

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»

Принята на заседании
педагогического совета
от «01» апреля 2024г.
Протокол №2

Утверждаю
Директор МАОУ ДО «ДДТ»
Караульщикова Л.Ю.
№ 100 Н от «01» апреля 2024г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театральная мастерская»**

Возраст обучающихся: 12-18 лет
Срок реализации: 4 года

Авторы-составители:
Резникова Наталья Викторовна,
педагог дополнительного образования
Вьюхова Анна Викторовна,
педагог дополнительного образования

г. Верхняя Пышма, 2024

Пояснительная записка

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Санитарных требований 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 № 09-3242; Устава муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» от 01.06.2021г. № 450; Локальных нормативных актов МАОУ ДО «ДДТ».

Направленность программы – художественная.

Актуальность программы. Данная программа актуальна, поскольку театр — это способ самовыражения, инструмент решения характерологических конфликтов и средство снятия психологического напряжения.

В последнее время существует серьезный перекося в воспитании детей. Интенсивно развивается интеллект, воспитание подменяется образованием, общение телевизионного и компьютерного поколения детей сведено к минимуму даже в семье. Прагматизм в воспитании детей приводит к появлению хорошо образованных, натасканных на успех людей. Дефицит эмоций, живого общения делает людей зажатými или развязными. Гармонично развитая личность стала редкостью.

Возможности дополнительного образования может успешно решать эту проблему.

Программа «Театральная мастерская» — это не подготовка к вступлению на профессиональную театральную стезю, но проверка действием множества межличностных отношений. В репетиционной комнате приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, решения характерологических конфликтов.

Программа направлена на воспитание ребенка как жизненно адаптированного человека, психологически закаленного к стрессовым ситуациям, с развитой общей и эстетической культурой и художественными способностями.

Новизна программы. Содержание программного материала содержит множество различных форм по организации учебной деятельности обучающихся, ориентированных на поиск знаний с помощью средств театрального искусства импровизации.

Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в поведение». Как писал К.С. Станиславский, «детское выражение «как будто бы» куда сильнее нашего магического «если бы». С помощью детского «как будто бы» дети прощаются со своими комплексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного общения.

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, так как после её реализации образовательные учреждения пополнятся творчески обученными детьми, способными к организации и проведению коллективно-творческих дел, а в театральные коллективы вольются юные актёры, получившие базовые навыки актёрского мастерства, сценической речи, сценического движения и актёрской грамоты.

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся среднего и старшего школьного возраста от 12 до 18 лет.

Возрастные особенности обучающихся. Данный возраст очень ответственный период школьного детства, от полноценного проживания которого зависит уровень интеллекта и личности, желание и умение учиться, уверенность в своих силах. Процесс творческой работы в театральном объединении является фактором интеллектуального и физического развития подростков. Дети данного старшего школьного возраста особенно нуждаются в поддержке эмоционального здоровья, так как для них этот период достаточно сложный. Любимые занятия в часы досуга помогают подростку 12-18 лет найти способ выхода из стресса, мелких беспокойств. Ценностью творческой деятельности в театральном коллективе являются ярко выраженные физиологические, психологические и социальные аспекты, которые помогают детям реализовать творческие способности. Очень важно, что дети постигают все премудрости театрального искусства в игре.

Режим занятий. Занятия проводятся в 1-ый год - 2 раза в неделю по 2 учебных часа; во второй год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа; на третьем году обучения – 3 раза в неделю по 2 часа, в четвертый год - 3 раза в неделю по 2 часа. В соответствии с нормами СанПиН продолжительность одного учебного часа для школьников составляет 40 минут.

Объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения программы–792ч.

Срок освоения - 4 года, продолжительность образовательного процесса: 144 учебные недели - 36 учебных месяцев.

Уровневость общеразвивающей программы.

«*Стартовый уровень обучения*» предусматривает приобщение детей среднего школьного возраста к театральной культуре, изучение базовых навыков актерского мастерства, развитие психофизических процессов, формирование коммуникативных навыков.

«*Базовый уровень*» обучения направлен на воспитание чувства ответственности, трудолюбия, коллективизма, дисциплинированности обучающихся, сочетает изучение сценических аспектов театрализации и сценической речи, способствует развитию организаторских способностей, воспитанию коммуникативных навыков.

«*Базовый уровень*» обучения нацелен на осознание, что занятия театральным творчеством – это не только радость, но и труд, требующий настойчивости, готовности постоянного расширения знаний и совершенствования умений. Содержание учебного материала способствует развитию восприятия, памяти, внимания, воображения, коммуникативных навыков, снятию психологических зажимов.

«*Продвинутый уровень*» обучения направлен на развитие речевого аппарата и пластической выразительности движений; артистических, эмоциональных качеств и смелости публичного самовыражения; воспитание художественного вкуса и уважения к литературе и творчеству; приобщение к здоровому образу жизни и гармонии тела; воспитание чувства ответственности перед коллективом; обогащение духовного мира.

Форма обучения – очная.

Количество детей в учебной группе от 10-ти до 20-ти человек.

Виды занятий – теоретические, практические, контрольные.

Формы подведения результатов - педагогическое наблюдение, тестирование и анкетирование, контрольные упражнения и задания, викторины, дискуссии и устный опрос, открытые занятия и анализ сценических образов, конкурсы, фестивали и спектакли.

Цель программы - формирование и развитие творческой личности обучающегося средствами театрального искусства.

Задачи программы:

Обучающие задачи:

- Способствовать пробуждению интереса к театральному творчеству.
- Формирование навыков общения и адаптации в различных условиях.
- Формирование базовых навыков актёрского мастерства.
- Формирование музыкально-ритмических навыков.

Развивающие задачи:

- Развитие речевого аппарата и пластической выразительности движений.
- Развитие артистических, эмоциональных качеств средствами театрального искусства.
- Развитие основных психических процессов и качеств (восприятия, памяти, внимания, воображения, фантазии, наблюдательности, коммуникабельности, чувства ритма, смелости публичного самовыражения).
- Развитие творческого воображения и фантазии через этюды, упражнения.

Воспитательные задачи:

- Воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к литературе и творчеству.
- Приобщение к здоровому образу жизни и гармонии тела.
- Воспитание чувства ответственности перед коллективом.
- Обогащение духовного мира.

Задачи первого года обучения (стартовый уровень):

- изучение последовательности создания театральной постановки;
- изучение последовательности работы персонажей;
- изучение голосовой техники и мастерства речи;
- использование разных технологических приемов в сценической работе;
- обучение обыгрыванию по сюжету фона и декораций;
- воспитание чувства артистизма и выразительности;
- формирование интереса к театральному творчеству.

Задачи второго года обучения (базовый уровень):

- закрепление полученных знаний, умений и навыков, полученных в первый год обучения с изучением технологии постановочного процесса;
- обучение различным техникам и приемам театрального искусства;
- развитие психофизических процессов (восприятия, памяти, внимания, воображения), организаторских способностей;
- формирование навыков выстраивания сюжетной линии при взаимодействии с другими участниками творческого процесса;
- развитие познавательного интереса, эстетического вкуса.

Задачи третьего года обучения (базовый уровень):

- закрепление полученных знаний, умений и навыков, полученных на втором году обучения;
- развитие актерского мастерства и приемов театрального искусства;
- развитие навыков сценической речи и движений;
- развитие навыков выстраивания сюжетной линии при взаимодействии с другими участниками творческого процесса;
- развитие творческой активности, самостоятельности, желания экспериментировать;
- приобщение обучающихся к театральной культуре.

Задачи четвертого года обучения (продвинутый уровень):

- развитие навыков продвинутого уровня актёрского мастерства;
- развитие речевого аппарата и пластической выразительности движений;
- развитие артистических, эмоциональных качеств;
- развитие основных смелости публичного самовыражения;
- развитие творческого воображения и фантазии через этюды, упражнения;
- воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к литературе и творчеству;
- приобщение к здоровому образу жизни и гармонии тела;
- воспитание чувства ответственности перед коллективом;
- обогащение духовного мира.

Педагогическая целесообразность объясняется основными принципами, на которых основывается программа:

Принцип развития индивидуальности каждого обучающегося. Занятия должны активировать имеющиеся у каждого ребёнка творческие способности, его жизненные познания, речевой опыт, его эмоции и настроения и развивать эти личностные параметры. Поэтому в ходе занятий в студии ребёнок будет иметь возможность реализовать собственные намерения, т.е. действовать от своего имени.

Принцип личностно ориентированной направленности на развитие ребёнка как творческой личности. Это значит способствовать усвоению детьми социального опыта, т.е. знаний, навыков и умений, которые необходимы для жизни в конкретном социуме, а также развивать умение самостоятельно учиться. Кроме вышесказанного этот принцип позволяет развивать в ребёнке систему личностных свойств и качеств, способствующих его саморазвитию.

Принцип деятельности. Этот принцип выражается во внешней и внутренней (умственной) активности детей. В работе с детьми делается упор на самостоятельные и групповые формы работы. Ребёнок ставится в ситуации, когда ему приходится действовать. Он осуществляет перевоплощение в действующее в этих обстоятельствах лицо. В данном случае речь идёт о приёмах, «стимулирующих» ситуации реального общения.

Принцип реальности и практического применения. Все полученные знания, умения и навыки жизненно необходимы ребёнку, как в его сегодняшней жизни, так и для будущего его развития. Умение правильно говорить, двигаться, выражать свои чувства и

эмоции, работать в коллективе, выполнять творческие задания и многое другое найдут применение в жизни каждого подростка.

Одним из важных *принципов* образовательного процесса является погружение обучающихся в мир культуры и истории театрального искусства. В конце каждой темы – театрализация, в которой обучающиеся становятся персонажами рассказа, былины или сказки.

Несмотря на широкое использование программной театрализации игр, в основе образовательной программы лежит изучение базовых навыков сценического мастерства. Театр – это синтетический вид искусства, и поэтому программа включает несколько направлений: актерское мастерство; сценическая речь; сценическое движение; история театра и азбука театра; театрализованная игра; постановка спектакля; театральные премьеры.

Методика работы театральной студии начинается с организации сценического внимания.

На первом этапе обучения дети, путем специальных упражнений (этюдов), знакомятся с основами актерского мастерства, дисциплинируют психофизический аппарат, приобретают навыки, помогающие ориентироваться в повседневной жизни. Знания, получаемые юными актерами и базирующиеся на принципе занятие – игра, укрепляет психику детей, делает их общительными и коммуникабельными, повышает общий интеллектуальный уровень, психофизическую готовность.

Учебный (тематический) план
Стартовый уровень (12-13 лет)

№ п/п	Наименование раздела, темы	Количество часов			Форма аттестации/ контроля
		Всего	теория	практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Диагностика
2.	Театрализованные игры	12	2	10	Педагогическое наблюдение Взаимопроверка Устный опрос
2.1	Ритм и пластика	6	1	5	
2.2	Мимика и жесты	6	1	5	
3.	Психофизический тренинг	14	2	12	
3.1	Вводные упражнения	7	1	6	
3.2	Словесные действия	7	1	6	
4.	Система Станиславского	14	1	13	Тестовые задания Открытое занятие
5.	Сценическая речь	22	2	20	
5.1	Элементы общения и взаимодействия	10	1	9	
5.2	Говорим четко, громко, понятно	12	1	11	
6.	Сценическое движение	20	2	18	
6.1	Азбука пластики движений	10	1	9	
6.2	Этюды импровизации	10	1	9	Устный опрос Викторина
7.	История театра	4	4	-	
8.	Исполнительская культура	4	4	-	Анализ постановочной работы Философский стол Самопроверка
9.	Постановочно-репетиционный процесс	42	3	39	
9.1	Предварительная работа над сценарием	14	1	13	
9.2	Продолжение работы над сценарием с включение всех компонентов постановки	14	1	13	
9.3	Активизация аудитории. Генеральная репетиция	14	1	13	Дискуссия
10.	Посещение театров	6	2	4	
11.	Премьера спектакля	4	-	4	Показ Обсуждение Диагностика
	Итого:	144	23	121	

Содержание учебного (тематического) плана
Стартовый уровень обучения

Раздел 1. Вводное занятие (2ч.)

Теория: Знакомство с программой первого года обучения. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с историей театрального объединения «Браво».

Практика: Игра на знакомство. Просмотр презентации «Истоки и изобразительно-театральной природы театра». Первичная диагностика.

Раздел 2. Театрализованные игры (12ч.)

2.1 Тема: Ритм и пластика (6 ч.)

Теория: Беседа «Определение пластичности и ритмичности характеристик». Знакомство с природой театрального слова

Практика: Детские наблюдения и воспоминания. Просмотр презентации «Ритмопластика». Обсуждение фильма. Определение характеров персонажей и задачи каждого персонажа в игре. Театрализованные импровизации детских стихов, сказок, мини рассказов.

2.2 Тема: Мимика и жесты (6 ч.)

Теория: Беседа «Определение характеристик мимики и жестов».

Практика: Детские наблюдения и воспоминания. Просмотр презентации «Мимика и жесты». Обсуждение фильма. Разбор характеров персонажей. Значения мимики и жестов каждого персонажа в игре. Театрализованные импровизации детских стихов, сказок, мини рассказов. Взаимопроверка.

Раздел 3. Психофизический тренинг (14ч.)

3.1 Тема: Вводные упражнения (7 ч.)

Теория: Знакомство с задачами и функциями игры и актерского мастерства.

Практика: Творческие и игровые задания. Упражнения на тренировку лобных мышц; глазных мышц; поперечных мышц носа; круговой мышцы рта; четырехугольной мышцы нижней губы (см. Приложение №7).

3.2 Тема: Словесное действие (7ч.)

Теория: Знакомство с задачами и функциями игры и психофизического тренинга.

Практика: Творческие и игровые задания. Десять упражнений по «лепке фразы» (словесное действие). (см. Приложение №7).

Раздел 4. Система Станиславского (14ч.)

Теория: Знакомство с системой Станиславского К.С.

Практика: Просмотр презентации «Общее представление о системах других режиссеров и роли актера в них». Практическая работа над этикой «Борьба со штампами». Практическая работа по системе Станиславского в спектакле. Устный опрос.

Раздел 5. Сценическая речь (22ч.)

5.1 Тема: Элементы общения и взаимодействия (10ч.)

Теория: Беседа «Необходимость правильно владеть своей речью: дикция, голос, дыхание».

Практика: Упражнения для развития техники речи, на развитие дыхательного аппарата, на релаксацию, на артикуляцию, для развития дикции. Чтение стихотворных фраз. Массаж лица.

5.2 Тема: Говорим четко, громко, понятно (12ч.)

Теория: Беседа «Польза речевых разминок».

Практика: Артикуляционная гимнастика, скороговорки, упражнения, развивающие правильное дыхание. Тесты, анкеты, проигрывание различных речевых ситуаций. Массаж лица.

Раздел 6. Сценическое движение (20ч.)

6.1 Тема: Азбука пластики движений (10ч.)

Теория: Беседа «Гармония тела и движений». Знакомство с приемами гармонизации взаимодействия тела и эмоциями субъекта.

Практика: Работа с телом. Групповая разминка. Гимнастическая растяжка. Построение позвоночника. Силовой блок. Индивидуальная разминка.

6.2 Тема: Этюды импровизации (10ч.)

Теория: Беседа «Развитие тела». Знакомство с приемами свободного обращения со своим физическим аппаратом.

Практика: Просмотр презентации «Волшебство импровизации». Устный опрос. Работа с телом. Растяжка. Этюды импровизации. Индивидуальная работа. Упражнения на развитие навыков саморегуляции. Тестовые задания.

Раздел 7. История театра (4ч.)

Теория: Знакомство с театром. Беседа об этике и культуре поведения в театре. Формирующие беседы.

Практика: Передача эмоционального восприятия в форме рисунков музыкальных ассоциаций, этюдов. Создание эскизов к самостоятельным драматургическим работам.

Раздел 8. Исполнительская культура (4ч.)

Теория: Беседа «Речевой этикет».

Практика: Просмотр презентации «Искусство и культура речи». Обсуждение. Этюды «Приветствие и прощание в разных странах мира». Викторина.

Раздел 9. Постановочно-репетиционный процесс (42ч.)

9.1 Тема: Предварительная работа над сценарием (14ч.)

Теория: Знакомство со сценарием «Приключения Гошки и его друзей». Распределение ролей.

Практика: Изучение сценарного материала. Чтение и анализ произведения. Определение темы и идеи произведения. Работа со сценарием.

9.2 Тема: Продолжение работы над сценарием с включением всех компонентов постановки (14ч.)

Теория: Беседа о событиях в пьесе, взаимоотношениях и характерах героев.

Практика: Философский стол. Продолжение работы над сценарием. Работа над отдельными эпизодами. Репетиционный процесс (Репетиция 1-9 картин).

9.3 Тема: Активизация аудитории. Генеральная репетиция (14ч.)

Теория: Знакомство с понятием - активизация аудитории.

Практика: Приемы нанесения грима. Правила обращения с костюмами. Подготовка декораций. Цикл репетиций с костюмами и декорациями. Генеральная репетиция.

Раздел 10. Посещение театров (6ч.)

Теория: Беседа «Культура поведения в театре». Виды театров.

Практика: Культпоходы в драматический, кукольный и музыкальный театры. Дискуссия. Работа над театральными играми-импровизациями.

Раздел 11. Премьера спектакля (4ч.)

Практика: Демонстрация полученных за год знаний, умений и навыков детьми в форме показа спектакля. Торжественное подведение итогов года и знакомство с планами на следующий учебный год.

Планируемые результаты

В конце первого года обучения, обучающиеся должны знать:

— основные виды этюдов;

- знать упражнения сценической разминки;
- требования к поведению на сцене.

В конце первого года обучения, обучающиеся должны уметь:

- организовывать творческое внимание;
- выполнять задания на воображение, сценическую свободу;
- импровизировать;
- говорить достаточно громко, выразительно, отчетливо;
- быть внимательными зрителями.

Учебный (тематический) план
Базовый уровень обучения (13-15 лет)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Форма аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Диагностика
2.	Актерский тренинг	28	1	27	Самостоятельная работа Взаимопроверка Тестовые задания Открытое занятие Анализ работ
2.1	Активное творческое внимание	14	1	13	
2.2	Сценическая свобода	14	-	14	
3.	Система Станиславского	26	1	25	
3.1	Искусство представления	13	1	12	
3.2	Искусство переживания	13	-	13	
4.	Речевой тренинг	28	1	27	
4.1	Связь художественного чтения с искусством театра	14	1	13	
4.2	Секреты художественного чтения	14	-	14	
5.	Пластический тренинг	28	1	27	
5.1	Элементы внутренней техники актера	14	1	13	
5.2	Учимся пластике у животных и растений	14	-	14	
6.	История театра (периоды развития)	8	4	4	Философский стол Викторина
7.	Театральная культура	8	4	4	
8.	Постановочно-репетиционный процесс	78	4	74	Педагогическое наблюдение Самопроверка Контрольные задания
8.1	Выбор репертуара	2	-	2	
8.2	Коллективная разработка плана подготовки спектакля (проект)	10	1	9	
8.3	Работа над текстом. Этюды по материалам пьесы	14	1	13	
8.4	Разработка эскизов. Поиск пластической выразительности	12	1	11	
8.5	Закрепление пластического и	14	1	13	

	речевого поведения персонажей. Мизансценирование				
8.6	Работа по изготовлению костюмов, декораций, реквизита, подбор музыки, запись фонограмм и поиск светового решения спектакля	10	-	10	
8.7	Черновой прогон. Доработка по сценам	4	-	4	
8.8	Репетиция смены декораций	4	-	4	Показ Обсуждение
8.9	Монтировочная репетиция	4	-	4	
8.10	Генеральная репетиция	4	-	4	
9.	Посещение театров	6	2	4	Дискуссия
10.	Премьера спектакля	4	-	4	Показ Диагностика
	Итого:	216	19	197	

Содержание учебного (тематического) плана

Базовый уровень обучения

Раздел 1. Вводное занятие (2ч.)

Теория: Знакомство с программой второго года обучения. Инструктаж по технике безопасности. Обмен впечатлениями от событий театрального мира.

Практика: Обсуждение достижений, обучающихся за время летних каникул.

Практика: Игры «Снежный ком», «Зеркало», «Волшебная шляпа». Первичная диагностика.

Раздел 2. Психофизический тренинг (28ч.)

2.1 Тема: Активное творческое внимание (14ч.)

Теория: Повторение пройденного материала. Знакомство с новыми понятиями: сценическое действие, сюжет.

Практика: Игры, развивающие активное творческое внимание. Сочинение миниатюр с небольшим количеством действующих лиц. Упражнения на развитие памяти, речи, координации. Анализ работы. (см. Приложение №8)

2.2 Тема: Сценическая свобода (14ч.)

Теория: Повторение пройденного материала. Знакомство с новыми понятиями: конфликт, событие.

Практика: Анализ детских произведений. Упражнения на развитие воображения, эмоций, сценической свободы. Обсуждение. Устный опрос. (см. Приложение №8)

Раздел 3. Система Станиславского (26ч.)

3.1 Тема: Искусство представления (13ч.)

Теория: Основные принципы системы. Сверхзадача.

Практика: Выделение четырех важных этапов в работе актера: познание, переживание, воплощение, воздействие. Практическая работа над этикой искусства представления. Упражнения «Рождения текста в действии здесь и сейчас», «Работа актера со своими собственными качествами».

3.2 Тема: Искусство переживания (13ч.)

Теория: Основные принципы системы. Органическое слияние актера с ролью и перевоплощением в образ.

Практика: Практическая работа над этикой искусства переживания. Работа над ролью «от себя» - полное погружение и проникновение в роль. Анализ процесса познания пьесы и роли. Углубление и погружение в «душу роли». Продумывание предлагаемых обстоятельств. Упражнения на взаимодействия с партнерами.

Раздел 4. Речевой тренинг (28ч.)

4.1 Тема: Связь художественного чтения с искусством театра (14ч.)

Теория: Беседы «Связь художественного чтения с искусством театра», «Художественное чтение, как язык общения со слушателем». Знакомство с видами/формами художественной литературы и их особенностями. Стихи, басни, баллады, рассказы, повести, поэмы, романы.

Практика: Артикуляционная гимнастика, скороговорки, упражнения, развивающие правильное дыхание. Продолжение курса игр и упражнений по развитию техники речи. Работа над произведением: Определение темы и идеи произведения. Композиция, сюжет, лирические отступления. Упражнения по смысловой лепке сложных фраз. Разбор стихотворной формы. Упражнения по чтению стихотворной строки.

4.2 Тема: Секреты художественного чтения (14ч.)

Практика: Характеристика персонажей. Языковые особенности. Образ рассказчика. Творческое освоение текста. Составление партитуры текста. Подача голоса, распределение дыхания. Логические и смысловые паузы. Интонационные ударения. Художественное прочтение текста. Логическая интонация, перспектива.

Раздел 5. Пластический тренинг (28ч.)

5.1 Тема: Элементы внутренней техники актера (14 ч.)

Теория: Изучение гармонизации взаимодействия тела и эмоций.

Практика: Этюды по элементам внутренней техники актера. Выполнение различных видов этюдов на развитие творческого воображения и эмоциональной сферы.

5.2 Тема: Учимся пластике у животных и растений (14ч.)

Практика: Упражнения на отработку движений и пластических особенностей животных. Взаимопроверка. Анализ поведения животных в различных ситуациях. Взаимодействие животных, птиц, насекомых и других живых существ в природе.

Раздел 6. История театра (периоды развития) (8ч.)

Теория: Продолжение изучения истории театра. Возникновения античного театра. Сценическая коробка современного театра. Технические возможности современной сцены.

Практика: Просмотр презентации «Античный театр». Передача эмоционального восприятия в форме рисунков музыкальных ассоциаций, этюдов. Обсуждение подготовленных студийцами презентаций по основным разделам истории театра. Защита работ.

Раздел 7. Театральная культура (8ч.)

Теория: Беседа «Особенности театральной культуры».

Практика: Просмотр презентации. Философский стол. Творческие игры и задания. Театральные этюды. Викторина.

Раздел 8. Постановочно-репетиционный процесс (78ч.)

8.1 Тема: Выбор репертуара (2ч.)

Практика: Знакомство с материалом репертуара. Распределение ролей. Пробные читки по ролям. Короткие этюдные зарисовки. Определение событийного ряда пьесы, завязки, кульминации и развязки, выявление сквозного действия пьесы и ролей, линии основного конфликта, определение группы героя и антагониста.

8.2 Тема: Коллективный проект(10ч.)

Теория: Коллективная разработка плана подготовки спектакля (коллективный проект), распределение на творческие группы по обеспечению подготовки проекта.

Практика: Обсуждение. Определение необходимых этапов работы над данной пьесой, сроки их выполнения. С учётом способностей и пожеланий все участники проекта делятся на творческие группы, соответствующие цехам театра, которые будут обеспечивать весь процесс подготовки спектакля, начиная от разработки эскизов, предложений по световому и звуковому оформлению спектакля, заканчивая реализацией разработок. При этом все участники проекта одновременно являются исполнителями ролей.

8.3 Тема: Работа над текстом. Этюды по материалам пьесы (14ч.)

Теория: Определение речевых характеристик персонажей, в соответствии со сквозным действием пьесы.

Практика: Построение цепочки словесного действия каждой сцены. Поиск речевой выразительности. Выстраивание внутренних монологов действующих лиц. Исполнителям присваиваются этюды материала пьесы. Обучающиеся «обживают». Дополняют поведенческими деталями все эпизоды спектакля. Этюдная работа проводится до выучивания текста. Обеспечение импровизационного самочувствия. Отработка приемов «ограничения» - придерживаться речевых характеристик персонажей и линии сквозного действия. Импровизационные этюды на придуманные ситуации, которые предшествуют событиям пьесы и происходят с героями в моменты между их появлениями на сцене.

8.4 Тема: Разработка эскизов. Поиск пластической выразительности (12ч.)

Теория: Знакомство с эскизированием художественного и плана светового и звукового оформления спектакля.

Практика: Разработка эскизов ведётся на основании самостоятельной исследовательской деятельности творческих групп под наблюдением педагога. Поиск пластической выразительности исполнителями, особенностей внешней манеры поведения персонажей (характерные жесты, осанка, походка, манера поведения). Тестовые задания.

8.5 Тема: Закрепление пластического и речевого поведения персонажей. Мизансценирование (14ч.)

Теория: Закрепление пластического и речевого поведения персонажей, мизансценирование.

Практика: Отбор и присвоение наиболее точных и интересных моментов, найденных в процессе поиска пластической выразительности. Раздел репетиционного процесса, в котором на основе действенного анализа и выстраивания взаимодействия персонажей выстраиваются ключевые мизансцены и выстраивается сценографический рисунок спектакля. Закрепление мизансцен. После отбора наиболее интересных и точных мизансцен выстраивается и запоминается исполнителями логическое обоснование в поведении персонажей. Отработка органичного существования обучающихся в найденном мизансценическом рисунке.

8.6 Тема: Работа по изготовлению костюмов, декораций, реквизита, подбор музыки, запись фонограмм и поиск светового решения спектакля (10ч.)

Практика: Работа по изготовлению костюмов, декораций, реквизита, подбор музыки, запись фонограмм и поиск светового решения спектакля. Практическое исполнение творческими группами эскизных и прочих предварительных разработок в соответствии с их планами.

8.7 Тема: Черновой прогон. Доработка по сценам (4ч.)

Практика: Первая сборка всего спектакля с целью выработки ощущения сквозного действия и наработки навыка удерживать сквозное действие и темпо-ритм спектакля и роли. Черновые прогоны отдельных сцен и действий. Доработка по сценам, уточнение темпо-ритма, сквозного действия и линии поведения персонажей в отдельных сценах, исправление недочётов, выявленных черновыми прогонами.

8.8 Тема: Репетиция смены декораций (4ч.)

Практика: В процессе репетиции распределяется, кто из участников, в какой момент и куда переставляет детали декораций и реквизита. Проведение нескольких прогонов каждой перестановки для наработки точности, чёткости, скорости и тишины перестановок.

8.9 Тема: Монтировочная репетиция (4ч.)

Практика: Ввод в спектакль музыкального, шумового и светового оформления. Репетиция с остановками и наработкой точности выполнения световой и звуковой партитуры спектакля, а также органичного существования актёров в сформировавшейся атмосфере.

8.10 Тема: Генеральная репетиция(4ч.)

Практика: Фактически полный прогон спектакля со всеми его составляющими как на зрителях только без зрителей. Генеральная репетиция с костюмами и декорациями.

Раздел 9. Посещение театров (4ч.)

Теория: Знакомство с техникой сцены «Волшебное закулисье».

Практика: Экскурсия за кулисы театра: в гримуборные, в костюмерный, столярный и другие цеха. Создание эскизов к самостоятельным драматургическим работам. Дискуссия.

Раздел 10. Премьера спектакля (4ч.)

Практика: Премьера (показ) и обсуждение спектакля. Контроль полученных знаний, умений и навыков. Итоговая диагностика. Обсуждение планов на следующий учебный год.

Планируемые результаты

В конце второго года обучения, обучающиеся должны знать:

- пластические особенности животных, птиц, людей;
- понятия: сценическое действие, сценическое пространство, сюжет, событие, конфликт, линия роли;
- элементарные требования к производству;
- элементарные сведения об искусстве, истории театра.

В конце второго года обучения, обучающиеся должны уметь:

- различать виды театров;
- производить краткий анализ пьесы;

- действовать в предлагаемых обстоятельствах;
- передавать через пластику и мимику различные предметы, явления;
- сочинять небольшие миниатюры;
- давать краткий анализ просмотренных этюдов, спектаклей;
- производить сценическую разминку речи;
- кратко анализировать художественное произведение.

Учебный (тематический) план
Базовый уровень обучения (15-17 лет)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Форма аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Диагностика
2.	Психофизический тренинг	28	1	27	Самостоятельная работа Взаимопроверка Тестовые задания Открытое занятие Анализ работ
2.1	Активное сценическое пространство	14	1	13	
2.2	Линия роли	14	-	14	
3.	Система Станиславского	26	1	25	
3.1	Правда переживаний	13			
3.21	Слияние актера с ролью	13			
4.	Речевой тренинг	28	1	27	
4.1	Речевые упражнения	14	1	13	
4.2	Работа над текстом песен	14	-	14	
5.	Сценодвижение	28	1	27	
5.1	Координация в пространстве. Чувство ритма	14	1	13	
5.2	Сценическое общение	14	-	14	
6.	Театральные профессии	8	4	4	Философский стол
7.	Этикет Культура	8	4	4	Викторина
8.	Постановочно-репетиционный процесс	80	4	76	Педагогическое наблюдение Самопроверка Контрольные задания Показ Обсуждение Анализ работ
8.1	Выбор репертуара	2	-	2	
8.2	Коллективная разработка плана подготовки спектакля (проект)	10	1	9	
8.3	Речевая выразительность. Этюды по материалам пьесы	14	1	13	
8.4	Разработка эскизов. Поиск пластической выразительности	12	1	11	
8.5	Закрепление пластического и речевого поведения персонажей. Мизансценирование	14	1	13	
8.6	Изготовлению костюмов, декораций, реквизита, подбор музыки, запись фонограмм и поиск светового решения	12	-	10	

	спектакля				
8.7	Черновой прогон. Доработка по сценам	4	-	4	
8.8	Репетиция смены декораций	4	-	4	
8.9	Монтировочная репетиция	4	-	4	
9.	Посещение театров	6	2	4	Дискуссия
10.	Премьера спектакля	2	-	2	Показ. Диагностика
	Итого:	216	16	200	

Содержание учебного (тематического) плана

Базовый уровень обучения

Раздел 1. Вводное занятие (2ч.)

Теория: Знакомство с программой третьего года обучения. Инструктаж по технике безопасности.

Практика: Обсуждение планов/перспектив на предстоящий сезон. Обмен впечатлениями и достижениями, обучающихся за время летних каникул. Конкурсная программа. Первичная диагностика.

Раздел 2. Психофизический тренинг (28ч.)

2.1 Тема: Активное сценическое пространство (14ч.)

Теория: Повторение пройденного материала. Знакомство с новым понятием - сценическое пространство.

Практика: Развивающие игры и упражнения. Анализ работы. (Конспект упражнений см. Приложение №9)

2.2 Тема: Линия роли (14ч.)

Теория: Повторение пройденного материала. Знакомство с новым понятие - линия роли.

Практика: Развивающие игры и упражнения. Обсуждение. Устный опрос. (Конспект упражнений см. Приложение №9)

Теория: Совершенствование навыков актерского мастерства и тех элементов, из которых оно состоит.

Практика: Целенаправленное выполнение игр и этюдов, с учетом постановки конкретных задач.

Раздел 3. Система Станиславского (26ч.)

3.1 Тема: Правда переживаний (13ч.)

Теория: Основные принципы системы. Правда переживаний.

Практика: Выделение четырех важных этапов в работе актера: познание, переживание, воплощение, воздействие. Практическая работа над этикой искусства представления. Упражнения «Рождения текста в действии здесь и сейчас», «Работа актера со своими собственными качествами».

3.2 Тема: Слияние актера с ролью (13ч.)

Теория: Основные принципы системы. Органическое слияние актера с ролью и перевоплощением в образ.

Практика: Практическая работа над этикой искусства переживания. Работа над ролью «от себя» - полное погружение и проникновение в роль. Углубление и

погружение в «душу роли». Продумывание предлагаемых обстоятельств. Упражнения на взаимодействия с партнерами.

Раздел 4. Речевой тренинг (28ч.)

4.1 Тема: Речевые упражнения (14 ч.)

Теория: Беседа «Рождение звука». Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. Отделы речевого аппарата. Система дыхания. Дыхание и голос. Дыхание и звук. Гигиена речевого аппарата. Дикция. Задачи артикуляционной гимнастики и ее значение. Гласные звуки. Согласные звуки. Классификация согласных.

Практика: Дыхательная гимнастика. Артикуляционная гимнастика для нижней челюсти, губ и языка. Упражнения на расслабление окологлоточной мускулатуры, внутри глоточная артикуляция. Звукоряд гласных. Артикуляция гласных, согласных. Тренировка артикуляции гласных и согласных в сочетаниях. Игры, упражнения на развитие фантазии и воображения (см. Приложение №9).

4.2 Тема: Работа над текстом песен (14ч.)

Практика: Тренировка артикуляции гласных и согласных в скороговорках, стихах. Массаж и резонирование. Упражнения на развитие силы и посылка звука. Речевые упражнения с движением. Орфоэпия гласных и согласных. Работа над текстом песен. Игры, упражнения на развитие актерского внимания и зрительной памяти.

Раздел 5. Сценодвижение (28ч.)

5.1 Тема: Координация в пространстве. Чувство ритма. (14ч.)

Теория: Знакомство с новыми понятиями.

Практика: Упражнения на координацию в пространстве. Упражнения на развитие чувства ритма. Упражнения на развитие артистической смелости. Этюды в предлагаемых обстоятельствах. Определение характера взаимоотношений действующих лиц. Игры, упражнения на развитие актерского внимания и зрительной памяти (см. Приложение №9).

5.2 Тема: Сценическое общение (14ч.)

Практика: Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга. Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла. Упражнения на память физических действий. Предлагаемые обстоятельства. Логика действия. Оправдание места действия, физического действия. Упражнения на освобождение мышц. Игры, упражнения на развитие актерского внимания и зрительной памяти (см. Приложение №9)

Раздел 6. Театральные профессии (8ч.)

Теория: Знакомство с новыми понятиями и терминами.

Практика: Просмотр презентации. Обсуждение профессий: художник декоратор, бутафор, звукооператор, костюмер, гример, режиссер, суфлер, актер, дирижёр. Защита презентаций. Игры, упражнения на развитие актерского внимания и зрительной памяти (см. Приложение №9). Викторина.

Раздел 7. Этикет. Культура (8ч.)

Теория: Правила поведения зрителя, этикет до, вовремя и после спектакля, концерта. Правила поведения артиста за кулисами.

Практика: Просмотр презентации. Философский стол. Этюдные работы «Театр», «Концерт», «Спектакль». Актёрское взаимодействие. Игры, упражнения на развитие

актерского внимания и зрительной памяти (виды внимания, органы внимания, объекты внимания). (см. Приложение №9). Устный опрос.

Раздел 8. Постановочно-репетиционный процесс (80ч.)

8.1 Тема: Выбор репертуара (2ч.)

Практика: Знакомство с материалом репертуара. Распределение ролей. Пробные читки по ролям. Короткие этюдные зарисовки. Определение событийного ряда пьесы, завязки, кульминации и развязки, выявление сквозного действия пьесы и ролей, линии основного конфликта, определение группы героя и антагониста.

8.2 Тема: Коллективный проект(10ч.)

Теория: Коллективная разработка плана подготовки спектакля (коллективный проект), распределение на творческие группы по обеспечению подготовки проекта.

Практика: Обсуждение. Определение необходимых этапов работы над данной пьесой, сроки их выполнения. С учётом способностей и пожеланий все участники проекта делятся на творческие группы, соответствующие цехам театра, которые будут обеспечивать весь процесс подготовки спектакля, начиная от разработки эскизов, предложений по световому и звуковому оформлению спектакля, заканчивая реализацией разработок. При этом все участники проекта одновременно являются исполнителями ролей.

8.3 Тема: Речевая выразительность. Этюды по материалам пьесы (14ч.)

Теория: Определение речевых характеристик персонажей, в соответствии со сквозным действием пьесы.

Практика: Построение цепочки словесного действия каждой сцены. Поиск речевой выразительности. Выстраивание внутренних монологов действующих лиц. Исполнителям присваиваются этюды материала пьесы. Обучающиеся «обживают». Дополняют поведенческими деталями все эпизоды спектакля. Этюдная работа проводится до выучивания текста. Обеспечение импровизационного самочувствия. Отработка приемов «ограничения» - придерживаться речевых характеристик персонажей и линии сквозного действия. Импровизационные этюды на придуманные ситуации, которые предшествуют событиям пьесы и происходят с героями в моменты между их появлениями на сцене.

8.4 Тема: Разработка эскизов. Поиск пластической выразительности (12ч.)

Теория: Знакомство с эскизированием художественного и плана светового и звукового оформления спектакля.

Практика: Разработка эскизов ведётся на основании самостоятельной исследовательской деятельности творческих групп под наблюдением педагога. Поиск пластической выразительности исполнителями, особенностей внешней манеры поведения персонажей (характерные жесты, осанка, походка, манера поведения). Тестовые задания.

8.5 Тема: Закрепление пластического и речевого поведения персонажей. Мизансценирование (14ч.)

Теория: Закрепление пластического и речевого поведения персонажей, мизансценирование.

Практика: Отбор и присвоение наиболее точных и интересных моментов, найденных в процессе поиска пластической выразительности. Раздел репетиционного процесса, в котором на основе действенного анализа и выстраивания взаимодействия персонажей выстраиваются ключевые мизансцены и

выстраивается сценографический рисунок спектакля. Закрепление мизансцен. После отбора наиболее интересных и точных мизансцен выстраивается и запоминается исполнителями логическое обоснование в поведении персонажей. Отработка органичного существования обучающихся в найденном мизансценическом рисунке.

8.6 Тема: Изготовление костюмов, декораций, реквизита, подбор музыки, запись фонограмм и поиск светового решения спектакля (12ч.)

Практика: Работа по изготовлению костюмов, декораций, реквизита, подбор музыки, запись фонограмм и поиск светового решения спектакля. Практическое исполнение творческими группами эскизных и прочих предварительных разработок в соответствии с их планами.

8.7 Тема: Черновой прогон. Доработка по сценам (4ч.)

Практика: Первая сборка всего спектакля с целью выработки ощущения сквозного действия и наработки навыка удерживать сквозное действие и темпо-ритм спектакля и роли. Черновые прогоны отдельных сцен и действий. Доработка по сценам, уточнение темпо-ритма, сквозного действия и линии поведения персонажей в отдельных сценах, исправление недочётов, выявленных черновыми прогонами.

8.8 Тема: Репетиция смены декораций (4ч.)

Практика: На репетиции распределяется, кто из участников, в какой момент и куда переставляет детали декораций и реквизита. Проведение нескольких прогонов каждой перестановки для наработки точности, чёткости, скорости и тишины перестановок.

8.9 Тема: Монтировочная репетиция (4ч.)

Практика: Ввод в спектакль музыкального, шумового и светового оформления. Репетиция с остановками и наработкой точности выполнения световой и звуковой партитуры спектакля, а также органичного существования актёров в сформировавшейся атмосфере.

8.10 Тема: Генеральная репетиция(4ч.)

Практика: Фактически полный прогон спектакля со всеми его составляющими как на зрителях только без зрителей. Генеральная репетиция с костюмами и декорациями.

Раздел 9. Посещение театров (6ч.)

Теория и практика: Походы в драматический, кукольный и музыкальный театры. Обсуждение проводится с рисунков, с театральными играми-импровизациями.

Раздел 10. Премьера спектакля (2ч.)

Практика: Демонстрация получения за год знаний, умений и навыков детьми в форме показа спектакля. Подведение итогов. Обсуждение планов на следующий учебный год.

Планируемые результаты

В конце третьего года обучения, обучающиеся должны знать:

- понятия: сквозное действие; театральный конфликт, подтекст, трактовка;
- базовые понятия об истории театра, театральной этике, различных подходах и системах работы режиссера с актером;
- особенности театральной литературы для детей;
- о структурных компонентах спектакля;
- об основных принципах построения драматургических произведений.

В конце третьего года обучения, обучающиеся должны уметь:

- понимать поставленные задачи и действовать в соответствии с ними;
- воплощать собственные замыслы в форме этюдов и импровизаций;
- анализировать структуры пьесы и ее содержания;
- ставить по инструкции действенный рассказ;
- обсуждать просмотренные спектакли;
- выйти на сцену в качестве артистов.

Учебный (тематический) план
Продвинутый уровень обучения (16-18 лет)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Форма аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Диагностика
2.	Актерский тренинг	28	1	27	Самостоятельная работа Взаимопроверка Тестовые задания Открытое занятие Анализ работ
2.1	Простое психофизическое воздействие	14	1	13	
2.2	Импровизация. Эмоциональная память	14	-	14	
3.	Система Станиславского	26	1	25	
3.1	Сверхзадача	13			
3.21	Анализ познания пьесы / роли	13			
4.	Техника и культура речи	28	1	27	
4.1	Речевые упражнения	14	1	13	
4.2	Работа над текстом песен	14	-	14	
5.	Ритмопластика	28	1	27	
5.1	Пластический тренинг	14	1	13	
5.2	Освобождение мышц	14	-	14	
6.	Театральные профессии	8	4	4	Философский стол
7.	Этикет Культура	8	4	4	Викторина
8.	Постановочно-репетиционный процесс	80	4	76	Педагогическое наблюдение Самопроверка Контрольные задания Показ Обсуждение Анализ работ
8.1	Выбор репертуара	2	-	2	
8.2	Коллективная разработка плана подготовки спектакля (проект)	10	1	9	
8.3	Работа над текстом. Этюды по материалам пьесы	14	1	13	
8.4	Разработка эскизов. Поиск пластической выразительности	12	1	11	
8.5	Закрепление пластического и речевого поведения персонажей. Мизансценирование	14	1	13	
8.6	Изготовление костюмов, декораций, реквизита, подбор	12	-	10	

	музыки, запись фонограмм, световое решение спектакля				
8.7	Черновой прогон. Доработка по сценам	4	-	4	
8.8	Репетиция смены декораций	4	-	4	
8.9	Монтировочная репетиция	4	-	4	
9.	Умные каникулы	6	-	6	Дискуссия
10.	Премьера спектакля	2	-	2	Показ. Диагностика
	Итого:	216	14	202	

Содержание учебного (тематического) плана

Продвинутый уровень обучения

Раздел 1. Вводное занятие (2ч.)

Теория: Знакомство с программой четвертого года обучения. Инструктаж по технике безопасности.

Практика: Обсуждение планов/перспектив на предстоящий театральный сезон. Тренинг «Сосед справа», «Молчаливые эмоции», «Животные», «Механизм». Первичная диагностика.

Раздел 2. Актерский тренинг (28ч.)

2.1 Тема: Простое психофизическое действие (14 ч.)

Теория: Повторение пройденного материала. Знакомство понятиями - событие, задача, простое психическое действие.

Практика: Развивающие игры и упражнения. Простое физическое действие. Целенаправленное выполнение игр и этюдов, с учетом постановки конкретных задач. Устный опрос. (Конспект упражнений см. Приложение №10)

2.2 Тема: Импровизация и эмоциональная память

Теория: Повторение пройденного материала. Принципы импровизации. Эмоциональная память.

Теория: Совершенствование навыков актерского мастерства и тех элементов, из которых оно состоит. Развивающие игры и упражнения. Обсуждение. Предлагаемые обстоятельства «Если бы». Логика, последовательность, беспредметное действие. Построение этюда на основе импровизации. Устный опрос. (см. Приложение №10).

Раздел 3. Система Станиславского (26ч.)

3.1 Тема: Сверхзадача (13ч.)

Теория: Основные принципы системы. Сверхзадача.

Практика: Повторение четырех важных этапов в работе актера: познание, переживание, воплощение, воздействие. Практическая работа над этикой искусства представления. Упражнения «Рождения текста в действии здесь и сейчас», «Работа актера со своими собственными качествами».

3.2 Тема: Анализ познание пьесы и роли (13ч.)

Теория: Основные принципы системы. Органическое слияние актера с ролью и перевоплощением в образ.

Практика: Практическая работа над этикой искусства переживания. Работа над ролью «от себя» - полное погружение и проникновение в роль. Анализ процесса

познания пьесы и роли. Углубление и погружение в «душу роли». Продумывание предлагаемых обстоятельств. Упражнения на взаимодействия с партнерами.

Раздел 4. Техника и культура речи (28ч.)

4.1 Тема: Речевые упражнения (14 ч.)

Теория: Беседа «Рождение звука». Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. Отделы речевого аппарата. Система дыхания. Дыхание и голос. Дыхание и звук. Гигиена речевого аппарата. Дикция. Задачи артикуляционной гимнастики и ее значение. Гласные звуки. Согласные звуки. Классификация согласных.

Практика: Дыхательная гимнастика. Артикуляционная гимнастика для нижней челюсти, губ и языка. Упражнения на расслабление окологлоточной мускулатуры, внутри глоточная артикуляция. Звукоряд гласных. Артикуляция гласных, согласных. Тренировка артикуляции гласных и согласных в сочетаниях. Игры, упражнения на развитие фантазии и воображения (см. Приложение №9).

4.2 Тема: Работа над текстом песен (14ч.)

Практика: Тренировка артикуляции гласных и согласных в скороговорках, стихах. Массаж и резонирование. Упражнения на развитие силы и посылка звука. Речевые упражнения с движением. Орфоэпия гласных и согласных. Работа над текстом песен. Игры, упражнения на развитие актерского внимания и зрительной памяти.

Раздел 5. Ритмопластика (28ч.)

5.1 Тема: Пластический тренинг (14ч.)

Теория: Знакомство с новыми понятиями.

Практика: Упражнения на координацию в пространстве. Упражнения на развитие чувства ритма. Упражнения на развитие артистической смелости. Этюды в предлагаемых обстоятельствах. Определение характера взаимоотношений действующих лиц. Игры, упражнения на развитие актерского внимания и зрительной памяти (см. Приложение №9).

5.2 Тема: Освобождение мышц (14ч.)

Практика: Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга. Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла. Упражнения на память физических действий. Предлагаемые обстоятельства. Логика действия. Оправдание места действия, физического действия. Упражнения на освобождение мышц. Игры, упражнения на развитие актерского внимания и зрительной памяти (см. Приложение №9)

Раздел 6. Театральные профессии (8ч.)

Теория: Знакомство с новыми понятиями и терминами.

Практика: Просмотр презентации. Обсуждение профессий: художник декоратор, бутафор, звукооператор, костюмер, гример, режиссер, суфлер, актер, дирижёр. Защита презентаций. Игры, упражнения на развитие актерского внимания и зрительной памяти (см. Приложение №9). Викторина.

Раздел 7. Этикет. Культура (8ч.)

Теория: Правила поведения зрителя, этикет до, вовремя и после спектакля, концерта. Правила поведения артиста за кулисами.

Практика: Просмотр презентации. Философский стол. Этюдные работы «Театр», «Концерт», «Спектакль». Актёрское взаимодействие. Игры, упражнения на развитие

актерского внимания и зрительной памяти (виды внимания, органы внимания, объекты внимания). (см. Приложение №9). Устный опрос.

Раздел 8. Постановочно-репетиционный процесс (80ч.)

8.1 Тема: Выбор репертуара (2ч.)

Практика: Знакомство с материалом репертуара. Распределение ролей. Пробные читки по ролям. Короткие этюдные зарисовки. Определение событийного ряда пьесы, завязки, кульминации и развязки, выявление сквозного действия пьесы и ролей, линии основного конфликта, определение группы героя и антагониста.

8.2 Тема: Коллективный проект(10ч.)

Теория: Коллективная разработка плана подготовки спектакля (коллективный проект), распределение на творческие группы по обеспечению подготовки проекта.

Практика: Обсуждение. Определение необходимых этапов работы над данной пьесой, сроки их выполнения. С учётом способностей и пожеланий все участники проекта делятся на творческие группы, соответствующие цехам театра, которые будут обеспечивать весь процесс подготовки спектакля, начиная от разработки эскизов, предложений по световому и звуковому оформлению спектакля, заканчивая реализацией разработок. При этом все участники проекта одновременно являются исполнителями ролей.

8.3 Тема: Речевая выразительность. Этюды по материалам пьесы (14ч.)

Теория: Определение речевых характеристик персонажей, в соответствии со сквозным действием пьесы.

Практика: Построение цепочки словесного действия каждой сцены. Поиск речевой выразительности. Выстраивание внутренних монологов действующих лиц. Исполнителям присваиваются этюды материала пьесы. Обучающиеся «обживают». Дополняют поведенческими деталями все эпизоды спектакля. Этюдная работа проводится до выучивания текста. Обеспечение импровизационного самочувствия. Отработка приемов «ограничения» - придерживаться речевых характеристик персонажей и линии сквозного действия. Импровизационные этюды на придуманные ситуации, которые предшествуют событиям пьесы и происходят с героями в моменты между их появлениями на сцене.

8.4 Тема: Разработка эскизов. Поиск пластической выразительности (12ч.)

Теория: Знакомство с эскизированием художественного и плана светового и звукового оформления спектакля.

Практика: Разработка эскизов ведётся на основании самостоятельной исследовательской деятельности творческих групп под наблюдением педагога. Поиск пластической выразительности исполнителями, особенностей внешней манеры поведения персонажей (характерные жесты, осанка, походка, манера поведения). Тестовые задания.

8.5 Тема: Закрепление пластического и речевого поведения персонажей. Мизансценирование (14ч.)

Теория: Закрепление пластического и речевого поведения персонажей, мизансценирование.

Практика: Отбор и присвоение наиболее точных и интересных моментов, найденных в процессе поиска пластической выразительности. Раздел репетиционного процесса, в котором на основе действенного анализа и выстраивания взаимодействия персонажей выстраиваются ключевые мизансцены и

выстраивается сценографический рисунок спектакля. Закрепление мизансцен. После отбора наиболее интересных и точных мизансцен выстраивается и запоминается исполнителями логическое обоснование в поведении персонажей. Отработка органичного существования обучающихся в найденном мизансценическом рисунке.

8.6 Тема: Изготовление костюмов, декораций, реквизита, подбор музыки, запись фонограмм и поиск светового решения спектакля (12ч.)

Практика: Работа по изготовлению костюмов, декораций, реквизита, подбор музыки, запись фонограмм и поиск светового решения спектакля. Практическое исполнение творческими группами эскизных и прочих предварительных разработок в соответствии с их планами.

8.7 Тема: Черновой прогон. Доработка по сценам (4ч.)

Практика: Первая сборка всего спектакля с целью выработки ощущения сквозного действия и наработки навыка удерживать сквозное действие и темпо-ритм спектакля и роли. Черновые прогоны отдельных сцен и действий. Доработка по сценам, уточнение темпо-ритма, сквозного действия и линии поведения персонажей в отдельных сценах, исправление недочётов, выявленных черновыми прогонами.

8.8 Тема: Репетиция смены декораций (4ч.)

Практика: На репетиции распределяется, кто из участников, в какой момент и куда переставляет детали декораций и реквизита. Проведение нескольких прогонов каждой перестановки для наработки точности, чёткости, скорости и тишины перестановок.

8.9 Тема: Монтировочная репетиция (4ч.)

Практика: Ввод в спектакль музыкального, шумового и светового оформления. Репетиция с остановками и наработкой точности выполнения световой и звуковой партитуры спектакля, а также органичного существования актёров в сформировавшейся атмосфере.

8.10 Тема: Генеральная репетиция(4ч.)

Практика: Фактически полный прогон спектакля со всеми его составляющими как на зрителях только без зрителей. Генеральная репетиция с костюмами и декорациями.

Раздел 9. Посещение театров (6ч.)

Практика: Театрализованная программа «Театральная премия» (1ч.). Проведение мероприятия по актерскому мастерству (1ч.). Театрализованная программа «Зажги свою звезду» (1ч.). Театрализованная программа «Театральная шкатулка» (1ч.). Проведение программы с играми и конкурсами (1ч.). Театрализованная программа «Летний бум» (1ч.).

Раздел 10. Премьера спектакля (2ч.)

Практика: Демонстрация получения за год знаний, умений и навыков детьми в форме показа спектакля. Подведение итогов. Обсуждение планов на следующий учебный год.

Планируемый результат

В конце четвёртого года обучения, обучающиеся должны знать:

- правила орфоэпии, применять их в работе с текстом;
- законы логического построения речи;
- приемы разминки и разогрева тела;

- приемы снятия физического и психического зажимов;
- индивидуальные особенности своего тела и уметь использовать свои достоинства.

В конце четвёртого года обучения, обучающиеся должны уметь:

- обнаружить и самостоятельно снять мышечные зажимы;
- самостоятельно устранять дефекты дикции;
- создавать словесно-речевой образ;
- применять навыки и умения в работе с текстом;
- владеть приемами техники безопасности при работе с партнерами, с предметами сценической конструкции;
- поддерживать диалог на заданную педагогом тему.

Комплекс организационно-педагогических условий

Условия реализации программы

Календарный учебный график

	1 полугодие	ОП	Зимние праздники	2 полугодие	ОП	Летние каникулы	Всего в год
1 год обучения	01.09-31.12	16 нед.	01.01.- 08.01	09.01-31.05	20 нед.	01.06-31.08	36 нед.
2 год обучения	01.09-31.12	16 нед.	01.01.- 08.01	09.01-31.05	20 нед.	01.06-31.08	36 нед.
3 год обучения	01.09-31.12	16 нед.	01.01.- 08.01	09.01-31.05	20 нед.	01.06-31.08	36 нед.
4 год обучения	01.09-31.12	16 нед.	01.01.- 08.01	09.01-31.05	20 нед.	01.06-31.08	36 нед.

В организации театрализованных занятий широко используются следующие методы:

1. *Практический метод* – игра, метод игровой импровизации (служащий мостом между играми ребенка в быту и искусством актера), упражнения.
2. *Метод действенного анализа* (этюдная методика), инсценировки и драматизация.

Данные методы и приемы используются в комплексе, чередуются и дополняют друг друга, позволяя дать обучающимся знания, помочь освоить умения и навыки, развить внимание память, воображение, творческое воображение.

Методы обучения:

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ);
- наглядный практический (выполнение работ по схемам и картам);
- объяснительно-иллюстративный (показ презентаций, слайдов, иллюстраций);
- репродуктивный (юные театралы воспроизводят полученные знания и освоенные способы действия - работа по образцу);
- частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом);
- исследовательский проблемный (самостоятельная творческая работа обучающихся);

- игровой (создание игровых ситуаций);
- дискуссионный (вовлечение обучающихся в дискуссию);
- проектный (проектная деятельность).

Методы воспитания:

- убеждение;
- поощрение;
- стимулирование;
- мотивация.

Формы организации образовательного процесса являются:

- индивидуальная;
- индивидуально-групповая;
- групповая.

Типы занятий:

- комбинированный;
- первичного ознакомления материала;
- усвоение новых знаний;
- применение полученных знаний на практике;
- закрепления, повторения;
- итоговое.

Формы организации учебного занятия являются:

- беседа;
- дискуссия;
- философский стол;
- тренинг;
- репетиционно-постановочная деятельность;
- проектная деятельность;
- экскурсия;
- творческая мастерская;
- мастер-класс;
- творческие посиделки (праздники, чаепития).

Формы работы с родителями:

- индивидуальная работа с родителями (беседы, творческое сотрудничество в подготовке спектаклей, изготовлении костюмов и декораций);
- повышение образовательного уровня педагога и родителей (самообразование, обмен опытом работы, беседы, советы и т.д.);
- мастер-класс для родителей;
- «День открытых дверей» для родителей;
- выступление детей перед родителями на тематических праздниках;
- приглашение родителей на премьеры спектаклей;
- подготовка и распространение афиш и рекламных буклетов спектаклей.

Педагогические технологии:

- технология индивидуального обучения;
- технология группового обучения;
- технология коллективного взаимообучения;

- технология модульного обучения;
- технология разноуровневого обучения;
- технология развивающего обучения;
- технология проектной деятельности;
- технология игровой деятельности;
- исследовательская технология обучения;
- коммуникативная технология обучения;
- технология коллективной творческой деятельности;
- здоровьесберегающая технология.

Структура занятия:

- Организационный момент.
- Разминка.
- Теоретическая работа по разделу, теме.
- Практическая работа по разделу, теме.
- Итог занятия (рефлексия).
- Домашнее задание.

Материально-техническое обеспечение программы:

- Актный зал, кабинет с покрытием на полу.
- Магнитофон или проигрыватель.
- Персональный компьютер.
- Фонограммы (музыкальное сопровождение)
- Сценарии.
- Грим, маски.
- Костюмы, парики.
- Спортивный инвентарь (мячи, скакалки и др.).
- Декорации (материал для изготовления и оформления декораций).
- Ширмы.
- Канцелярские товары.

Дидактическое и информационное обеспечение программы:

- иллюстрации,
- стенды,
- художественная литература,
- фотографии,
- театральные программки,
- буклеты,
- видео и аудио материалы к практическим темам программы.

Интернет-источники:

- <https://www.libfox.ru/207131-boris-zahava-masterstvo-aktera-i-rezhissera.html>
- <https://www.rulit.me/books/masterstvo-aktera-i-rezhissera-read-175524-1.html>
- https://dom-knig.com/read_231227-1
- <http://theoryofculture.ru/issues/69/890/>
- <https://2dar.livejournal.com/67545.html>
- <https://svastour.ru/articles/raznoe/istoriya/istoriya-teatra.html>

Кадровое обеспечение

Реализацию данной программы обеспечивает педагог дополнительного образования высшей категории с высшим профессиональным образованием и стажем работы с детьми среднего и старшего школьного возраста.

Формы аттестации, виды контроля и способы определения результативности

Для полноценной реализации данной программы используются разные **виды контроля**:

- входной контроль (диагностика обучающихся – опрос, тестирование);
- текущий контроль практических навыков осуществляется регулярно на каждом занятии и по полугодиям через разыгрывание музыкальных и драматических произведений, публичные выступления (наблюдение за деятельностью ребенка в процессе занятий);
- промежуточный контроль (праздники – участие в концертах, этюдная работа);
- итоговый контроль проводится в конце учебного года, где отслеживаются уровень освоения общеобразовательной программы, динамика освоения практических навыков, техника актерского исполнения и сценического мастерства (открытые занятия, театральные фестивали, спектакль).

Педагогический мониторинг:

- контрольные задания и тесты,
- диагностика личностного роста и продвижения,
- анкетирование,
- ведение журнала учёта достижений обучающихся,
- ведение оценочной системы.

Формы аттестации:

- тестовое задание,
- этюдная работа,
- открытое занятие,
- премьера спектакля,
- анализ работы,
- творческие пробы,
- викторина;
- самоконтроль/ взаимоконтроль;
- проектная деятельность.

Способы определения результативности

Достижение творческого результата, является основным видом педагогического контроля, на всех этапах и всех годах обучения, являются выступления и концерты, литературные вечера, участие детей в конкурсах и фестивалях различного уровня. На базовом уровне обучения – открытые уроки или концерты из небольших номеров. На продвинутом уровне обучения – спектакли и большие концертные выступления, а также организация и проведение фестивалей, конкурсов и концертов (см. Приложения).

Главным результатом обучения является выпуск спектакля или концертного номера.

Список литературы

Нормативные документы:

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
3. Санитарные требования 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28);
4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 № 09-3242;
5. Устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» от 01.06.2021г. № 450;
6. Локальные нормативные акты МАОУ ДО «ДДТ».

Литература для педагогов:

1. Василенко Ю. С. Постановка речевого голоса. Методические рекомендации, М., Просвещение, 1973
2. Ганелин Е.Р. Школьный театр. Программа обучения детей основам сценического искусства. Методическое пособие. Кафедра основ актерского мастерства. Санкт – Петербургская государственная академия театрального искусства. - СПб, 2002
3. Гишпиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. - СПб: Речь, 2001 Ершова А. П. Уроки театра на уроках в школе. - М., 1992
4. Ершова А. П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие личности школьника//Сборник: Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства. - М., 1984
5. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Изд. 3-е, испр. и доп. учеб. пособие для ин-тов культуры, театр. и культ-просвет. училищ. - М. «Просвещение», 1973
6. Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи. Пособие для учителей, М., Просвещение, 1970
7. Ильев В.А. Когда урок волнует (Театральная технология в педагогическом творчестве): Уч. пособие (2-е издание, исправленное и дополненное) для студентов педагогических учебных заведений и студентов художественно-педагогических факультетов институтов искусств и культуры, учителей школ, лицеев, колледжей, гимназий. – Пермь, 2004
8. Клубков С. В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. - М.: Репертуарно-методическая библиотечка "Я вхожу в мир искусств" N 6(46) 2001
9. Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. М.: Искусство, 1978
10. Пеня Т.Г., Ершова А.П., «Театральные занятия для младших школьников» - М.: Просвещение, 1995
11. Петров В.А. Нулевой класс актера. – М.: Советская Россия, 1985

12. Савостьянов А.И. Рождение артиста. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2006
13. Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1985
14. Театр, где играют дети: Учеб-метод. пособие для руководителей детских театральных коллективов /Под ред. А. Б. Никитиной. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001
15. «Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, играем». Выпуск № 3,4 2004 год, Выпуск № 1,2 2005
16. Титова А. А. Дикция и орфоэпия. Методическая разработка по курсу «Сценическая речь», М., 1981
17. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены» в 2 томах - 2е изд., Л.: Искусство, 1984
18. Чехов М.А. О технике актера. Литературное наследие: В 2 т.: Т. 2 - М.: Искусство, 1986
19. Шангина Е.Ф. Тренинг актерских и режиссерских способностей. Методические рекомендации для самодеятельных театральных коллективов. – Барнаул, 1990

Литература для обучающихся:

1. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005
2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004
3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006
4. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003
5. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005
6. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002
7. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников. - М.: Просвещение, 1994
8. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994
9. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004
10. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001

Интернет-источники:

1. Драматешка <http://dramateshka.ru/> Содержит большое количество детских пьес, музыку для спектаклей, театральные шумы, рекомендации по изготовлению костюмов, методическую литературу и многое другое для постановки детских спектаклей.
2. Театральная библиотека <http://biblioteka.portal-etud.ru/> Библиотека будет полезна людям, интересующимся театром. Здесь представлены пьесы, книги по истории театра, актерскому мастерству, ораторскому искусству, сценическому движению, пьесы и т.д.
3. Театральная библиотека Сергея Ефимова <http://www.theatre-library.ru/> На портале представлены современные и классические пьесы, книги, учебники, теоретические работы, учебные пособия и литература на тему театра. Размещены произведения российских драматургов и переводы зарубежной драматургии на русский язык.

4. Библиотека пьес Александра Чупина <http://krispen.ru/> Персональный сайт содержит более 5000 тысяч пьес. Театральный Этюд <http://biblioteka.portal-etud.ru/> На сайте представлены различные материалы по истории театра, кино, телевидения, книги по актерскому и режиссерскому мастерству, тексты пьес, сценарии.
5. Сценарии Олеси Емельяновой <http://www.olesya-emelyanova.ru/> Пьесы и сценарии для кукольного театра.
6. Театральная библиотека <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/> Библиотека школы актерского мастерства «Образ» содержит пьесы русских и зарубежных авторов, а также учебные книги, статьи по драматургии, режиссуре, кино, актерскому мастерству и т.д.
7. Домик драматургов <http://www.theatre.spb.ru/newdrama/> Сайт независимого объединения петербургских авторов «Домик драматургов». Представляет сборники драматургии из серии «Ландскрона», например: «Сборник пьес для детей», «Играем для детей», «Материалы Лаборатории театра кукол» и др.
8. Всероссийский центр художественного творчества <http://vcht.ru/history.php> Библиотека центра содержит методические материалы, сборники пьес и инсценировок.
9. Пьесы со всего мира <http://world-play.ru/?page=index> Коллекция сценариев зарубежных драматургов. Драматургия.ru <http://dramaturgija.ru/> Библиотека произведений современных российских и зарубежных драматургов. Драматургия 20 века.
10. Новости и новинки <http://dramaturgija-20-veka.ru/> Небольшая коллекция пьес второй половины 20 века. Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова <http://lib.ru/> Крупнейшая бесплатная электронная библиотека российского Интернета. В разделах «Современная драматургия» и «Литературный журнал "Самиздат"» вы можете найти пьесы зарубежных и отечественных драматургов.
11. История костюма в картинках http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/ Представлены изображения костюмов различных эпох и народов. Есть небольшая коллекция выкроек.
12. Социальная сеть работников образования <http://nsportal.ru/> Здесь педагоги могут создавать свои мини-сайты, вести блоги и сообщества, обмениваться опытом, найти различные материалы: сценарии спектаклей, праздников, презентации, сборники. Чайковский народный театр юного зрителя <http://theater.siteedit.ru/home>
13. Пьесы для детей, сценарии праздников, капустники, тренинг, практические советы. Детская сказка с винила <http://sk-vinil-d.belnet.ru/index.htm> Здесь вы можете скачать сказки и песни, которые оцифрованы с виниловых пластинок.

Диагностика результативности воспитательно-образовательного процесса по программе «Театральная мастерская»

В воспитании художественной культуры ребенка выделяются в качестве основных пять показателей:

1. Качество знаний, умений, навыков.
2. Особенности мотивации к занятиям.
3. Творческая активность.
4. Эмоционально-художественная настроенность.
5. Достижения.

Для характеристики каждого показателя разработаны критерии по четырем уровням дополнительного образования в соответствии со следующей моделью:

первый уровень – подготовительный;

второй уровень – начальный

третий уровень – освоения;

четвертый уровень – совершенствования.

Таблица результатов итоговой диагностики образовательного уровня.

Дата проведения диагностики _____

Графическая диагностика

По вертикали отмечается уровень знаний, умений и навыков обучающихся, оцениваемый по десятибалльной шкале, по направлениям:

- актерское мастерство;

- сценическая речь;

- сценическое движение;

а также отмечается регулярность посещения занятий.

Для удобства каждый уровень на графике выделяется другим цветом. По горизонтали отмечается отрезок времени (месяц), начиная с сентября и заканчивая последним учебным месяцем.

Шкала оценок:

1-3 балла – низкий уровень;

4-7 баллов – средний уровень;

8-10 баллов – высокий уровень.

Методика изучения мотивов участия обучающихся в театральной деятельности по программе «Театральная мастерская»

Цель: выявление мотивов участия в театральной деятельности.

Ход проведения:

Обучающимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной деятельности.

Для ответа на вопрос используется следующая шкала:

- 3 – привлекает очень сильно;
- 2 – привлекает в значительной степени;
- 1 – привлекает слабо;
- 0 – не привлекает совсем.

Что тебя привлекает в театральной деятельности?

- 1. Интересное дело.
- 2. Общение.
- 3. Помочь товарищам.
- 4. Возможность показать свои способности.
- 5. Творчество.
- 6. Приобретение новых знаний, умений.
- 7. Возможность проявить организаторские качества.
- 8. Участие в делах своего коллектива.
- 9. Вероятность заслужить уважение.
- 10. Сделать доброе дело для других.
- 11. Выделиться среди других.
- 12. Выработать у себя определенные черты характера.

Обработка и интерпретация результатов.

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки:

- а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10);
- б) личные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12);
- в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11).

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие мотивы участия обучающихся в деятельности.

Методика выявления коммуникативных склонностей обучающихся

составлена на основе материалов пособия Р.В. Овчаровой

Цель: выявление коммуникативных склонностей обучающихся.

Ход проведения. Обучающимся предлагается следующая инструкция: "Вам необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте на них только "да" или "нет". Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак "+", если отрицательный, то "-". Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро".

Вопросы:

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего мнения?
2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы отступаете от задуманного?
5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные игры и развлечения?
6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить сегодня?
7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с вашим мнением?
8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?
9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя?
10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке?
11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удастся закончить начатое дело?
12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы Ваших товарищей?
14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты?
15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)?
16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было сразу принято Вашими товарищами?
17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?
18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих товарищей?

Лист ответов:

1 6 11 16 21 26 31

3 8 13 18

4 9 14 19

5 10 15 20

Обработка полученных результатов

Показатель выраженности коммуникативных склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных способностей ребенка:

- низкий уровень – 0,1 – 0,45;
- ниже среднего – 0,46 – 0,55;
- средний уровень – 0,56 – 0,65;
- выше среднего – 0,66 – 0,75;
- высокий уровень – 0,76 – 1.

Диагностическое обеспечение базового образовательного минимума
(Стартовый уровень по программе «Театральная мастерская»)

Элементарные знания о природе театра (устный опрос).

Вопросы с ответами:

1. Что означает слово «Театр»?

Ответ: Слово «театр» переводится с греческого как «место для зрелища». «Театр» означает: род искусства; представление, спектакль; здание, где происходит театральное представление.

2. Что такое коллективность?

Ответ: С одной стороны, коллективность – это ответственность каждого за работу всего коллектива, уважение к партнерам, зависимость друг от друга. С другой стороны, театр по своей природе искусство общественное, требующее коллективного восприятия. Театр не может существовать без зрителей, которые создают вокруг спектакля определенную общественную среду.

3. Что такое синтетичность?

Ответ: Синтетичность – это взаимодействие театрального искусства с другими видами искусства (музыка, танец, живопись). Основоположники синтетического театра – В.И. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, Б. Брехт.

4. Что такое актуальность спектакля?

Ответ: Актуальность, с одной стороны, - это востребованность спектакля в определенное время в определенном месте. С другой стороны, - это сиюминутность. Театр воздействует на зрителя путем приобщения его к тому, что происходит на сцене и чему зритель становится непосредственным свидетелем.

5. Какие вы знаете виды искусства?

Ответ: Музыка, живопись, скульптура, архитектура, танец, кино, театр.

6. Какие основные типы театров вы знаете:

Ответ: Драматические, оперные, балетные, театры с промежуточными формами.

Оценивание по 5-бальной системе:

5 баллов - все правильно, отлично;

4 балла -одна ошибка;

3 балла- 2-3 ошибки;

2 балла- 4 ошибки, слабо;

1 балл- 5 ошибок, слабо;

0 баллов - не выполнено;

Количество баллов суммируется и делится на количество вопросов.

Аттестация обучающихся I и II годы обучения
Уровни усвоения знаний и умений театрализованной деятельности

Фамилия Имя обучающегося	1 год обучения			2 год обучения			1г/о	2г/о
	Уровни знаний/умений в баллах						Результат	
	I	II	Сред/б	I	II	Сред/б		

Обозначения: В – высокий уровень; С – средний уровень; Н – низкий уровень

Высокий уровень (18-21 баллов).

- Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности.
- Понимает основную идею литературного произведения (пьесы).
- Творчески интерпретирует его содержание.
- Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения.
- Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности.
- Свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно поет, танцует.
- Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности.
- Проявляет творчество и активность на всех этапах работы.

Средний уровень (11-17 баллов).

- Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности.
- Владеет знаниями о различных видах театра и театральных профессиях.
- Понимает содержание произведения.
- Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные выражения.
- Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их продемонстрировать в работе над пьесой с помощью педагога.
- Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции педагога образ персонажа.
- С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к персонажам и единицам сюжета.
- Проявляет активность и согласованность действий с партнерами.
- Активно участвует в различных видах творческой деятельности.

Низкий уровень (7-10 баллов).

- Мало эмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра.
- Знает правила поведения в театре.
- Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета.
- Пересказывает произведение только с помощью руководителя.
- Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения.
- Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности.

— Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя.

Аттестация обучающихся III и IV годы обучения

Уровни развития артистических способностей и личностный рост обучающихся

Фамилия Имя обучающегося	Критерии оценочной деятельности												Уровень			
	Исполнение произведения				Игра и пластика				Эмоциональность и выразительность							
	3 г/о		4 г/о		3 г/о		4 г/о		3 г/о		4 г/о		3 г/о		4 г/о	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II

Обозначения: В – высокий уровень; С – средний уровень; Н – низкий уровень

В конце каждого полугодия артистические способности обучающихся оцениваются по следующим критериям:

- Легко входит в роль другого человека, персонажа.
- Может разыграть драматическую ситуацию, изобразив какой-нибудь конфликт.
- Может легко рассмешить, придумывает шутки, фокусы.
- Хорошо передает чувства через мимику, пантомимику, жесты.
- Меняет тональность и силу голоса, когда изображает другого человека, персонажа.
- Интересуется актерской игрой, пытается понять её правила.
- Создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов костюмов.
- Создает оригинальные образы.
- Выразительно декламирует.
- Пластичен.

Практика

Высокий уровень, если в процессе обучения и на зачетном занятии обучающийся демонстрировал:

- уверенное и интонационно точное исполнение произведения с учетом всех пожеланий и рекомендаций педагога;
- трудолюбие и дисциплинированность на занятиях;
- эмоциональное и выразительное исполнение роли.

Средний уровень, если посещение занятий обучающимся было регулярным в течение учебного года, при этом в процессе обучения и на зачетном занятии он демонстрировал:

- недостаточно точное исполнение (текстовые погрешности, не точное использование различных выразительных средств);
- работоспособность, активность на занятиях.

Уровень ниже среднего, если в течение года обучающийся пропускал занятия (без уважительной причины), а в процессе обучения и на зачетном занятии демонстрировал:

- неудовлетворительное исполнение произведения или роли (большее количество ошибок);
- неуверенное знание слов, мизансцен или исполняемой песни;
- плохое владение навыками слухового контроля собственного исполнения.

Аттестация обучающихся по программе «Театральная мастерская»

(сравнительная характеристика по годам обучения)

Уровни развития творческих способностей и личностный рост обучающихся

Фамилия Имя обучающегося	Критерии оценочной деятельности												Итоговый уровень			
	Основы театральной культуры				Речевая культура				Эмоционально-образное развитие							
	Года обучения (средний балл)															
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV

Обозначения: В – высокий уровень; С – средний уровень; Н – низкий уровень

1. Основы театральной культуры

Высокий уровень – 3 балла:

- проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности;
- знает правила поведения в театре;
- называет различные виды театра, знает их различия, может охарактеризовать театральные профессии.

Средний уровень – 2 балла:

- интересуется театральной деятельностью;
- использует свои знания в театрализованной деятельности.

Низкий уровень – 1 балл:

- не проявляет интереса к театральной деятельности;
- затрудняется назвать различные виды театра.

2. Речевая культура

Высокий уровень – 3 балла:

- понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое высказывание;
- дает подробные словесные характеристики своих героев;
- творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения.

Средний уровень – 2 балла:

- понимает главную идею литературного произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных героев;
- выделяет и может охарактеризовать единицы литературного произведения.

Низкий уровень – 1 балл:

- понимает произведение, различает главных и второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета;
- пересказывает с помощью педагога.

3. Эмоционально-образное развитие

Высокий уровень – 3 балла:

- творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характерах героев;
- использует различные средства выразительности.

Средний уровень – 2 балла:

- владеет знаниями о различных эмоциональных состояниях и может их продемонстрировать;
- использует мимику, жест, позу, движение.

Низкий уровень – 1 балл:

- различает эмоциональные состояния, но использует различные средства выразительности с помощью педагога.

Итоговая аттестация

(Критерии оценки уровня развития у обучающихся артистических способностей)

Итоговый контроль проводится в конце каждого учебного года в виде показа спектакля для родителей и гостей с участием всех обучающихся.

Критерии оценки выступления и результативности

При оценке *выступления* используются следующие основные критерии: артистизм и убедительность; эмоциональность и образность; понимание сюжетной линии; понимание задачи и взаимодействие персонажей; сложность исполняемой роли.

Критериями оценки *результативности обучения* являются: уровень развития речи, уровень развития памяти, уровень эмоционального развития, глубина эстетического восприятия, степень пластичности движения, уровень двигательной импровизации.

Приобретённые обучающимися знания, умения и навыки оцениваются по трем позициям: **высокий, средний и низкий** уровень усвоения.

Артистические способности обучающегося оцениваются по следующим критериям:

- Легко входит в роль другого человека, персонажа.
- Может разыграть драматическую ситуацию, изобразив какой-нибудь конфликт.
- Может легко рассмешить, придумывает шутки, фокусы.
- Хорошо передает чувства через мимику, пантомимику, жесты.
- Меняет тональность и силу голоса, когда изображает другого человека, персонажа.
- Интересуется актерской игрой, пытается понять её правила.
- Создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов костюмов.
- Создает оригинальные образы.
- Выразительно декламирует.
- Пластичен.

Практика

Высокий уровень, если в процессе обучения и на зачетном занятии обучающийся продемонстрировал: уверенное и интонационно точное исполнение произведения с учетом всех пожеланий и рекомендаций педагога; трудолюбие и дисциплинированность на занятиях; эмоциональное и выразительное исполнение роли.

Средний уровень, если посещение занятий обучающимся было регулярным в течение учебного года, при этом в процессе обучения и на зачетном занятии он продемонстрировал: недостаточно точное исполнение (текстовые погрешности, не точное использование различных выразительных средств); работоспособность, активность на занятиях.

Уровень ниже среднего, если в течение года обучающийся пропускал занятия (без уважительной причины), а в процессе обучения и на зачетном занятии продемонстрировал: неудовлетворительное исполнение произведения или роли (большее количество ошибок); неуверенное знание слов, мизансцен или исполняемой песни; плохое владение навыками слухового контроля собственного исполнения.

**Контрольно-измерительные материалы для обучающихся базового уровня
по программе «Театральная мастерская»**

Стартовый контроль

Теоретические вопросы (письменные ответы):

1. Сверхзадача – это (одним словом по К.С. Станиславскому).
2. Сквозное действие – это (одним словом по К.С. Станиславскому).
3. Перечисли театральные жанры, которые ты знаешь (не менее 5).

Практические задания:

1. Самостоятельно выполнить логический разбор текста и прочитать его (по выбору педагога).
2. Исполнение этюда на смену физического и эмоционального состояния.
3. Групповой показ «Вокзал».

Промежуточный контроль

Теоретические вопросы (письменные ответы):

1. Перечисли имена режиссеров и актеров Малого театра.
2. Из чего состоит речевой тренинг?
3. Что значит «проживание роли»?
4. Что такое основное событие пьесы?
5. Что такое реквизит?

Практические задания:

1. Постановочный сценический бой.
2. Выполнить элементы старческого грима (по выбору педагога).
3. «Адвокат» роли (рассказать о своем персонаже в готовящемся спектакле).
4. Составление диалога-импровизации на заданную тему.

Тест

№ п/п	Вопрос	Варианты ответов
1	Напиши фамилии 5 известных театральных деятелей (актеров, режиссеров)	1 2 3 4 5
2	Какую роль играют мимика и жесты актера	а) элементы воплощения образа б) помогают актеру, если он забыл текст в) не играют никакой роли
3	Что такое сверхзадача	а) задача, которую решает главный герой б) задача которую автор хочет донести зрителю, слушателю и, следовательно, всё в произведении: драматургия, стилистика, видеоряд, звук, музыка и т.д. подчинены ей в) задача режиссера поставить хороший спектакль

4	<p>О каких обстоятельствах идет речь? ***Обстоятельства малого круга касаются ситуации, происходящей с персонажем в текущий момент (где он находится, с кем разговаривает, что ему нужно от собеседника и т. д.). ***Обстоятельства среднего круга касаются его общей жизненной ситуации (его пол, возраст, семейная ситуация, социальный статус, окружение и т. д.). ***Обстоятельства большого круга касаются общей ситуации окружения персонажа (город, страна, исторический период, политическая ситуация в стране и мире и т. д.).</p>	<p>а) жизненные обстоятельства б) тяжелые обстоятельства в) выдуманные обстоятельства г) предлагаемые обстоятельства</p>
5	<p>В зависимости от обстоятельств человек может быть вялым спокойным, бодрым, активным, взволнованным, лихорадочно возбужденным и даже паникующим. Все это разные</p>	<p>а) темпераменты б) темпоритмы в) характеры</p>
6	<p>Смещение каких эмоций есть на этой маске?</p>	<p>1 2 3 4 5</p>
7	<p>Исходное событие это....</p>	<p>а) то, что мы видим, когда открывается занавес; б) самое первое событие в спектакле; в) эмоциональный «зачин» спектакля.</p>
	<p>Амплуа (фр. - применение) – характер ролей, исполняемых актером. Тип театральных ролей соответствующие возрасту, внешности и стилю игры актера. Зачеркни, что не относится к видам амплуа</p>	<p>- комик, - трагик, - доктор, - герой-любовник, - героиня, - комическая старуха, - субретка - инженерю, - трагести, - простак,</p>

		- резонер.
9	Один из видов комедии положений с песнями-куплетами и танцами. Небольшая комическая пьеса фарсового характера. Присущи – задорное веселье, злободневное отражение действительности	а) оперетта б) мюзикл в) опера г) водевиль

Оценивание по 5-бальной системе:

- 6 баллов - все правильно, отлично;
- 5 балла - одна ошибка;
- 4 балла- 2-3 ошибки;
- 3 балла- 4 ошибки, слабо;
- 2 балл- 5 ошибок, слабо;
- 1 баллов - не выполнено;

Количество баллов суммируется и делится на количество вопросов.

Итоговый контроль

Итоговый контроль проводится в конце каждого учебного года в виде показа спектакля для родителей и гостей с участием всех обучающихся.

Критерии оценки выступления и результативности

При оценке *выступления* используются следующие основные критерии: артистизм и убедительность; эмоциональность и образность; понимание сюжетной линии; понимание задачи и взаимодействие персонажей; сложность исполняемой роли.

Критериями оценки *результативности обучения* являются: уровень развития речи, уровень развития памяти, уровень эмоционального развития, глубина эстетического восприятия, степень пластичности движения, уровень двигательной импровизации.

Приобретённые обучающимися знания, умения и навыки оцениваются по трем позициям: *высокий, средний и низкий* уровень усвоения.

Портрет выпускника студии «Театральная мастерская»

По окончании программы обучения по программе, обучающиеся должны знать:

- основные виды и жанры театрального искусства, историю происхождения театра, историю русского драматического театра, режиссеров современного театра;
- основные пункты театральной этики Станиславского, особенности системы Станиславского (по книгам «Моя жизнь в искусстве», «Работа актера над собой»), основные элементы системы Станиславского;
- основные правила орфоэпии, основные средства логической выразительности речи, правила правильного звучания голоса;
- правила обращения со шпагой, элементы сценического боя;
- особенности искусства клоунады, значение пластики для актерского мастерства;
- игры и упражнения по системе психической саморегуляции.

По окончании курса обучения по программе, обучающиеся должны уметь:

- применять свои знания по актерскому мастерству практически в процессе этюдов, упражнений, импровизаций, в работе над ролью во время репетиций, при самостоятельной работе над текстом роли;
- самостоятельно делать логический анализ текста (расстановка логических пауз, ударений), выполнять упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика),

- упражнения для развития силы голоса, выполнять комплекс упражнений для тренировки дыхания (дыхательная гимнастика);
- самостоятельно выполнять 1 и 2 комплекс сценического движения Коха, элементы сценического боя;
 - самостоятельно выполнять комплекс упражнений по пластике (на развитие пластичности рук, тела, на выработку координации, равновесия, пантомимический шаг, «рапид» и т.д.), импровизировать в жанре клоунады на заданную тему;
 - владеть своим состоянием, настроением, эмоциями, выполнять ряд игр и упражнений по системе психической саморегуляции своего состояния: «Фокусировка», «Кирпич», «Ассоциации», «Проводник», «Зеркало», «Телепатия», «Внушение», «Контакт» и др.
 - Самостоятельно делать предварительный разбор пьесы (идейно-тематический анализ) и работать над отдельными сценами (взаимное режиссирование с последующим обсуждением этой работы всем коллективом и педагогом).

Анкетирование родителей по теме «Театр и дети» (базовый уровень обучения детей)

Цель: выяснить отношение родителей к театру (кинотеатру).

1. Посещаете ли вы со своим ребёнком театр, кинотеатр?

- да
- нет

2. Для чего вы посещаете:

- расширить кругозор ребёнка
- развлечься, отдохнуть
- случайное посещение

Другое _____

3. Когда вы последний раз были в театре:

- в этом году
- год назад
- не помню когда

Другое _____

4. Когда по телевидению показывают детский фильм, спектакль вы:

- разрешаете смотреть ребёнку
- переключаете на другой канал
- смотрите вместе

Другое _____

5. Как вы относитесь к выступлению вашего ребенка на сцене?

- положительно
- отрицательно
- затрудняюсь ответить

Другое _____

Анкетирование родителей по теме «Театр и дети» (базовый уровень обучения детей)

Ответьте, пожалуйста, на вопросы, которые помогут спланировать образовательную и досуговую деятельность в рамках театральной деятельности в студии Дома детского творчества (ДДТ).

1. Сколько лет вашему ребёнку?

2. Как долго он посещает театральную студию в ДДТ?

3. В каких формах у ребёнка проявляется творчество? 4. Делится ли он своими впечатлениями о театрализованных представлениях, занятиях, праздниках, проводимых в ДДТ?

5. Вызывают ли эмоциональный отклик у него спектакли, постановки в театральном объединении?

6. Устраиваете ли вы дома театрализованные представления?

7. Бываете ли вы со своим ребёнком в театре, если да, то в каком(их)?

8. Какие спектакли больше нравятся вашему ребёнку?

10. Хотели бы вы принимать участие в мероприятиях вместе со своим ребёнком?

11. Ваши пожелания, предложения или замечания по качеству образовательной деятельности театральной студии.

Психофизический тренинг**Упражнения для первого года обучения**

(Стартовый уровень по программе «Театральная мастерская»)

Вводные упражнения**1. Тренировка лобных мышц**

1. Начните с активного сокращения лобных мышц. Энергично вскиньте брови кверху. «Раскрепостите» мышцы – брови возвращаются в обычное положение.

2. Тренаж «мышц боли» (мышцы сморщивания бровей) и «мышц угрозы» (пирамидальные). Сокращение – брови книзу и к переносью. Раскрепощение – исходное положение. Упражнение заключается в многократном и энергичном, постепенно убыстряющемся подтягивании бровей книзу.

3. Соедините движения лобных мышц с движением «мышц боли» и «мышц угрозы». Поочередно сокращая мышцы, энергично вскидывайте брови вверх и энергично опускайте их (помните об автономности мышц).

4. Тренаж сухожильного шлема. Положите руки на темя и энергично при помощи лобных, затылочных мышц и «мышц угрозы» заставьте сухожильный шлем подвигаться вперед – назад.

5. Добиваемся раздельного движения левой и правой бровью.

Вскидывая левую бровь, необходимо следить за тем, чтобы правая как бы упиралась в переносицу. Аналогично с правой бровью.

6. Быстро поднимать то одну, то другую бровь вразбивку.

7. «Трагический излом бровей» (брови «домиком»). Сократив «мышцы боли», начните сводить брови к переносице. Мгновением позднее включается сильная лобная мышца, которая совместно с сухожильным шлемом, как бы перехватив движение «мышцы боли», повлечет внутренние края бровей вверх. Важно, чтобы движение внутренних краев бровей пролегало строго по центральной вертикальной линии лба. Добиться умения закреплять, удерживать это мимическое выражение.

2. Тренировка глазных мышц

1. Простое, все убыстряющееся движение век (мигание).

2. Попеременно закрывать веки. Добиться, чтобы брови в этом движении не участвовали, чтобы закрывался один глаз (а веко второго находилось в покое).

3. В то время как один глаз закрыт, веком другого (автономно) производить мигание. Потом – то же с другим веком, а затем – поочередно.

Тренировка мышцы верхней губы

(Три части этой мышцы, сокращаясь, поднимают верхнюю губу в ее средней части).

Тренировать следует подъем верхней губы без участия углов рта. Крылья носа несколько приподнимаются, расширяя ноздри. При активном подъеме верхней губы нужно сильно обнажать клыки и следить, чтобы нижняя губа оставалась в покое.

Затем надо тренировать поочередно левую и правую половину верхней губы, попеременно сокращая мышцы, расположенные слева и справа (выполняя упражнение, нужно мысленно разделить губу на две части).

3. Тренировка поперечных мышц носа

(Располагаются они по обеим сторонам краев носа. Эти мышцы обычно мало подвижны, и используются при выражении презрения и отвращения).

Тренировать – активно и длительно: сомкнув губы (не слишком плотно), энергично вытягивать носогубные складки кверху, постепенно добываясь все большего их подъема (остальные мышцы остаются в покое). Точки приложения усилия находятся у крыльев носа. При сокращении поперечных мышц носа на боковых его поверхностях образуется ряд продольных складок.

4. Тренировка круговой мышцы рта

(Эта мышца окружает рот. При сокращении она изменяет форму губ: вытягивает их вперед (надутые губы) или подтягивает (поджатые губы)).

Сначала следует натренировать активное вытягивание губ вперед (хоботком). Затем производить маятниковые движения в обе стороны, с вытянутыми губами, а после – круговые движения в обе стороны поочередно. Голова неподвижна.

Следующие упражнения:

1. Вытянув губы вперед до предела, энергично раскрывайте их наподобие распускающихся лепестков цветка.

2. Поджав губы (не очень плотно), энергично направляйте их углы в левую и правую стороны. Поджатые губы помогают передавать разные оттенки выражения надменности.

5. Тренировка четырехугольной мышцы нижней губы

(Эта мышца, сокращаясь, опускает книзу и выворачивает нижнюю губу).

Следует, выпятив нижнюю губу, энергично вывернуть ее, как бы оттягивая книзу. Далее делайте то же самое, но раздельно левым и правым краями губ (при участии мышц шеи). Вывернув губу, произведите маятниковые движения из стороны в сторону.

Важна регулярность занятий.

Упражнения по "лепке фразы" (словесное действие)

1. Медленное чтение. Для этого упражнения лучше выбрать нерифмованное и достаточно длинное предложение из сказок. Задача участников – прочитать ее как можно за более продолжительное время, сохранив при этом смысловую целостность (чтобы фраза не рассыпалась). Исполнители должны обнаружить всевозможные механизмы удлинения фразы (громкость, логические паузы, использование высоты голоса, взаимодействие с партнерами)

2. Выделение ударных слов. На примере одной фразы из драматургического и литературного материала, участники ищут «разные смыслы», возникающие при выделении различных ударных слов.

3. Словесный рисунок. Отыскав в драматургическом или литературном произведении описательное место, в котором персонаж рисует перед слушателями объемную и сложную картину, участники должны максимально подробно нарисовать ее, а затем рассказывать по тексту, сверяясь со сделанным рисунком. (Особенно удобны для этого упражнения произведения Гомера, позволяющие одновременно нарабатывать навыки эпической формы повествования, а также басни.) Одним из наиболее важных навыков, вырабатываемых в этом упражнении, является умение «держат целую картину», а не описывать ее отдельные, несвязанные части. По мере овладения этим навыком, добавляется задание сделать какие-то части картины более или менее важными

(относительно целого), что подразумевает использование определенных форм лепки фразы и других инструментов речи.

4. Наблюдение. Наблюдая за естественной речью в жизни, участники должны научиться выделять все возможные формы лепки фразы, как-то: основа и пояснения, перечисления, сопоставления и противопоставления, а также фрагменты эпической речи и все варианты их выражения в звучащей естественной речи.

5. Цифры. При тренировке отдельных форм лепки фразы, необходимо научиться рисовать словесные конструкции, «отрывая» их от конкретных слов фразы, использовать различные варианты лепки на одном материале. Для этого удобно использовать цифры или тарабарский язык. Исполнители должны «уловить», какой «заход» (психологическая основа) лежит в основе перечисления, противопоставления и т. д., и, используя цифры или бессмысленные звукосочетания, продемонстрировать различные конструкции лепки.

6. Охотники на привале. Участники рассказывают остальным партнерам длинную и захватывающую историю о том, что с ними произошло (необязательно достоверную). По команде режиссера они используют различные конструкции лепки в своем рассказе (например, как можно больше противопоставлений).

7. Басни. На материале одной или нескольких басен (общих для всего коллектива) ищутся различные варианты лепки отдельных фраз и смысл, складывающийся именно из такого варианта лепки. Для работы над баснями необходимо подключать и наработанные навыки актерского мастерства в бессловесных и словесных воздействиях. Немаловажной деталью, определяющей лепку, является позиция рассказчика, его отношение к рисуемой им картине, и, естественно, слушатели и цель рассказа.

8. Большая неожиданность. Участники придумывают историю, в которой персонаж получает какую-либо важную информацию, требующую немедленных действий, принятия решений, не связанных с присутствующими (если они есть) партнерами и исполняют подготовленный этюд.

9. Решение проблемы. Участники придумывают или ищут в литературе ситуации, в которых предлагаемые обстоятельства вынуждают персонажа принять какое-либо важное решение, сделать выбор и реализуют этот момент поведения в этюде.

10. Зарисовки. Исполнители показывают небольшие сцены-зарисовки, в которых одно и то же действие выполняется разными людьми, пример: «упрекает» старик, бизнесмен, ребенок, нищий и т. п.

Упражнения, разработаны и апробированы на практике ведущими режиссерами и педагогами по актерскому мастерству.

Психофизический тренинг (актерский)**Упражнения для второго года обучения**

(Базовый уровень по программе «Театральная мастерская»)

Упражнения

1. Бег в резинке. «Участники разбиваются на пары. Каждая пара получает резинку (дается сшитая кольцом широкая бельевая резинка).

В каждой паре определите, кто Ведущий, а кто Ведомый. По ходу игры они будут меняться ролями. Ведущий и Ведомый надевают на себя резинку и расходятся друг от друга на то расстояние, на которое позволит натяжение резинки. По сигналу руководителя начинается движение по сцене. Это может быть ходьба с разной скоростью и в разном темпе, бег, преодоление всяческих препятствий в виде столов и стульев, неожиданные повороты, остановки и др. Главное – сохранить резинку на теле (причем, придерживать ее во время движения руками нельзя). Она должна быть упруго натянута между участниками так, чтобы не спадать с их тел, но и не рваться из-за лишнего напряжения.

2. Биологические часы. Закройте глаза и сядьте поудобнее. Услышав хлопок, попытайтесь, пользуясь лишь внутренними ощущениями, определить длительность минуты. Тот, кто решит, что с момента хлопка уже прошло 60 секунд, встает.

В конце упражнения выясняется, кому удалось правильно определить длительность минуты. (Обычно, когда упражнение проводится в первый раз, таких участников бывает очень мало. В основном, все ошибаются в ту или иную сторону почти на 20 секунд).

3. Бык и ковбой. Двое участников становятся на расстоянии друг от друга (не менее 5 метров), один поворачивается спиной – это бык, второй берет в руки воображаемую веревку – это ковбой. По сигналу ковбой должен накинуть воображаемую веревку на быка и подтянуть его к себе (бык, естественно, сопротивляется). Упражнение получится успешно, если участникам удастся синхронизировать свои действия, чтобы зрители «увидели» воображаемую веревку, натянутую между ними.

4. Включи воображение. Участники озвучивают видеокассету, на которой записаны фрагменты из передачи «Сам себе режиссер».

5. Войдите в роль – 1. Участникам предлагается, абстрагируясь от содержания, прочитать предлагаемый текст по выбору как:

- 1) сообщение телевидения о важнейшем международном событии;
- 2) вечернюю сказку матери ребенку;
- 3) письмо, которое человек читает полупшепотом;
- 4) завещание умершего дедушки.

Текст: «Итак, вы предоставлены самому себе, и это действительно то состояние, в котором должен находиться человек, очень серьезно относящийся ко всему этому; и поэтому вы больше не надеетесь, в смысле помощи, ни на кого и ни на что. Вы уже свободны, чтобы делать открытия. Когда есть свобода – существует энергия; когда есть свобода – не может произойти ничего неправильного. Свобода по сути своей отлична от мятежа. Когда есть свобода – не существует такого понятия, как поступать правильно или неправильно. Вы являетесь свободным и от того центра, который действует, поэтому нет страха. А ум, в котором нет страха, способен на великую любовь».

6. Войдите в роль – 2. Прочитать предложенный текст шепотом; громко; с пулеметной скоростью; со скоростью улитки; как будто вы очень замерзли; как будто во рту у вас горячая картошка; как трехлетний ребенок; как инопланетянин.

Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную –
Вынесет все, что господь ни пошлет!
Вынесет все – и широкою, ясную
Грудью дорогу проложит себе.

Волшебная палочка. Участники передают друг другу в определенном порядке (или по желанию хозяина палочки) ручку (или другой предмет), предлагая продолжить начатое ими предложение (словосочетание). Получающий палочку должен на счет «пять» придумать продолжение и сам становится хозяином, дав задание следующему. Хозяин может позой загадывать профессию человека, жестом – действие и т. п.

7. Вопрос – ответ. Все стоят в кругу. Режиссер держит в руках 4-6 различных предмета. «Всем знакомы эти предметы. Ручка, коробка спичек, ключи, монетка и т. п. Давайте представим, что мы впервые видим эти предметы. Но делать будем это по кругу особым способом. Я буду начинать, причем буду «знакомить» с моими предметами соседей справа и слева. Я начинаю с ключа. Передаю его соседу справа со словами: «Это ключ!» Он должен меня спросить: «Что?» Я повторяю: «Ключ». Мой партнер продолжает изображать удивление: «Что?». «Ключ!» – не сдаюсь я. Тогда мой партнер соглашается: «А, ключ». Он забирает себе ключ и передает его своему соседу, говоря точно тот же текст. И так, по кругу. Одновременно с этим, я передаю моему соседу слева другой предмет – монетку. Здесь разыгрывается тот же диалог». До этого момента упражнение выглядит очень простым. Проблемы возникают тогда, когда ведущий начинает вводить в круг дополнительные предметы, пуская их то слева, то справа, то, включая в игру игроков из середины цепочки. Возникает ситуация, когда игроки должны одновременно (не делая пауз) и принимать предмет с одной стороны, и отдавать другой предмет в противоположную сторону. Чтобы успешно преодолеть все сложности участникам предстоит проявить максимальную собранность и научиться переключать внимание с одного предмета на другой».

8. Встать по пальцам. Ведущий поворачивается к группе спиной, показывает табличку с какой-либо цифрой от 1 до 10, (можно просто какое-то количество пальцев). Затем он начинает вести отсчет (до трех или до пяти), после чего резко поворачивается к группе. На момент поворота количество стоящих (или сидящих, лежащих и т. д.: как уговоритесь) должно быть равно числу, написанному на табличке. Условием упражнения является полная бесшумность исполнения.

9. Встреча. Начинаем свободное движение по сцене. Не смотрим на партнеров. Двигаемся, как бы погруженные в собственные мысли. Избегаем не только столкновений, но даже касаний. Движения легкие и свободные. Не снижая темпа, пробуем заполнить равномерно все части комнаты. Даже углы не оставляем пустыми.

Теперь встречаемся глазами с каждым, кто проходит рядом с нами. Секундная задержка – остановка на зрительный контакт – и вновь движение к следующей встрече. Приостановились – взгляд – движение.

Если до сих пор наш зрительный контакт с партнерами был чисто механической фиксацией, то теперь давайте наполним встречу эмоциями. Что выражает ваш взгляд при каждой новой встрече: радость, удивление, приветствие, безразличие и др.

Продолжаем движение и каждому, кто встретится нам на пути, пожимаем руку. Темп не снижается, поэтому вам придется быть достаточно расторопными, чтобы успеть здороваться и с теми, кто проходит справа от вас, и с теми, кто пробегает слева. Попытайтесь не пропустить ни одного человека, никого не оставить без приветствия. Ходить кругами совсем не обязательно: вся комната в нашем распоряжении. Импровизируем в выборе маршрута.

Теперь вместо рукопожатия касаемся каждого встречного той частью тела, которую называет педагог. «Локоть!» – значит, к локтю встречного прикладываем свой локоть и останавливаем бег, пока педагог не проверит, все ли нашли себе пару. «Плечо!» – значит, стоим плечом к плечу.

10. Гладим животное. Все участники получают задания на листочках. Нужно изобразить, что они гладят животное или берут его на руки. Здесь должны главным образом работать руки, ладони. Предлагается «погладить» следующих животных:

- хомячка (изобразите, как он выскальзывает у вас из рук, бежит по плечу и т. д.);
- кошку;
- змею (она опутывается вокруг вашей шеи);
- слона;
- жирафа.

Задача всей группы – угадать животное.

11. Групповая скульптура. Каждый участник одновременно и скульптор, и глина. Он находит свое место в соответствии с общей атмосферой и содержанием композиции. Вся работа происходит в полном молчании. В центр комнаты выходит первый участник (это может быть любой желающий или назначенный ведущим человек) и принимает какую-то позу. Затем к нему пристраивается второй, третий пристраивается уже к общей для первых двух участников в композиции. Выполняя это упражнение, необходимо: 1) действовать в довольно быстром темпе, 2) следить, чтобы получающиеся композиции не были бессмысленной мозаикой изолированных друг от друга фигур. Вариант: «застывшая» скульптура может «ожить».

12. «Да» и «нет» не говорить. «Водящий» (сначала руководитель) задает вопросы, ответы на которые не должны включать слов «да», «нет», «черный», «белый»; затем эти вопросы продолжает тот, кто употребил одно из этих слов. Вопросы задаются разным участникам группы вне какой-либо последовательности, чтобы табуированные слова, к которым впоследствии присоединятся «ну», «короче», «так сказать», «типа того», «конкретно», «это самое», стали сигналами «нельзя!» уже на сверхсознательном уровне. Так обеспечивается и чистота речи.

13. Десять масок. Каждую маску обязательно обсудите с группой. Обсудите в подробностях: как актер должен смотреть? Должен ли он моргать глазами? Должен ли он опускать глаза? Открывать ли рот? Поднимать ли брови? И т. д.

1. Страх.
2. Злость.
3. Любовь (влюбленность).
4. Радость.
5. Смирение.
6. Раскаяние, угрызение совести.
7. Плач.
8. Стеснение, смущение.

9. Раздумье, размышление.
10. Презрение.
11. Равнодушие.
12. Боль.
13. Сонливость.
14. Прощение (вы кого-то о чем-то просите).

Чтобы лучше получалось изображать, к примеру, презрение, говорите про себя соответствующие слова (ты посмотри, на кого ты похож? Да я тебя терпеть не могу, ты посмотри, что ты на себя надел? И т. п.). Может, это не совсем этично, зато помогает.

14. Десять секунд. «Сейчас вы начнете быстрое спонтанное движение по сцене. Будьте внимательны, потому что время от времени вам придется реагировать на мои разнообразные задания и выполнять их в кратчайший срок – в течение десяти секунд».

Развитию навыков собранности, сосредоточенности помогут, например, такие упражнения:

- а) встаньте в строй по росту, в алфавитном порядке (по фамилиям, именам), по цвету волос (от самых светлых к самым темным);
- б) назовите самый дальний и самый близкий объекты в поле вашего зрения;
- в) перечислите в зале все предметы определенного цвета и оттенка; предметы, названия которых начинаются с одной буквы алфавита;
- г) точно воспроизведите ряд движений, проделанных товарищем;
- д) рассмотрите глаза товарищей, расскажите, какой они формы, цвета, каково их выражение, по памяти. Затем проверьте наблюдения, найдите тонкости, не замеченные с первого раза.

15. Оркестр. Ведущий распределяет между участниками партии различных инструментов, состоящие из хлопков, топанья и всех возможных звуковых эффектов. Задачей участников является ритмически исполнить какое-либо известное музыкальное произведение (или сочиненную на месте ритмическую партитуру) под руководством дирижера, управляющего громкостью общего звучания и водящего и убирающего отдельные партии.

Пулеметная очередь. Участники садятся в круг и ведущий тремя хлопками задает темп пулеметной очереди (поначалу медленный). Участники по очереди, точно соблюдая темп, хлопают, постепенно (очень медленно) ускоряясь, до скорости пулеметной очереди (хлопки почти сливаются), а, дойдя до максимума скорости, начинают также медленно ее снижать.

16. Осёл. «Встаньте, пожалуйста, в широкий круг! Я буду ведущим. Я хлопаю в ладоши и указываю на человека, стоящего в кругу, называя одновременно его имя. Он, не тратя ни секунды, хлопает в ладоши, указывает на меня или любого другого игрока в кругу и произносит его имя. Смысл заключается в том, чтобы (при очень высоком темпе игры) не забыть порядок действий: хлопок – указание на игрока – название его имени. Важно не забыть и не перепутать имена игроков. Любая потеря темпа, замороженное «включение» в игру, ошибка в имени приводят к поражению. Упражнение продолжается до последнего участника».

17. Отгадай, где я. Упражнение заключается в том, что один участник пытается своим психофизическим состоянием передать окружающим, где он находится (хоккейный матч, зоопарк, смотрит захватывающий фильм и т. д.), но при этом нельзя воспроизводить никаких звуков.

Психофизический тренинг**Упражнения для третьего года обучения**

(Базовый уровень по программе «Театральная мастерская»)

Упражнения

1. Зажимы по кругу. Участники идут по кругу. По команде ведущего напрягают левую руку, левую ногу, правую руку, правую ногу, обе ноги, поясницу, все тело. Напряжение в каждом отдельном случае сначала должно быть слабым, потом постепенно нарастать до предела. В таком состоянии предельного напряжения учащиеся идут несколько секунд (15-20), потом по команде ведущего сбрасывают напряжение – полностью расслабляют напряженный участок тела.

После окончания этой части упражнения ведущий дает участникам задание прислушаться к ощущениям своего тела, продолжая спокойно идти по кругу, вспомнить «обычное» для себя напряжение (свой обычный зажим). Постепенно напрягая тело в этом месте, довести зажим до предела, сбросить его через 15-20 секунд. Напрячь до предела любой другой участок тела, обращая внимание на то, что происходит с «обычным» зажимом. Повторить упражнение с собственными зажимами 3-5 раз. После окончания упражнения участникам дается рекомендация индивидуально повторять его хотя бы 1-2 раза в день.

2. Зеркало. Участники разбиваются на пары, становятся лицом друг к другу. Один из играющих делает замедленные движения. Другой должен в точности копировать все движения напарника, быть его «зеркальным отражением». На первых порах проработки задания ведущий налагает некоторые ограничения на действия «оригинала»: 1) не делать сложных движений, т. е. не производить одновременно несколько движений, 2) не делать мимических движений; 3) выполнять движения в очень медленном темпе. Через некоторое время участники меняются ролями.

В ходе выполнения упражнения участники, работающие на «отражение», довольно быстро научаются чувствовать тело партнера и схватывать логику его движений. С каждым разом следить за «оригиналом» становится все легче и все чаще возникает ситуация предвосхищения и даже опережения его действий. Упражнение – очень хорошее средство для установления психологического контакта.

3. Импровизация со словами. Произнести предложение, в котором используется слово: глупец; сахар; папка; камера; запись; деньги; раковина; путешествие; жидкость; ключ; сетка; программа; тигр; реальность.

4. Инсценировка пословиц. Группам (по 3-5 человек) заранее дается задание инсценировать пословицу. Возможные пословицы: «Учи дитя, пока поперек лавки лежит, трудно будет, когда побежит», «Семь раз отмерь, один отрежь», «У семи нянек дитя без глаза», «Много знай, да мало бай! Много байть не подобает», «Каков строитель, такова и обитель» и др.

5. Кого же выбрать? Участнику дается задание представить, что он главный режиссер готовящегося спектакля, например, о жизни города в конце XX века. Он должен подобрать актеров на роли «нового русского», богемной дамы, первой леди страны, «знойной женщины – мечты поэта», прагматичной деловой дамы.

Почему выбраны именно эти актеры? Аргументация.

6. Конфликт. Показать несколько пластических мизансцен (в статике), изображающих конфликтную ситуацию. Найти внутреннее оправдание каждой мизансцене тела. Дать название конфликтным ситуациям.

7. Марионетки. Участники должны представить себе, что они – куклы-марионетки, которые после выступления висят на гвоздиках в шкафу. «Представьте себе, что вас подвесили за руку, за палец, за шею, за ухо, за плечо и т. д. Ваше тело фиксировано в одной точке, все остальное – расслаблено, болтается». Упражнение выполняется в произвольном темпе, можно с закрытыми глазами. Ведущий следит за степенью расслабленности тела у учащихся.

8. Машина. Первый участник выходит на площадку и начинает свое действие. Второй после секундного раздумья выходит на площадку и подстраивается к движению первого. Желательно, чтобы между действиями возникла какая-то взаимосвязь: причинно-следственная или эмоционально-действенная оценка происшедшего. Третий участник, оценив за короткую паузу, что происходит уже с действующими частями механизма, добавляет к существующему новое движение. Так же, как первые два участника, он продолжает возвращаться к избранному действию вновь и вновь, как заводная кукла. Так от участника к участнику работа «машины» становится все более и более многоуровневой. Возникают логические связи, и вся цепочка продолжает работать до тех пор, пока последний участник не подключится к упражнению. При этом участники могут произносить какие-то звуки.

Если «машина» работала ритмично, слаженно, бесперебойно, если была достигнута логическая согласованность действия каждого из партнеров с работой всего механизма, то мы можем увидеть целую развернутую сцену» и др.

Метафоры. Руководитель произносит слово, пример: «Гаснут...» Все участники описывают, что они увидели на своем внутреннем экране (звезды, окна, силы, глаза...). Это упражнение совершенствует ассоциативное мышление и фантазию.

9. Музыкальная пауза. Исполнить песню «Во поле береза стояла» так, словно вы: африканские аборигены, индийские йоги, горцы Кавказа, олениводы Чукотки.

10. Напряжение-расслабление. Участникам предлагается встать прямо и сосредоточить внимание на правой руке, напрягая ее до предела. Через несколько секунд напряжение сбросить, руку расслабить. Прodelать аналогичную процедуру поочередно с левой рукой, правой и левой ногами, поясницей, шеей.

11. Насос и надувная кукла. Участники разбиваются на пары. Один – надувная кукла, из которой выпущен воздух, лежит совершенно расслаблено на полу. Другой – «накачивает» куклу воздухом с помощью насоса: ритмично наклоняясь вперед, произносит звук «с» на выдохе. Кукла постепенно наполняется воздухом, ее части распрямляются, выравниваются. Наконец кукла надута. Дальнейшее накачивание ее воздухом опасно – кукла напрягается, деревенеет, может лопнуть. Накачивание необходимо вовремя закончить. Это время окончания надувания участник с «насосом» определяет по состоянию напряжения тела куклы. После этого куклу «сдувают», вынимая из нее насос. Воздух постепенно выходит из куклы, она «опадает». Это прекрасное упражнение на расслабление-напряжение, а также на парное взаимодействие.

Не очень реальный предмет. Нужно постараться представить предметы, которых нет перед вами, и которые носят странные названия: абракадабра, чашка с ручкой внутрь, веник из слоновой кости, дырдоска (оказионализм А. Неверова), ясь (В. Маяковский), головотяпаль, умоотвод (А. Герцен).

12. Образы идей. Несколько абстрактных понятий, внутренний образ которых предлагается создать и описать: красота, порядок, энергия, мир, гармония, общение.

13. Огонь-лёд. Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление всего тела. Участники выполняют упражнение стоя в кругу. По команде ведущего «Огонь» участники начинают интенсивные движения всем телом. Плавность и степень интенсивности движений выбираются каждым участником произвольно. По команде «Лед» участники застывают в позе, в которой застыла их команда, напрягая до предела все тело. Ведущий несколько раз чередует обе команды, произвольно меняя время выполнения той и другой.

14. Оправдание позы. Участники ходят по кругу. По хлопку ведущего каждый должен бросить свое тело в неожиданную для себя позу. Для каждой позы должно быть подобрано объяснение. «Представьте себе, что вы совершали какое-то осмысленное действие... По команде «Отомри» продолжайте это действие. Мы должны понять, что вы делаете. Постарайтесь не придумывать банальных оправданий, которыми можно объяснить любую позу. Ищите действия, соответствующие именно тому положению вашего тела, в котором вы замерли, только ему и никакому другому».

15. Ощущения. Посидеть на стуле так, как сидит царь на троне; пчела на цветке; побитая собака; наказанный ребенок; бабочка, которая сейчас взлетит; наездник на лошади; космонавт в скафандре.

– Пройтись, как ходит младенец, который только что начал ходить; старый человек; гордец; артист балета.

– Улыбнуться, как улыбается очень вежливый японец, Жан Поль Бельмондо, собака своему хозяину, кот на солнышке, мать младенцу, ребенок матери.

– Нахмуриться, как хмурится ребенок, у которого отняли игрушку; как человек, желающий скрыть смех.

Перевоплощение в амёб, в насекомых, в рыб, в животных, ...

Если участник показывает что-то простое, например, кота, ему задают вопросы: А сколько лет коту? Он дикий или домашний? Какие у него привычки?

16. Перекат напряжения. Напрячь до предела правую руку. Постепенно расслабляя ее, полностью перевести напряжение на левую руку. Затем, постепенно расслабляя ее, полностью перевести напряжение на левую ногу, правую ногу, поясницу и т. д.

17. Переключение внимания-1. «Одновременность» внимания к нескольким объектам только кажущаяся, а на самом деле в психической деятельности человека происходит очень быстрое переключение внимания с одного объекта на другой. Это-то и создает иллюзию «одновременности» и непрерывности внимания к нескольким объектам. Многие совершаемые действия человек выполняет механически. Внимание тоже может стать механическим, автоматическим.

а) участнику дается коробок спичек. Считая спички, он должен одновременно рассказывать сказку или сюжет кинофильма;

б) руководитель раздает присутствующим порядковые номера и предлагает каждому мысленно читать какое-нибудь стихотворение. Спустя 2-3 секунды после начала упражнения руководитель называет какой-нибудь номер. Участник с этим номером должен встать и продолжить читать вслух, пока не будет назван следующий номер. Предыдущий продолжает читать стихи мысленно.

Психофизический тренинг

Упражнения для четвертого года обучения

(Продвинутый уровень по программе «Театральная мастерская»)

Упражнения

1. Передача позы. Участники становятся в шеренгу. Первый придумывает какую-либо сложную позу (остальные не видят какую) и по сигналу ведущего «передает» ее второму (тот за 10-15 секунд должен максимально точно запомнить ее). По следующему сигналу ведущего, первый «снимает», а второй «принимает» эту позу, далее происходит передача позы от второго к третьему участнику и т. д. Задачей является максимально точная передача позы от первого до последнего исполнителя. Если участников достаточно, лучше разбиться на две команды и «передавать» одну, заданную ведущим позу – кто точнее.

2. Переключение внимания-2. Упражнение на переключение внимания протекает в такой последовательности:

1. Зрительное внимание: объект далеко (например, дверь).
2. Слуховое внимание: объект близко (комната).
3. Зрительное внимание: новый объект, находящийся далеко (улица в окне).
4. Осязательное внимание (объект – ткань собственного костюма).
5. Слуховое внимание: объект далеко (звуки улицы).
6. Зрительное внимание: объект близко (карандаш).
7. Обонятельное внимание (запах на сцене).
8. Внутреннее внимание (тема – дневник).
9. Зрительное внимание: объект близко (пуговица на своем костюме).
10. Осязательное внимание (объект – поверхность стула).

3. Печатная машинка. Участники распределяют между собой алфавит (каждому достается несколько букв) и являются теми клавишами печатной машинки, какие буквы им достались. Удар по нужной клавише – это хлопок нужного человека (кому она досталась). Кто-либо предлагает напечатать какую-нибудь фразу, и участники «печатают», хлопая в нужный момент с равными между «буквами» промежутками. Пробел обозначается общим хлопком всей группы, точка – общими двумя хлопками.

4. Пластилиновые куклы. «В ходе этюда вам предстоит превратиться в пластилиновую куклу. В упражнении три этапа. По моему первому хлопку вы становитесь пластилиновой куклой, которая хранилась в холодном месте. Понятно, что материал утратил свою пластичность, он тверд, жесток. Второй хлопок педагога знаменует собой начало работы с куклами. Я буду менять их позы, но не забудьте, что застывшая форма осложнит мою задачу, и я должен буду почувствовать определенное сопротивление материала. Третий хлопок – начало последнего этапа упражнения. Представьте себе, что в комнате, где находятся наши пластилиновые куклы, одновременно включили все обогревательные приборы. Куклы начинают размягчаться. Это процесс, а не мгновенная реакция. В первую очередь оплывают от тепла те части кукольного тела, где пластилина меньше (пальцы рук, руки, шея), затем размякают ноги. И в итоге кукла «стекает» на пол и превращается в горку, бесформенную массу».

Размягчение кукол до состояния полной утраты формы – абсолютное мышечное освобождение.

5. Повторяй за мной. Ведущий отбивает в ладоши ритмические фразы, и все участники повторяют за ним. На примерах разбирается отличие ритма постоянного от переменного, добивается слаженность в действиях группы. Каждый хлопок должен звучать, как один удар, а не размазываться на хлопки ладоней отдельных участников.

Поза. Ведущий предлагает участникам выбрать фразу и произнести ее. Ведущий изменяет положение тела участника, его позу, и просит произносить эту фразу в каждой из поз. Интонации должны быть подсказаны позой или движением и находиться в гармонии с ними.

6. Попугай в клетке. Итак, нужно сделать следующее:

- подойти к клетке (все предметы воображаемые, в том числе и попугай);
- ощупать ее руками;
- взять и переставить на другое место;
- подразнить попугая;
- найти дверцу и открыть ее;
- насыпать зернышек в ладонь и покормить птицу;
- погладить попугая (после этого он вас должен укусить);
- одернуть руку;
- закрыть побыстрее клетку;
- помахать угрожающе пальцем;
- переставить клетку в другое место.

7. Последствия. Участникам предлагается ответить на ряд парадоксальных вопросов.

Пример:

- что произойдет, если человек при желании сможет становиться невидимым?
- если можно будет читать чужие мысли?
- если люди смогут жить под водой?
- если земляне узнают о действительном существовании инопланетян?
- если высохнут все реки, озера, моря?

8. Потянулись – сломались. Исходное положение – стоя, руки и все тело устремлены вверх, пятки от пола не отрывать. Ведущий: «Тянемся, тянемся вверх, выше, выше... Мысленно отрываем пятки от пола, чтобы стать еще выше (реально пятки на полу). А теперь наши кисти как бы сломались, безвольно повисли. Теперь руки сломались в локтях, в плечах, упали плечи, повисла голова, сломались в талии, подогнулись колени, упали на пол... Лежим расслабленно, безвольно, удобно... Прислушайтесь к себе. Осталось ли где напряжение? Сбросили его!»

Во время выполнения упражнения ведущий должен обратить внимание участников на два следующих момента: показать разницу между выполнением команды «опустите кисти» и «сломались в кистях» (расслабление кистей достигается только во втором случае); 2) когда участники лежат на полу, ведущий должен обойти каждого из них и проверить, полностью ли расслаблено его тело, указать места зажимов.

9. Правда – неправда. Руководитель неожиданно задает вопросы, на которые участники должны без раздумывания дать немедленные ответы или как-то отреагировать.

- Как здоровье Андрея Петровича? А вы откуда знаете?
- Когда вы вернете мне книгу?
- Вы отдаете себе отчет в том, чем это может кончиться?
- Вы что, плохо себя чувствуете?
- Может ли мне нравиться то, что вы говорите и делаете на уроках?

- Как вам сегодняшняя погода?
- Куда вы дели ваше обручальное кольцо?
- Что случилось с вашей собакой?
- Где ваша замечательная улыбка?

10. Предмет по кругу. Группа рассаживается или становится в полукруг. Ведущий показывает участникам предмет (палку, линейку, банку, книгу, мяч, любой попавшийся в поле зрения предмет). Участники должны передавать друг другу по кругу этот предмет, наполняя его новым содержанием и обыгрывая это содержание. Например, кто-то решает обыграть линейку как скрипку. Он передает ее следующему человеку именно как скрипку, не произнося при этом ни слова, а тот именно как скрипку ее принимает. Этюд со скрипкой окончен. Теперь второй участник обыгрывает эту же линейку, например, как ружье или кисть и т. д. Важно, чтобы участники не просто делали какие-то жесты или формальные манипуляции с предметом, а передавали свое отношение к нему. Это упражнение хорошо развивает воображение. Чтобы обыграть линейку как скрипку, нужно, прежде всего, увидеть эту скрипку. И чем менее похож новый, «увиденный» предмет на предложенный, тем лучше участник справился с заданием. Кроме того, это упражнение – на взаимодействие, ведь человек должен не только сам увидеть новый предмет, но и заставить других увидеть и принять его в новом качестве.

11. Приглядывание-1. Группа – в полукруге. Ведущий предлагает участникам приглядеться к какому-нибудь предмету однотонного цвета и разложить этот цвет до цветов спектра (красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового). Пример: «Какие цвета «собраны» в паркете?». Обсуждение ведется непосредственно во время приглядывания.

Приглядывание-2. Группа – в полукруге. Ведущий предлагает участникам внимательно присмотреться к любому человеку, сидящему в полукруге, однако так, чтобы никто не заметил, кто к кому приглядывается. Потом участники по очереди описывают партнеров так, чтобы остальные поняли, кого описывают. Запрещается описывать яркие цветные пятна одежды, упоминать о наличии усов, очков, бороды и пр. Вариант: описать особенности движений выбранного человека.

12. Прислушивание. Группа рассаживается в полукруг. Ведущий предлагает участникам расслабиться, прислушаться к тому, какие ощущения возникают у каждого в теле (прислушаться к себе), к тому, что делается в полукруге, в комнате, в соседней комнате, в коридоре, на улице. На каждое прислушивание дается по 2-3 минуты. После этого полезно обсудить услышанное. Это упражнение на внимание к себе, к своим ощущениям, к тому, что окружает человека извне. Прислушивание к своим ощущениям занимает важное место во всем тренинге.

13. Психологический портрет по фамилии. Называется фамилия человека, на основании которой необходимо дать его словесный портрет. Участник описывает черты характера, привычки, возраст, профессию, образование, увлечения, фрагменты биографии данного человека (словом все, что возникает в его воображении на данный стимул). Для задания отбираются фамилии, многозначные по смыслу, необычные, интересные по звучанию, пример: Шило, Чучкин, Размазняева, Громыхайло, Вертопрахов, Сундучкова, Прилипин, Трихлеб, Торженсмех, Топорищев, Семибабин, Зябликов, Тюлькин, Свистодырочкин, Борщ, Сусальный, Муха, Недавайло, Страдалина, Губа и т. д.

14. Путешествие картины. Участнику показывается репродукция известного полотна и предлагается рассказать о том, что там изображено. После одной-двух фраз он передает

репродукцию другому, который тоже добавит свою фразу. Таким образом, организуется целостный этюд или рассказ со своим сюжетом.

15. Пять скоростей. «Нам предстоит сейчас превратиться в людей, у которых есть только пять скоростей движения. Первая скорость – самая медленная. Все тело будто заморожено. Эта скорость требует от актера немалого напряжения и умения владеть своим телом, не делать резких движений, все выполнять плавно. При второй – темп чуть-чуть ускоряется. Любое движение происходит быстрее, чем при первой скорости, но еще не в обычном темпе. Третья скорость – это обычный, повседневный темп каждого из вас. Четвертая скорость – это ускоренный темп. Так мы существуем, когда напряжены, встревожены, взволнованы, испытываем дискомфорт. Это, порой, торопливость, суетливость, нервозность. Пятая скорость – почти бег. Все происходит в темпе, преувеличенно быстром. Теперь попробуем просуществовать в каждой из скоростей. Я называю скорость, а вы пытаетесь практически освоить ее. Заставьте весь организм переключаться быстро и точно со скорости на скорость. Давайте команду мышцам запомнить разницу между темпами.

Задание №1: на площадке остается только три участника (первый, второй и третий). Номер скорости, который я буду называть – это задание для второго участника. Первый участник должен «понизить» задание на единицу, а третий – «повысить» тоже на единицу. Таким образом, если вы слышите от меня цифру «четыре», то второй игрок движется в четвертом темпе, первый – в третьем ($4 - 1$), а третий – в пятом ($4 + 1$). Прозвучит цифра «пять», значит, второй – в пятом темпе, первый в четвертом, а третий? Тоже в пятом. Потому что шестой скорости не существует. То же произойдет, если будет названа цифра «один»: второй находится в первом темпе, первый останавливается и стоит ($1 - 1 = 0$), а третий двигается во втором темпе. Все эти расчеты вам придется делать быстро и самостоятельно по ходу упражнения.

Задание №2: выйти на площадку и попробовать найти оправдание движения, существования каждого из участников в темпе номер один. Пусть каждый участник подвигается по площадке, и поищет физическое и эмоциональное состояние, которому подошел бы заданный темп. После трехминутной репетиции – показ и обсуждение. Найдено ли соответствие между скоростью и психофизическим состоянием? Даем для репетиции и показа еще один-два темпа и работаем с ними.

Задание №3: придумать и отыграть сцену, которая подходила бы для определенного темпа (его предлагает ведущий). В течение десяти минут вы придумываете сюжет и репетируете, обращая внимание на то, что все без исключения действующие лица существуют в рамках сцены лишь в заданном темпе. Понятно, что ваша история должна логически подходить к заданной скорости или наоборот – скорость оправдана историей, которую каждая из групп представит».

16. Разговор через стекло. Участники разбиваются на пары. Ведущий: «Представьте себе, что вас и вашего партнера разделяет окно с толстым, звуконепроницаемым стеклом, а вам надо передать ему какую-то информацию. Говорить запрещено – ваш партнер вас все равно не услышит. Не договариваясь с партнером о содержании разговора, попробуйте передать через стекло все, что нужно, и получить ответ. Встаньте друг против друга. Начинайте». Все остальные участники внимательно наблюдают, не комментируя происходящее. После окончания этюда все обсуждают увиденное.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997366

Владелец Караульщикова Людмила Юрьевна

Действителен с 05.09.2024 по 05.09.2025