020 год. Обновление содержания программы в 2023 году.
Сроки реализации	5 лет
Планируемые результаты	<p>Ожидаемые результаты:</p> <p>освоена культура речи и движений на сцене и в жизни; освоена и публично опробована перед зрителем на сценической площадке репертуарная программа. Учащиеся, успешно освоившие программу, будут знать: театральные понятия; основы создания сценической постановки; основы создания сценического образа с помощью грима; будут уметь: уметь реализовать себя в создании сценической постановки; изготавливать реквизит и декорации; владеть навыками организаторской работы в процессе создания сценической постановки; соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной или конкурсной ситуацией; организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учащимися; работать индивидуально и в группе. У учащихся будут развиты: внимание, воображение, память, образное мышление, эмоциональность; художественный вкус; познавательные интересы.</p>

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»

Пояснительная записка

Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр музыки и поэзии Детский Остров» относится к программам художественной направленности.

Актуальность программы

Почему дети приходят в театральную студию? Они хотят измениться. Хотят стать более свободными, уверенными в себе, контактными, стать более интересными самим себе и сверстникам, избавиться от каких-то своих комплексов и зажимов... Конечно, эти цели находятся в их подсознании, и на прямой вопрос: «Почему?» - они, скорее всего ответят: «Не знаю, хочется», или «Хочу стать артисткой!».

В современном мире не столько фундаментальные знания, сколько творческое мышление, способность к фильтрации информации, быстрота реакции, устойчивость к эмоциональным нагрузкам являются гарантией профессиональной карьеры. Весь путь обучения актерской профессии – это не что иное, как «путь к себе». Психологи, занимаясь проблемой одаренности и способности, пришли к выводу, что генетически заданными у человека являются только психофизические задатки, а способность может существовать только в развитии, в движении, т.к. является продуктом активной деятельности человека. Все способности человека поддаются совершенствованию. Занятия театрально-сценическим творчеством – это воздействие на память, волю, воображение, чувство, внимание, мышление ребенка. Они помогают развивать логику, владеть своим телом и не стесняться его, освободиться от внутренних зажимов, воплотить через игру несбывшиеся идеи и мечты, проверить себя.

Музыкальный компонент театральных занятий расширяет развивающие и воспитательные возможности театра, усиливает эффект эмоционального воздействия как на настроение, так и на мироощущение ребёнка, поскольку к театральному языку мимики и жестов добавляется закодированный музыкальный язык мыслей и чувств. Восприятие «поющих слов» в музыкальном спектакле становится более осознанным и чувственным за счёт подключения сенсорных систем, а собственная включённость в действие позволяет ребёнку смотреть не только на сцену, но и в «себя», уловить своё переживание, зафиксировать его и оценить.

В процессе музыкально-театральной деятельности у детей развивается музыкальность, складывающаяся в результате систематических занятий по восприятию музыки, занятий пением и движением под музыку, заметно обогащается речь, она становится более аргументированной и выразительной. Повышается эмоциональная отзывчивость, развивается ориентация в эмоциональном содержании, которая базируется на умении различать чувства,

настроения и сопоставлять их с соответствующими актёрскими проявлениями. Позитивное воздействие оказывается и на коммуникативную сферу.

Отличительные особенности

Программа реализуется в сетевом взаимодействии с МУК «Театром драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» г. Саратова.

На занятиях апробируется модель наставничества: «Звездный наставник». Наставники – профессиональные артисты театра «Балаганчикъ» работают совместно с учащимися над музыкальным и поэтическим материалом в спектаклях и концертных номерах.

Программой предусмотрены профессиональные пробы для учащихся, дети принимают участие в спектаклях театра «Балаганчикъ».

Для успешной реализации программы предусматриваются проведение сводных занятий. Сводные занятия преследуют своей целью объединение в совместной деятельности групп разного года обучения для постановки спектаклей.

Совместные с родителями просмотры и обсуждения спектаклей; посещение музеев, выставок; творческие встречи с артистами театров.

Адресат программы

Программа предназначена для учащихся 6–17 лет.

Для детей 6-8 лет характерна любознательность, конкретность мышления, подражательность, подвижность, неумение концентрировать долго свое внимание на чем-либо одном. Начиная обучение, дети этого возраста особенно эмоционально относятся к новым требованиям. У них весьма высок авторитет старшего товарища или взрослого. Все предложения принимаются и воспринимаются очень охотно. Содержанием занятий в этой группе является музыкально-ритмическая деятельность учащихся. Приобщение к театру происходит через игровую деятельность, развивается чувство ритма, музыкальный слух и память, развивается творческая фантазия. Дети учатся передавать свои чувства, эмоции, переживания, мысли, и характер героя через музыку и движение.

Дети 9-11 лет отличаются внутренней уравновешенностью, жизнерадостностью, постоянным стремлением к активной практической деятельности. Они легко вступают в контакт со сверстниками и взрослыми, их увлекает совместная коллективная деятельность. Неудача вызывает у детей этого возраста резкую потерю интереса к делу, а успех – эмоциональный подъем. Они любят соревноваться буквально во всем, и стремление выйти вперед за счет других может иметь нежелательные последствия – эгоизм, излишнее самомнение. Поэтому необходимо создавать условия для развития коллективизма, желания оказать помощь и поддержку товарищу.

В 12-15 лет дети менее уравновешены, бурно проявляют эмоции, среди них часто возникают конфликты. В глазах этих детей резко возрастает значение коллектива, оценки товарищей его поступков и действий. Они стремятся завоевать авторитет среди сверстников. Занятия в этой группе должны способствовать непринуждённому получению навыков, развивать «самость», снимать перенапряжение и утомляемость за счёт переключения на

разнообразные виды деятельности. На занятиях чаще используются элементы импровизации: учащиеся прослушивают мелодии, и возникшие ощущения выражают или через танцевальные движения, или через рисунок, или через художественное слово.

Для 16-17 летних характерна активизация собственной точки зрения, дальнейшее развитие самосознания, стремление к объединению в различные группы, к определению своего места в обществе. Углубляется интерес к наукам и искусству, важное место в самоопределении занимает выбор профессии. Это период завершения полового созревания и вместе с тем начальная стадия физической зрелости. Для этого возраста типична готовность к физическим и умственным нагрузкам. Физическое развитие оказывает влияние на развитие некоторых качеств личности. Для старшей группы основным видом деятельности становится репетиционно-постановочная работа.

Объем и срок реализации программы

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. Общее количество часов в год: 1-3 года обучения – 144 часа; 4-5 года обучения – 216 часов. Продолжительность реализации дополнительной общеразвивающей программы пять лет.

Режим занятий

Продолжительность урока 45 мин (1 час). Занятия проводятся спаренными 2 раза в неделю (1-3 года обучения) и 3 раза в неделю (4-5 года обучения) с 10 минутным перерывом между занятиями.

Численный состав учебных групп определяется, исходя из имеющихся условий проведения образовательного процесса, согласно действующим требованиям СанПиНа.

Цель программы: вовлечение учащихся в творческую деятельность, развитие эмоциональной сферы детей средствами театрального искусства в условиях разновозрастного детского коллектива.

Обучающие задачи: дать основы знаний по актерскому мастерству, культуре речи; обучить азам актерского мышления; сформировать навыки сценической речи, сценического движения, работы с текстом; познакомить с историей, жанрами театра, основами сценографии.

Развивающие задачи: развивать творческое воображение, эстетическое восприятие; пробудить интерес к работе над словом; развивать интеллектуальные, музыкальные и творческие способности; способствовать развитию пластики, речевой выразительности, внимания, воображения, образного мышления.

Воспитательные задачи: совершенствовать коммуникативные навыки; воспитывать стремление к взаимопомощи, поддержке, доброе отношение друг к другу, приобщить к коллективному творчеству; воспитывать отношение к творческому труду как к необходимому условию развития собственной индивидуальности; оказать содействие выбору дальнейшего индивидуального профессионального образования и развития.

Планируемые результаты

Предметные результаты

По окончании первого года учащиеся должны знать:

театральные понятия: драматический театр, кукольный театр, музыкальный театр, актер, премьера, спектакль, действующие лица;

значение

понятие об искусстве в целом и театре как синтезе всех искусств.

По окончании первого года учащиеся должны:

владеть простейшими элементами хореографии;

иметь навыки работы с текстом, партнерского взаимодействия, сценической речи и движения;

различать темпо-ритм;

выполнять упражнения, этюды;

освоить вокально-хоровые навыки.

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать:

отличия жанров театра;

театральные термины: сценический образ, язык действий, сценическая речь, мимика, пластика.

По окончании второго года учащиеся должны уметь:

освободиться от мышечных зажимов;

использовать в работе над ролью свой опыт и наблюдения;

добиваться пластической выразительности;

владеть основами артикуляционной гимнастики.

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать:

лучшие образцы современного театрального искусства;

стили речи; терминологию: выразительные средства актера, предполагаемые обстоятельства, словесные действия, ассоциации, событие, замысел, характер, амплуа.

По окончании третьего года учащиеся должны уметь:

выполнять действия в разных предлагаемых обстоятельствах;

добиваться правдивого целенаправленного действия;

уметь рассматривать поступок как действие, через которое проявляется характер героя.

владеть голосовым аппаратом; основными певческими навыками в силу своих способностей.

По окончании четвертого-пятого года обучения учащиеся должны знать:

следующие понятия: сценическая задача сквозное действие, сверхзадача, подтекст;

основы создания сценической постановки и создания сценического образа с помощью грима.

По окончании четвертого - пятого года обучения учащиеся должны уметь:

реализовывать себя в создании сценической постановки;

изготавливать реквизит и декорации;

владеть навыками организаторской работы в процессе создания сценической постановки;

владеть культурой речи и движений на сцене и в жизни.

Метапредметные результаты

Учащиеся, успешно освоившие программу:

соотносят свои практические действия с планируемыми результатами, корректируют свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной или конкурсной ситуацией;

умеет организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учащимися; работать индивидуально и в группе.

владеют основами самоконтроля, самооценки, и осуществляют осознанный выбор дальнейшей профессиональной деятельности;

умеют использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска нужного материала.

Личностные результаты

У учащихся, успешно освоивших программу:

сформировано нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;

развита коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой деятельности.

Учебный план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов	В том числе		Формы аттестации/ контроля
			теория	практика	
1-й год обучения					
1	Организационное занятие	2	2	0	Опрос
2	Развивающие игры.	30	0	30	Контрольное занятие
3	Основы сценической речи, артикуляционная гимнастика, работа над звуками.	50	2	50	Контрольное занятие
4	Речевые игры	40	0	40	Контрольное занятие
5	Музыкальные упражнения.	30	0	30	Контрольное занятие, концертные номера

6	Тренинги, упражнения на развитие внимание, концентрации, памяти, воображения.	30	0	30	Контрольное занятие
7	Пластические этюды.	10	0	10	Контрольное занятие
8	Театральные инсценировки.	20	0	20	Участие в концертах, концертные номера
9	Промежуточный контроль	2	0	2	Опрос. Этюды
10	Промежуточная аттестация	2		2	Этюды
	Итого:	216	4	212	
2-й год обучения					
1	Организационное занятие.	2	2	0	Опрос
2	Многообразие выразительных средств в театре.	2	2	0	Опрос
3	Сценическая речь.	40	0	40	Контрольное занятие
4	Пластическая выразительность, сценическое движение.	50	0	50	Контрольное занятие
5	Упражнения для тренировки произвольного слухового и зрительного внимания.	30	0	30	Контрольное занятие
6	Музыкальные занятия.	30	0	30	Контрольное занятие
7	Работа с текстом	20	0	20	Контрольное занятие
8	Постановочная работа.	38	0	38	Опрос. Спектакль
9	Промежуточный контроль	2	0	2	Опрос. Спектакль
10	Промежуточная аттестация	2	0	2	Спектакль
	Итого:	216	4	212	
3-й год обучения					
1	Организационное занятие.	2	2	0	Опрос
2	Бессловесные элементы действия.	10	2	8	Контрольное занятие
3	Словесные действия.	20	0	20	Контрольное занятие

4	Импровизация.	20	0	20	Контрольное занятие
5	Сценическое движение, хореография.	50	0	50	Контрольное занятие
6	Сценическая речь.	20	2	18	Контрольное занятие
7	Музыкальные занятия.	30	0	30	Контрольное занятие
8	Работа с текстом.	20	0	20	Контрольное занятие
9	Постановочная работа.	40	0	40	Спектакль
10	Промежуточный контроль	2	0	2	Опрос. Спектакль
11	Промежуточная аттестация	2	0	2	Спектакль
	Итого:	216	6	210	

4-й год обучения

1	Организационное занятие	2	2	0	Опрос
2	Сценический тренинг	40	0	30	Контрольное занятие
3	Сценическая речь	30	2	28	Контрольное занятие
4	Хореография	10	0	30	Контрольное занятие
5	Музыкальные занятия.	20	0	20	Контрольное занятие
6	Искусство грима.	10	0	10	Контрольное занятие
7	Работа с текстом.	20	0	10	Контрольное занятие
8	Музыкальное и художественное оформление спектакля.	20	2	18	Контрольное занятие
9	Постановочная работа.	60	0	60	Спектакль
10	Промежуточный контроль	2	2	0	Опрос. Спектакль
11	Промежуточная аттестация	2		2	Спектакль
	Итого:	216	8	208	

5-й год обучения

1	Организационное занятие	2	2	0	Опрос
2	Сценический тренинг	40	0	30	Контрольное занятие
3	Сценическая речь	30	2	28	Контрольное занятие
4	Хореография	10	0	30	Контрольное занятие

5	Музыкальные занятия.	20	0	20	Контрольное занятие
6	Искусство грима.	10	0	10	Контрольное занятие
7	Работа с текстом.	20	0	10	Контрольное занятие
8	Музыкальное и художественное оформление спектакля.	20	2	18	Контрольное занятие
9	Постановочная работа.	60	0	60	Спектакль
10	Промежуточная контроль	2		2	Собеседование Спектакль
11	Итоговый контроль	2	2	0	Спектакль
	Итого:	216	8	208	

Содержание учебного плана первого год обучения

1. Введение. Организационное занятие.

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка ДТДиМ.

2. Развивающие игры.

Практика. Задания, направленные на освоение коллективных действий («Это мы»). Изучение объектов и их анализ («Внимательные глазки (ушки, пальчики)»), переключаемость внимания («Калейдоскоп»). Импровизации на стихи и музыку («Театр мимики (пластики, слова, музыкального звука)»), пересказ сказок и сочинение историй в лицах по картинкам («Речетворчество»). Развитие певческого дыхания («Дышите правильно»), и артикуляционного аппарата («От звука к слову»), развитие музыкальной интонации («За звуком звук»), освоение музыкально-ритмических движений («Азбука движений»). Решение творческих задач («Сценограф», «Гримёр») и др.

3. Основы сценической речи, артикуляционная гимнастика.

Теория. Понятие диафрагмы, вдох через нос, упражнения на укрепление диафрагмы («Очистительный выдох», «Круговое движение туловищем», «Вожжи», «Насос», «Кукла»). Понятие артикуляционного аппарата. Подчинение органов речи сознательному управлению. Все упражнения производятся только в соотношении с действием рук.

Практика. Гимнастика губ («Хобот-улыбка», «Хобот – Пылесос», «Волейбольная сетка», «Маятник», «Ванька-встанька», «Точилка», «Кто сильнее?»). Гимнастика языка («Язык-шпага», «Язык – ящерица», «Чашечка», «Жало»). Упражнения для развития подвижности нижней челюсти.

4. Речевые игры.

Практика. Закрепление речевых навыков. «Угадайка», «Том Соьер», «Двойники», «Будущие олимпийцы» (баскетболисты, пловцы), «Звучащие зеркала» (простые зеркала, кривые зеркала, обратные зеркала), «Настройщик»,

«Колдуны», «Ворона», «Змея», «Кузовок», «В кафе», «Ищу рифму», «Страна Таратория», «Ярмарка», «Голиндуха».

5. Музыкальные упражнения.

Практика. Разучивание дыхательных упражнений. Упражнение на продолжительность звучания. Упражнение на сдержанное расходование выдоха. Упражнение на ровность звучания звуков разных регистров. Пение скороговорок и произношение от медленного до быстрого темпа. Работа над тактом.

6. Тренинги.

Практика. Тренинги на внимание. Виды внимания. Объекты непроизвольного внимания актера. Творческий зажим и актерская сосредоточенность. Правильный выбор объекта. Непрерывная линия внимания. Сценическое внимание и фантазия. Внимание в жизни и на сцене. Внимание формальное и творческое. Упражнения на сценическое внимание («круги внимания», «книга», «здравствуйте – до свидания», «печатная машинка» и др.). Тренинги на развитие памяти. Виды памяти. Развитие памяти с помощью тренингов («фотография», «сканер» и др.). Тренинги на воображение («сказка», «кинолента», «стоп-кадр», «скульптура» и др.).

7. Пластические этюды.

Практика. Основной закон пластики. Практические упражнения. Упражнения на память физического действия. Работа с воображаемым предметом. Работа в паре («Тень», «Нити», «Зеркало»). Основы хореографии.

8. Театральные инсценировки.

Практика. Формирование навыков коллективной игры с элементами театральной деятельности. Инсценировка небольших произведений детских поэтов. К. Чуковский «Телефон», «Муха-Цокотуха», «Путаница» и др.; С. Михалков «А что у вас?», «Про девочку, которая плохо кушала». Подготовка литературных произведений на конкурс художественного слова.

8. Промежуточный контроль. Опрос. Этюды. Коллективная рефлексия.

9. Промежуточная аттестация. Этюды. Коллективная и индивидуальная рефлексия.

Содержание учебного плана второго года обучения

1. Введение. Организационное занятие.

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка ДТДиМ. Беседы на тему истории театра. Просмотр видеоматериалов – спектакли известных театральных трупп. Обмен впечатлениями о спектакле. Ведется подготовка и организация праздников в объединении

2. Многообразие выразительных средств в театре.

Теория. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера. Значение поведения в актерском искусстве. Возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. Компоненты поведения (интонация, мимика, жест). Выразительность действий по наблюдениям в жизни, этюдах,

художественной литературе, кино и театральном искусстве, живописи. Связь предлагаемых обстоятельств (истории, предыстории) с поведением. Помощь актеру в «превращениях» от декораций и костюма. Значение подробностей в искусстве. Целесообразность поведения. Драматургия, декорации, костюмы, грим, музыкальное и шумовое оформление. Вспомогательная роль этих выразительных средств.

3.Сценическая речь.

Практика. Дыхание, как фундамент работы над речью. Упражнения с движением. Глоточные и артикуляционные упражнения. Резонаторные упражнения. Организация верного звучания. Упражнения для языка. Скороговорки.

4.Пластическая выразительность. Сценическое движение.

Практика. Образы движения. Создание творческого образа в танцевальной импровизации. Упражнения под музыку, передача образа сказочных образов, отличающихся особой характерностью, пластическое решение того или иного образа.

5.Упражнения для тренировки производного слухового и зрительного внимания.

Практика. Особенности действий, совершаемых людьми: особенности пластики, взгляда, речи, костюма и мимики. Отработка умения по-разному выполнять какое-то одно заданное действие – просить, утешать, слушать, выяснять и т.п. Действие по правде. Формируется критерий «верим» – «не верим». Упражнения для тренировки произвольного слухового и зрительного внимания.

6.Музыкальные занятия.

Практика. Усложнение упражнений и песен на выравнивание регистров звучания, движения в голосе, увеличение диапазона верхнего и нижнего регистров. Пение несложных вокальных упражнений под контролем.

7. Работа с текстом.

Практика. Упражнения, развивающие достоверность, правдивость исполнения: домысливание предлагаемых обстоятельств; рассказ о герое от его собственного лица; от лица персонажа, вступившего с ним в конфликт; придумывание событий до этюда и после него; характеристика героя по его собственной речи и т.д.

8. Постановочная работа.

Практика. Работа над отрывками из литературных произведений на конкурс художественного слова. Постановка спектакля к новогодним представлениям.

9. Промежуточный контроль. Опрос. Спектакль.

10. Промежуточная аттестация. Спектакль.

Содержание учебного плана третьего года обучения

1.Организационное занятие.

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Краткое знакомство с программой нового учебного года. Задачи и цели дальнейшего обучения.

2.Бессловесные элементы действия.

Теория. Знакомство с элементарными закономерностями логики действий. Бессловесные элементы действия и их значение (пристройки, оценки, вес, мобилизации). Оправдание заданных элементов действий.

Практика. Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах заданной особенности характера действия (на материале бессловесных элементов действия, заданных элементов поведения). Наблюдение их в жизни, литературе, кино, театре. Представление о неразрывной связи психического и физического в действии.

3.Словесные действия.

Практика. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи; словесные воздействия как подтекст. Речь и тело (формирование представления о соответствии работы тела и речи). Уникальность органического воплощения каждого элемента логики действий. Микромизансцена словесного воздействия как логика действий. Роль предлагаемых обстоятельств в выполнении заданной логики действий. Заданные словесные воздействия как предлагаемые обстоятельства. Разные варианты соединения задаваемых элементов бессловесного действия со словесными воздействиями. Этюдное определение заданной цепочки словесных действий. Зарождение представление о действенном характере замысла этюда (парного).

4.Импровизация.

Практика. Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками в репетиционной работе. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. Связь мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в целом. Первоначальное формирование представления о специфике актерских задач в этюдах. Действенный характер актерской задачи. Предлагаемые обстоятельства как рамки, активизирующие возникновение задачи. Этюды «Мы в предлагаемых обстоятельствах». Этюды – музыкальные ассоциации. Этюды на выражение задаваемого характера бессловесных действий (человек огорченный, человек удивляющийся и т. д.), и особенности использования словесных действий персонажа (человек, склонный командовать; человек, склонный ворчать и т. д.), и особенности его поведения в целом (человек настойчивый, упорный; человек солидный, важный и т. д.).

5.Сценическое движение, хореография.

Практика. Свобода внешняя и внутренняя. Принцип компенсации. Мускульная свобода и сценическое внимание. Упражнение на напряжение и расслабление мышц тела. Работа с предметом. Бои, варианты падений, способы обозначения ударов. Построение композиции. Темп и ритм в движении. Характерность в движении. Гротеск, пародия. Партерная гимнастика. Игры на координацию. Работа над пластикой рук. Пластические этюды. Танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений.

6.Сценическая речь.

Теория. Артикуляционная гимнастика; дикционные упражнения. Распределение звука в пространстве сцены. Вертикаль и горизонталь сцены. Через препятствия. Движения, организующие опору. Организация посылы звука. Эмоциональный выплеск. Верное глоточное движение.

Практика. Упражнения для тренировки силы звука. Со сложными движениями, типа «колесо», кувырками, прыжками и т.п. Темп и ритм в речи.

7.Музыкальные занятия.

Практика. Упражнения на ощущение работы резонаторов. Развитие тембра детского голоса, образование вибрато. Упражнения на технику голоса. Чистое интонирование – один из основных недостатков, четкое слово – органичность исполнения. Тщательное заучивание точного мелодического текста и выработка высокой позиции звучания. Обучение самостоятельным занятиям.

8. Работа с текстом.

Практика. Работа над одной ролью (одним отрывком) всех учащихся группы. Показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение учениками различий в характере действия в разных исполнениях. Разъяснение роли конфликта как основного условия сценической выразительности. Необходимость и неизбежность импровизационного разнообразия в осуществлении выбранной логики поведения при повторных показах. Первичное представление о необходимости реального развития сюжета при исполнении отрывка. Динамика в исполнении отрывка. Первичное представление о средствах актерского искусства, помогающих преодолеть статичность исполнения («купание в чувствах», по Станиславскому).

9.Постановочная работа.

Практика. Работа над отрывками из литературных произведений на конкурс художественного слова. Постановка спектакля к новогодним представлениям.

10. Промежуточный контроль. Опрос. Спектакль.

11. Промежуточная аттестация. Спектакль.

Содержание учебного плана четвертого года обучения

1.Организационное занятие.

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Краткое знакомство с программой нового учебного года. Задачи и цели дальнейшего обучения.

2.Сценический тренинг.

Практика. Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя). Упражнения на память физических действий. Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие». Превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником). Тренинг «Ребус» - на развитие коллективного творчества, фантазии, ассоциативного мышления. Сценические тренинги «Я – вещь», «Я – животное». Развитие образного и аналитического мышления. Сочетание звука и цвета. Тренинг «Звучащие краски».

3.Сценическая речь.

Теория. Характерность, выраженная в речи. Пародия, интонации речи. Голосовая пародия.

Практика. Упражнения в сложной темпоритмической ситуации (с разнообразным сочетанием силы, темпа, высоты). Этюдные упражнения. Импровизации "Репортаж", "Продолжить рассказ" и т.п. Рассказчик в предлагаемых обстоятельствах. Стихотворная импровизация. Буриме. Работа с литературным текстом: словесное действие; логика речи; орфоэпия. Тренинг.

4.Хореография.

Практика. Партерный экзерсис. Упражнения, направленные на максимальное развитие своих физических и специальных данных. «Растяжки» у станка и на середине. Современный танец. Ознакомление с теорией выполнения основных элементов современного танца. Тренаж на координацию и ориентацию в пространстве.

5. Музыкальные занятия.

Практика. Упражнения на более четкую работу головного и грудного резонаторов при пении звуков нижнего, среднего и верхнего регистров. Постоянный контроль дыхания, работы резонаторов правильного открытия рта, четкой дикции, пение по речевой позиции, опоры звука на дыхание. Разучивание и пение упражнений по технике звуков. Усложнение упражнений при распевании голоса.

6. Искусство грима.

Практика. Гигиена. Материалы. Техники гримирования. Изменение деталей лица. Дефекты лица и их изображение в гриме. Виды грима. Характерный грим и его разновидности. Сказочные гримы. Этнические гримы (национальные). Портретные гримы. Техника их исполнения.

7. Работа с текстом.

Практика. Знакомство с драматургией. Значения и способы превращения своей логики действий в логику действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранном отрывке. Расширение представлений о специфичности замысла в театральном искусстве. Текст и подтекст. Кинолента внутреннего видения. Пересказ, как приближение текста к себе, делание его своим. Логика автора. Заразительность видений. Действие кусками текста. Главная мысль, кульминация. Понятие задачи и сверхзадачи. Общение с залом, как с партнером.

8. Музыкальное и художественное оформление спектакля.

Теория и практика. Звуковая техника и работа с фонограммами: правила пользования усилителями, колонками, магнитофонами, микрофонами. Правила и способы создания фонограмм. Световая техника и работа со световыми партитурами: правила эксплуатации светового пульта и прожекторов; основы освещения театрального зала; приемы светооператорской работы.

9. Постановочная работа.

Практика. Работа над отрывками из литературных произведений на конкурс художественного слова. Постановка спектаклей

10. Промежуточный контроль. Опрос. Спектакль.

11. Промежуточная аттестация. Спектакль.

Содержание учебного плана пятого года обучения

1. Организационное занятие.

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Краткое знакомство с программой нового учебного года. Задачи и цели дальнейшего обучения.

2. Сценический тренинг.

Практика. Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя). Упражнения на память физических действий. Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие». Превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником). Тренинг «Ребус» - на развитие коллективного творчества, фантазии, ассоциативного мышления. Сценические тренинги «Я – вещь», «Я – животное». Развитие образного и аналитического мышления. Сочетание звука и цвета. Тренинг «Звучащие краски».

3. Сценическая речь.

Теория. Характерность, выраженная в речи. Пародия, интонации речи. Голосовая пародия.

Практика. Упражнения в сложной темпоритмической ситуации (с разнообразным сочетанием силы, темпа, высоты). Этюдные упражнения. Импровизации «Репортаж», «Продолжить рассказ» и т.п. Рассказчик в предлагаемых обстоятельствах. Стихотворная импровизация. Буриме. Работа с литературным текстом: словесное действие; логика речи; орфоэпия. Тренинг.

4. Хореография.

Практика. Партерный экзерсис. Упражнения, направленные на максимальное развитие своих физических и специальных данных. «Растяжки» у станка и на середине. Современный танец. Ознакомление с теорией выполнения основных элементов современного танца. Тренаж на координацию и ориентацию в пространстве.

5. Музыкальные занятия.

Упражнения на более четкую работу головного и грудного резонаторов при пении звуков нижнего, среднего и верхнего регистров. Постоянный контроль дыхания, работы резонаторов правильного открытия рта, четкой дикции, пение по речевой позиции, опоры звука на дыхания. Разучивание и пение упражнений по технике звуков. Усложнение упражнений при распевании голоса.

6. Искусство грима.

Практика. Гигиена. Материалы. Техники гримирования. Изменение деталей лица. Дефекты лица и их изображение в гриме. Виды грима. Характерный

грим и его разновидности. Сказочные гримы. Этнические гримы (национальные). Портретные гримы. Техника их исполнения.

7. Работа с текстом.

Практика. Знакомство с драматургией. Значения и способы превращения своей логики действий в логику действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранном отрывке. Расширение представлений о специфичности замысла в театральном искусстве. Текст и подтекст. Кинолента внутреннего видения. Пересказ, как приближение текста к себе, делание его своим. Логика автора. Заразительность видений. Действие кусками текста. Главная мысль, кульминация. Понятие задачи и сверхзадачи. Общение с залом, как с партнером.

8. Музыкальное и художественное оформление спектакля.

Теория и практика. Звуковая техника и работа с фонограммами: правила пользования усилителями, колонками, магнитофонами, микрофонами. Правила и способы создания фонограмм. Световая техника и работа со световыми партитурами: правила эксплуатации светового пульта и прожекторов; основы освещения театрального зала; приемы светооператорской работы.

9. Постановочная работа.

Практика. Работа над отрывками из литературных произведений на конкурс художественного слова. Постановка спектаклей.

10. Промежуточный контроль. Собеседование. Спектакль.

11. Итоговый контроль. Спектакль.

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»

Методическое обеспечение

Обучение по данной программе осуществляется с учётом основных принципов развивающего обучения: развитие познавательного интереса у ребёнка, развитие его психических функций, творческих способностей и личностных качеств. На занятиях широко используются методы, с помощью которых педагог решает стоящую перед ним учебную задачу – обеспечение появления у детей положительной мотивации своих действий по освоению театрального искусства. Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из основных методов эмоционального стимулирования и представляет собой специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения. Эмоциональное возбуждение активизирует процессы внимания, запоминания, осмысления, делает эти процессы более интенсивными и тем самым повышает эффективность достигаемых целей. Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы. Дети в силу своих возрастных особенностей отличаются большой любознательностью, и

поэтому любая, ясно и доступно изложенная проблема побуждает их к поиску решения. Метод создания креативного поля (или метод решения задач дивергентного характера) выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе. Работа «в креативном поле» даёт возможность поиска новых художественных средств воплощения сценического образа.

Все методы обучения реализуются различными средствами: предметными - для полноты восприятия учебная работа проводится с использованием наглядных пособий и технических средств; практическими – тренинг, проблемная ситуация, игра, творческое задание;

Организация образовательного процесса строится на технологии педагогики сотрудничества, которая предполагает активное включение детей в анализ хода и результата обучения, и игровых технологиях.

Освоению содержания программы способствуют:

а) игры-упражнения для детей, предполагающие развитие основополагающих для театральной деятельности процессов (внимание, память, воображение), комплекса музыкальных способностей (вокально-слуховая и музыкально-двигательная координация, дифференциация слуховых ощущений) и связной выразительной и логической речи. Ведущим методом работы с детьми младшей возрастной группы выступает так называемый метод «игры в сказку», где художественный материал проживается ребёнком посредством его погружения в характер образа, введения проблемных ситуаций и дополнительных персонажей, а также широкого использования условных материалов (бутафория, реквизит);

б) постоянно обновляющийся и расширяющийся музыкально-постановочный репертуар, подобранный с учётом возможностей и интересов детей.

Освоение дикционных умений проходит при синхронном, параллельном контроле со стороны учащегося за правильностью, точностью работы других психофизических систем его организма. Тренируя произносительный аппарат, необходимо одновременно добиваться хорошего звучания, следить за мышечной свободой, точно осуществлять воздействие на партнера и т.д. Работа над дикцией направлена на то, чтобы:

- 1) активизировать речевую функцию в целом;
- 2) выработать критерии, которым должны отвечать дикционные навыки, необходимые для сцены;
- 3) освоить эти дикционные навыки.

Для достижения положительного результата в ходе обучения по данной программе используются следующие организационные формы: групповые, индивидуальные занятия и сводные репетиции.

С первого года обучения проводится индивидуальная работы с учащимися различной направленности: для одних – это снятие мышечных зажимов, устранение дефектов речи и т.п.; для других – дальнейшее развитие природных задатков. На индивидуальных занятиях работа проводится с учащимися в количестве от 1 до 3 человек.

На занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического

наследия и передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом. Изложение теоретических положений сопровождается практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, техники речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во время занятий педагог добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.

Для успешной реализации программы предусматриваются также проведение сводных репетиций. Совместные занятия различных возрастных групп обязательны, так как вносят неоценимый вклад в объединение детей в творческую коллективную деятельность, в установление эмоциональных контактов и приобретение навыков межличностного общения.

Программой предусматривается также совместные с родителями просмотры и обсуждения спектаклей; посещение музеев, выставок; творческие встречи с артистами театров, с интересными людьми; праздники, творческие конкурсы.

Контроль над развитием музыкальных и творческих способностей детей осуществляется непосредственно на каждом занятии и на итоговых занятиях через серию заданий творческого типа.

В процессе освоения учащимися программы педагог контролирует качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии с определёнными критериями показателей, а также осуществляет оперативное управление учебным процессом, обеспечивает выполнение обучающей, проверочной, воспитательной и корректирующей функций.

Основной формой промежуточного контроля за первое полугодие по программе является показ этюдов, или также показ новогоднего спектакля.

Промежуточная аттестация по итогам второго полугодия проводится в форме показа творческих работ с элементами концерта-спектакля или спектакля (самостоятельные постановки инсценировок литературно-художественных произведений, отрывков из пьес, полномасштабных спектаклей, театрализованных представлений).

Итоговый контроль проходит в форме показа драматического спектакля с приглашением зрителей в конце учебного года.

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение программы

Для получения качественных знаний используется учебно-иллюстративный материал: слайды по темам; видео по темам; аудио по темам; иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты).

Занятия проходят в специально оборудованном, просторном, хорошо проветриваемом помещении. Для сводных, постановочных репетиционных занятий необходима сценическая площадка со специальным техническим оборудованием и материалом: музыкальный центр; музыкальная фонотека; аудио и видео- кассеты; МД и СД– диски; костюмы, декорации, необходимые

для работы над созданием театральных постановок; элементы костюмов для создания образов; сценический грим; куклы марионетки, «пальцевые куклы».

Информационное обеспечение

Список литературы для педагога

- 1.Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. М. 1925, 245 с.
- 2.Александровская М.Б. Методические рекомендации по организации тренинга психофизического аппарата актера. Л. 1990, 63 с.
- 3.Алпатов М. Искусство. Книга для чтения. М., 1989.
- 4.Т.В. Логопедическая гимнастика. СПб.: Детство-пресс, 2001.
- 5.Буров А.Г. Режиссура и педагогика. // Библиотечка в помощь художественной самодеятельности. № 23, 1987.
- 6.Буров А.Г. Сверхзадача. // Библиотечка в помощь художественной самодеятельности. № 20, 1981.
- 7.Васильев Ю.А., Куницын Л.А. Начальные этапы голосоречевого тренинга. Методическая разработка. Л. 1988, 30 с.
- 8.Винокурова Н. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. М.: Аст-пресс, 1999.
- 9.Галендеев В.Н., Кириллова Е.И. Групповые занятия сценической речью. Первый актерский курс. Научно-методическая разработка для слушателей Факультета повышения квалификации. Л., 1983, 60 с.
- 10.Герасимова А.С. Популярная логопедия. М.: Айрис-пресс,2008.
- 11.Гиппус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой техники. М.: «Искусство», 1967.
- 12.Голубовский Б.Г. Между репетициями. Самостоятельная работа артиста. Труд актера. //Библиотечка в помощь художественной самодеятельности. Вып. 35. №. 7 1988.
- 13.Гришина Н.Г. Любимые детские игры. Ярославль: Академия холдинг,2000.

Список литературы для детей и родителей

- 1.Резниченко Т.С. Серия «Говорим правильно». М.: Росмэн, 2003.
- 2.Новиковская О.И. Логопедическая азбука. СПб.: Корона век, 2000.
- 3.Жукова Л.А. Логопедический букварь. М.: Просвещение,1999.
- 4.Соколова Ю.А. Тесты на интеллектуальное развитие. М.: Эксмо,2007.
- 5.Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. – М.: Эксмо,2007.
- 6.Сац Н.И. Дети приходят в театр. Страницы воспоминаний. М., 1960.