Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Центр детского творчества «Октябрьский»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Волшебный мир театра»

(Срок реализации – 2 года, возраст детей – 7-17 лет)

Составитель:

Педагог доп. образования

Носаль Дмитрий Владимирович

г. Рязань - 2015

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный мир театра» имеет

художественную направленность, являетсяадаптированной.

Для составления программы были использованы материалы программы «Театр – жизнь моя!!!» (составитель Останина Екатерина Владимировна), авторской программы «Театр, где играют дети» Сиваченко Ольги Алексеевны; дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра».

Актуальность и значимость данной программы обусловлена ёе востребованностью на рынке дополнительных образовательных услуг, тем, что в современных условиях театральное искусство является важнейшим средством художественного воспитания, формирования духовного мира подрастающего поколения. Возрастает значимость работы педагогов по формированию личности учащегося с высокой духовной культурой, способной воспринимать и быть готовой преобразовывать жизнь по законам красоты, относиться к ней творчески.

Программа реализуется в разновозрастном детском объединении «БРАВО».

Её педагогическая целесообразность определяется тем, что занятия в детском театральном коллективе развивают ребенка во всей его психофизической целостности.

Полихудожественная театральная среда способствует развитию подрастающего поколения: театр приобщает детей к музыке, литературе, изобразительному искусству. Воспитание театром формирует мировоззрение детей, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление, помогает ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной средой; театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности ребёнка, он начинает свободно фантазировать и в области текста, и в области компоновки пространства, и в области музыкального оформления; театр побуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более осмысленно, чем раньше. Театр развивает активное, действенное воображение у детей, которое становится локомотивом всей их творческой деятельности, общего развития, реализуемых в игровой форме.

Занятия театральной деятельностью помогают раскрывать детям философские представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяют войти в пространство возможного и невозможного посредством игры, помогает активизировать затрудненные процессы общения, сделать их радостными и плодотворными.

Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива. Театральная модель жизненных ситуаций, «проба» ощутить себя в той или иной среде позволяют детям и подросткам приобрести полезные навыки для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды, а разнообразие постановочных задач дает возможность каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и способности.

Занятия в театральном коллективе развивают в детях чувство глубокой ответственности каждого за свою деятельность и за результат этой деятельности, что является основой саморазвития личности, способствует формированию активной жизненной позиции.

Привлечение детей и подростков к занятиям в детском театральном коллективе также способствует профилактике асоциального поведения подростков.

Таким образом реализация данной программы помогает социальной и психологической адаптации детей, их личностному росту.

Целью программы является художественно-эстетическое и творческое развитие детей на основе освоения ими основ актерского мастерства и приобщения к театральной деятельности.

Задачи.

Развивающие:

- развивать память, внимание, художественно – образное мышление, действенное воображение и фантазию;

- развивать коммуникативные способности;

- развивать организаторские способности;

- способствовать развитию и реализации творческих способностей обучающихся в области театра и смежных с ним искусств (танец, вокал, изобразительное искусство)

- развивать эмоциональную сферу детей, воображение и фантазии;

- развивать у детей чувство ритма и темпа.

Воспитательные:

- воспитание самоорганизации и самодисциплины;

- формирование духовной культуры;

- воспитание чувства собственного достоинства и уверенности в себе.

- Обеспечение условий для ориентации детей в системе социальных, культурных и нравственных ценностей,

Образовательные:

- освоение элементов системы знаний по истории и теории театра, основ актёрского

мастерства;

- освоение элементов техники работы актера над собой;

- овладение мышечной свободой, раскрепощением;

- овладение техникой речи;

- овладение сценическим движением;

- действие в предлагаемых обстоятельствах;

- овладение основами построения мизансцен.

Программа органично соединяет в себе познавательную деятельность обучающихся по овладению теорией, историей театра, навыками театрального исполнения с непосредственной творческой деятельностью, организуемой в учебном, репетиционном процессе, театральном показе.

        Теоретической основой освоения материала служит учение К.С. Станиславского, адаптированное для работы с детьми и подростками.

Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – диалог и игра. А игра и общение являются для младших школьников и подростков ведущей психологической деятельностью.

        Программа рассчитана на 2 года обучения и возраст детей 7 - 17 лет. При наборе детей в группы принимаются все желающие. Численность учащихся

группы - не менее 15 человек.

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа , (144 часа в год) в коллективной, групповой, мелкогрупповой и индивидуальной формах. Форму работы в зависимости от целей и задач каждого занятия выбирает педагог.

В организации учебно-воспитательного процесса по реализации программы используются разнообразные формы:

1. Уроки развивающих театральных игр – основная форма организации образовательного процесса – имеет следующую структуру:

* зачин (коллективные групповые упражнения) – настрой;
* творческий тренинг;
* этюдные показы;
* импровизация;
* сюрпризные показы;
* обсуждение показов;
* работа над учебными показами.

1. Репетиции (застольные, на сценической площадке, технические) – одна из форм работы над учебным материалом, которая проводится в групповой или индивидуальной форме, в зависимости от специфики учебного материала.
2. Беседы (по содержанию программы,) индивидуальные или групповые.
3. Экскурсии (тематические) как основа работы над творческим заданием «Наблюдение».
4. Поездки по местам, связанным с тем или иным событием, местом действия и т. д.
5. Творческие встречи – «капустники», приуроченные к праздничным датам.

Репертуар для театра подбирается как из пьес известных авторов так и на основе авторских пьес, написанных специально для данного коллектива. Это разнообразные произведения на школьную тематику, отражающие самые актуальные взаимоотношения подростков в реальной жизни, а также сказки и сюжеты на основанные на народных сказках, где присутствует воспитательный момент, что немаловажно в работе детского коллектива.

Методика проведения занятий разнообразна, но суть едина – это тренинг, самовоспитание, основанное на доверительном, естественном, правдивом взаимоотношении педагога и воспитанника.

Ожидаемый результат:

Учащиеся должны знать / понимать

- понятие «театр», особенности театрального искусства и роль актёра в театре

- истоки происхождения театра, театр Древней Греции, этапы развития

русского театра;

- театральные профессии, устройство театра, профессиональную

терминологию: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «этюд»,

«пристройка», «оценка»;

- законы сценической речи, разделы техники речи;

- элементы актерского мастерства;

- этапы работы актёра над ролью;

- принципы построения мизансцен.

Учащиеся должны уметь:

- контролировать свой голос, правильно интонировать;

- уметь выполнять упражнения на расслабление и снятие сценического зажима;

- выразительно выполнять сценические движения в зависимости от поставленной

актёрской задачи;

- нанести несложный грим сказочных персонажей;

- действовать в предлагаемых обстоятельствах;

- проводить анализ роли и работать над её воплощением;

- располагаться на сцене в соответствии с происходящим действием;

- придумать и реализовать актёрские этюды;

- сосредоточить внимание на отдельно взятом, произвольно выбранном объекте.

- импровизировать и общаться со зрителями;

- взаимодействовать с партнерами.

Формы контроля

        В детском театральном коллективе на каждом этапе обучения проводится контроль знаний, умений и навыков по освоению программы.

        Это стартовая диагностика – проводится в начале учебного года в виде собеседования, творческого задания, викторины.

1 год обучения – собеседование (уровень и объем знаний о театре), творческое задание (на фантазию и творческое мышление).

2 год обучения – викторина на знание основ театральной культуры, творческое задание (этюд на предложенную тему), чтение наизусть стихотворения.

Промежуточный – по итогам первого года (усвоение программы, выполнение контрольных упражнений, этюдов, участие в театрализованном представлении, творческих показах на мероприятиях ЦДТ).

Итоговый – в конце учебного года (уровень освоения программы, участие в спектакле и творческих показах).

1 год обучения – викторина (уровень и объем знаний о театре), тест на знание специальной терминологии, чтение наизусть стихотворения, показ этюда «Я в предлагаемых обстоятельствах», участие в коллективной творческой работе (миниатюра).

2 год обучения – викторина на знание основ театральной культуры, творческое задание (этюд на взаимодействие, общение), чтение наизусть стихотворения, тест на знание специальной терминологии, участие в коллективной творческой работе (миниатюра, спектакль, театрализованное представление).

        Так же в течение учебного процесса проводится текущий контроль обучения по освоению конкретной темы, упражнения, задания.

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний:

Участие в дискуссии, выполнение контрольных упражнений, этюдов, показ самостоятельных работ, логичное и доказательное изложение своей точки зрения (анализ увиденного, показанного), участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях,

работа над созданием спектакля

Критерии отслеживания усвоения образовательной программы:

Овладение основами актерской профессии (творческое воображение, логика действий, органичность и выразительность, способность к импровизации, эмоциональная возбудимость, выразительность речи);

Умение самостоятельно проводить различные тренинги (речевой, пластический, актерский);

Умение свободно владеть своим телом и речевым аппаратом.

Раздел программы	Формы контроля	Критерии
Основы театральной культуры	Собеседование Викторина Тест Игра Конкурс	Знание истории возникновения и развития театрального искусства. Знание терминологии. Знание правил зрительского этикета.
Техника и культура речи	Конкурсы Творческие показы.	Выразительность речи. Дикция. Знание авторского текста. Эмоциональность.
Актерское мастерство	Творческие показы. Конкурсы. Открытые занятия. Участие в спектаклях, концертах, фестивалях.	Внимание. Творческое воображение и фантазия. Активность. Логичность и целесообразность действий. Выразительность поведения. Построение мизансцен.
Ритмопластика	Творческие показы.	Отсутствие зажимов и освобождение мышц. Пластическая выразительность тела в работе над созданием образа персонажа.

Критерии оценки по шкале от 0 до 3.

Условия реализации программы:

        Материальное обеспечение:

Помещение – просторный, хорошо проветриваемый класс со свободной серединой и минимальным количеством мебели, пригодной для использования в качестве выгородки.

Элементы театральной декорации, костюмы.

Аудио установка (магнитофон).

        Дидактическое обеспечение:

Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, фонограммы, карточки для заданий).

Музыкальная фонотека.

Методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.)

        Средства общения:

Участие в детских театральных фестивалях, мероприятиях Центра детского творчества.

Посещение профессиональных и самодеятельных театров, встречи с членами других детских театральных коллективов.

Взаимное общение детей из различных творческих объединений.

     Воспитательная работа

        Для сплочения коллектива, создания комфортной творческой атмосферы, активизации познавательных интересов в детском театральном коллективе проводятся самые различные мероприятия.

        Тематика и формы таких мероприятий должны отвечать интересам и запросам детей. Это не только всевозможные конкурсы, игровые программы, культпоходы, но и беседы на этические и нравственные темы. Так же это и творческие показы для родителей и других детских объединений.

Смелый, уверенный вход в будущее, развитие эмоциональной сферы, умение владеть своим вниманием, фантазией, четко выражать свои мысли, доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми – вот к чему должны прийти дети, прошедшие курс обучения в театральной студии.

Учебно-тематический план. (1 год обучения)

№	Название раздела	всего	теория	практика
1	**Вводное занятие .**	**2**	**1**	**1**
2	**Основы театральной культуры**	**10**	**5**	**5**
	2.1. Театр как вид искусства. Экскурс в историю театральных подмостков. Происхождение и особенности различных видов театра. 2.2. История театра. Происхождение театра из обряда. Древнегреческие мифы и культы. Мистерии и религиозные действа. Театр Древней Греции. 2.3. История театра. Обряды на Руси.. Ярмарочный театр. 2.4. История театра. Становление Русского народного театра. Современный театр. 2.5. Театр и зритель. Театр в жизни современного человека. Правила поведения в театре.	2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
3	**Техника и культура речи**	**42**	**4**	**38**
	3.1. Речевой тренинг. 3.2. Тренировка дыхания 3.3. Дикция 3.4. Развитие качеств голоса.	8 10 12 12	- 2 2 -	8 8 10 12
4	**Ритмопластика**	**46**	**4**	**42**
	4.1. Пластический тренинг 4.2. Память физических действий. (ПФД) 4.3. Снятие мышечного напряжения. 4.4. Пластика рук 4.5. Ролевые игры 4.6. Музыка и движение	10 8 4 6 12 6	- - 1 1 1 1	10 8 3 5 11 5
5	**Актерское мастерство**	**42**	**4**	**38**
	5.1. Организация внимания (концентрация внимания), воображения (фантазии), памяти. 5.2. Сценическое действие 5.3. Творческая мастерская	14 16 12	2 2 -	12 14 12
6	**Промежуточная аттестация**	**2**	**-**	**2**
	ИТОГО	**144**	**18**	**126**

Содержание программы. (1 год обучения)

1.Вводное занятие

Знакомство с коллективом. Выявление уровня и объема знаний о театре.

Обсуждение плана работы на год. Особенности занятий в театральной студии. Требования к знаниям и умениям.

Требования к нормам поведения. Инструктаж по технике безопасности.

2.Основы театральной культуры

Основы театральной культуры

2.1. Театр как вид искусства. Виды театрального искусства. Экскурс в историю театральных подмостков. Происхождение и особенности различных видов театра.

2.2. История театра. Происхождение театра из обряда. Древнегреческие мифы и культы. Мистерии и религиозные действа. Театр Древней Греции.

2.3. История театра. Обряды на Руси. Ярмарочный театр.

2.4. История театра. Становление русский народного театра. Современный театр.

2.4. Театр и зритель. Театр в жизни современного человека. Правила поведения в театре.

3Техника и культура речи.

3.1. Речевой тренинг. Строение голосового аппарата. Массаж лицевых резонаторов. Упражнения: «Погружение», «Брёвнышки», «Скакалка». Произношение в позе «кучера»

3.2. Тренировка дыхания. Гимнастика для укрепления диафрагмы и межрёберных мышц. Выход в релаксации на фонационное дыхание. Тренировка дыхания. Упражнения «Мяч и насос», «Лыжи», «Мотоцикл», Пила».

3.3. Дикция. Артикуляционная гимнастика для нижней челюсти, губ и языка. Артикуляция гласных и согласных в сочетаниях. Орфоэпия гласных и согласных. Скороговорки.

3.4.Развитие качеств голоса. Расширение диапазона голоса. Развитие полётности голоса, силы голоса. Интонирование. Высота звучания. Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. Упражнения: «Чудо лесенкой шагаю», «Рынок», «Мёду нам», «Молоко», «Передать услышанное», «Сплетни», «Самолёт».

4. Ритмопластика.

Пластический тренинг.

4.1. Пластический тренинг Разминка, настройка, освобождение мышц,

релаксация. Релаксация. Развитие координации. Взаимодействие с

партнёром. Движение в пространстве. Кувырки, Движения различными

частями тела в разных плоскостях. Упражнения: «Большое зеркало»,

«Невидимая нить», «Поводырь». Игры: «Зоопарк», «Аэродром».

4.2. ПФД. (память физических действий) Работа с воображаемым предметом.

Одиночные этюды на действия с воображаемым предметом. Парные этюды на беспредметное действие. Упражнения: «Передай предмет», «Передай позу», «Стеклянный шар».

4.3. Освобождение от излишнего мышечного напряжения.

Напряжение и расслабление отдельных групп мышц, и анализ этих напряжений.

Встряхивания ног, рук, верхней части корпуса.

4.4. Пластика рук. Напряжение и расслабление разных частей рук.

Концентрация внимания на кончиках пальцев.

Освобождение от зажима. Упражнения: «Волна», «Веер», «Покраска», «Крылья»

4.6. Ролевые игры. Развитие индивидуальности. Мимические и

пантомимические этюды. Коммуникабельность и избавление от комплексов. Театральные экспромты: «Репка», «В некотором царстве». Игры- тренинги: «Продолжи дальше», «Деревянные куклы», «Кактус и Ива», «Мокрые котята».

4.7. Музыка и движение. Ознакомление с музыкальными размерами 2/4 и

¾. Движение под музыку. Импровизация под музыку. Этюды под

музыку.

5. Актерское мастерство.

5.1. Организация внимания, воображения, памяти. Концентрация внимания.

Воображение. Память. Управление вниманием.

Снятие зажимов и комплексов. Общеразвивающие и театральные игры и упражнения. Упражнения на коллективность творчества: «Картина», «Провожаем/встречаем пароход», Этюды на пристройку. Упражнения: «Продолжи позу», «Следи за полётом», «Прислушивание». Игры: «Поймай хлопок», «Море волнуется».

5.2. Сценическое действие.

Действие - язык театрального искусства. Целенаправленность и логика действия.

Упражнения и этюды. Виды этюдов.

Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. Этюды на тему «Я в предлагаемых обстоятельствах».

  Элементы бессловесного действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка».

  Практическое овладение логикой действия.

5.3. Творческая мастерская .

Выбор драматического отрывка. Этюдные пробы. Анализ. Показ и обсуждение.

Участие в театрализованном представлении*.* Работа над созданием образа сказочных персонажей.

5.4. Итоговое занятие

К концу первого года обучения

Учащиеся должны знать:

- Историю возникновения театрального искусства;

- Профессиональную терминологию: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «этюд», «вес», «оценка», «пристройка»;

- Правила зрительского этикета;

- Наизусть пять скороговорок;

- Наизусть 3-5 произведений русского фольклора.

Учащиеся должны уметь:

- Владеть навыками работы над голосом (речевой тренинг).

- Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля внимания помехи внешнего мира.

- Выполнять простейшие физические действия.

- Действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах».

- Видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах.

- Видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявления определенной индивидуальности человека.

- Определять замысел, сценическую задачу этюда.

- Показать индивидуальный этюд на предложенную тему.

- Анализировать свою работу на сценической площадке и работу своих товарищей.

Коллективно выполнять задания.

Учебно – тематический план. (2 год обучения)

№	Название раздела	теория	практика	всего
1	Вводное занятие	1	1	2
2	Основы театральной культуры 2.1.Виды театрального искусства 2.2.Театральные жанры. 2.3. Театр и зритель	1 1 1	1 1 1	2 2 2 6
3	Техника и культура речи 3.1. Речевой тренинг. 3.2. Тренировка дыхания 3.3. Фонационное дыхание 3.4. Дикция 3.5. Гласные в работе над голосом 3.6. Звук в движении 3.7. Интонирование. Логика речи	1 1 2 2 1 1 1	3 3 4 4 3 5 3	4 4 6 6 4 6 4 34
4	Ритмопластика 4.1. Пластический тренинг 4.2. ПФД 4.3. Ролевые игры 4.4. Мимические и пантомимические этюды 4.5. Пластический образ персонажа 4.6. Элементы танцевальных движений	1 1 2 1 1 -	3 5 6 3 5 6	4 6 8 4 6 6 34
5	Актерское мастерство 5.1. Организация внимания, воображения, памяти (виды внимания) 5.2. Сценическое действие (виды действия) 5.3. Элементы актёрского мастерства 5.4. Творческая мастерская	1 4 8	7 12 24	8 16 32 56
6	Профилактика девиантного поведения	2,5	7,5	10
				2
	ИТОГО	37,5	107,5	144

Содержание программы. (2 год обучения)

1. ***Вводное занятие.***

   Итоги 1 года обучения. Обсуждение плана работы на год.

   Требования к знаниям и умениям. График занятий и репетиций.

   Организационные вопросы.

   Инструктаж по технике безопасности.

2. Основы театральной культуры.

2.1. Жанры театрального искусства. Театр Древней Греции. Мифологические основы

представлений. Представления в честь Дионисия.

Устройство древнегреческого театра. Маски древнегреческого театра.

2.2. Русский народный театр. Народные обряды и игры. Скоморошество.

2.3. Виды театрального искусства.

      Опера. Балет. Мюзикл. Эстрада. Театр кукол.

      Театральное закулисье.

      Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы.

2.4. Театр и зритель.

      Театральный этикет.

      Культура восприятия и анализ театральной постановки.

      Встреча с театральными коллективами.

      Театральная гостиная.

3.Техника и культура речи.

3.1.Речевой тренинг.

     Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика.

     Дикция. Интонация. Полетность. Диапазон голоса. Выразительность речи.

     Орфоэпия.

3.2.Работа над литературно-художественным текстом.

           Орфоэпия.

      Логико-интонационная структура речи.

      Фольклор.

Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом.

      Тема. Сверхзадача. Логико-интонационная структура текста.

      Басня. Стихотворение. Отрывок из художественного произведения.

3.3.Итоговое занятие.

4.Ритмопластика.

Пластический тренинг.

Разминка, настройка, релаксация, расслабление - напряжение.

Внимание. Воображение.

Ритмичность. Пластика.

Работа над пластическим образом персонажа.

Музыка и движение.

Элементы танцевальных движений.

 Народный танец. Современный эстрадный танец.

 Танец как средство выразительности при создании образа сценического персонажа.

5.Актерское мастерство.

5.1.Организация внимания, воображения, памяти. Виды внимания.

Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. Коллективные коммуникативные игры.

5.2.Сценическое действие.

   Элементы сценического действия.

   Бессловесные элементы действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». (Повторение).

   Словесные действия. 11 способов словесного действия.

   Логика действий и предлагаемые обстоятельства.

   Связь словесных элементов действия с бессловесными.

   Упражнения и ролевые игры.

   Составные образа роли.

   Драматургический материал как канва для выбора логики поведения.

   Работа над индивидуальностью.

6.0 Профилактика девиантного поведения.

.Итоговое занятие.

К концу второго года обучения

учащиеся должны знать:

Виды театрального искусства.

Устройство театра.

Театральную терминологию «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «конфликт», «мизансцена», «образ», «темпоритм», «простые словесные действия», «задача персонажа», «замысел отрывка, роли».

7-10 скороговорок.

3-5 стихотворений отечественных и зарубежных авторов.

Учащиеся должны уметь:

Поддерживать свое дыхание и голос в рабочей форме самостоятельно.

Выполнять словесное действие, заданное педагогом на знакомом литературном материале.

Выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы из внешнего мира.

Выполнять упражнения по памяти физических действий по выбору учащихся.

Передать пластическую форму живой природы, предмета через пластику собственного тела.

Использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память.

Оправдывать установленные мизансцены.

Точно соблюдать авторский текст.

Анализировать работу свою и товарищей с точки зрения реализации замысла

Методика и технология преподавания.

        Гармоничное развитие личности тесно связано с процессом формирования ее духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с другой.

        Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в диалектическом единстве.

        Любой ребенок, желающий получить представление о театральном искусстве во всех его проявлениях и практически проверить на себе эти знания, получает реальную возможность сделать это, обучаясь по данной программе в детском театральном коллективе.

         Данная программа обучения основам театрального искусства направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в каждом ребенке, на выражение его личного «Я».

        Весь процесс обучения строится на использовании театральной педагогики – технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс специальных упражнений, театральных игр, адаптированных для занятий с детьми. В основе адаптации лежит принцип действенного освоения материала через постановку увлекательных творческих задач.

        При подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого-возрастные особенности детей.

В процессе обучения должны быть решены следующие проблемы:

А)Раскрепощение детей.

Б)Снятие зажимов, комплексов.

В)Раскрытие возможностей, способностей и талантов самого ребенка.

Г)Обеспечение детей всевозможными средствами для раскрытия способностей.

         Это значит, что все занятия должны быть направлены на   развитие следующих качеств: наблюдательности, творческой фантазии и воображения, внимания и памяти, ассоциативного и образного мышления, чувства ритма, партнерских отношений в коллективе, умение формулировать свои мысли, умение донести свои идеи и ощущения до зрителя.

        В программе используются развивающие методики. Все занятия строятся по принципу игрового существования, от элементарного фантазирования к созданию образа. Чтобы развивать способности детей, создается ситуация, где эти способности обнаруживаются, возникает необходимость в использовании этих способностей.

        На протяжении всего учебного процесса при подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого–возрастные особенности детей. Каждый ребенок проходит путь от упражнения к спектаклю. Дети и педагог – участники совместного творческого процесса.

     Обучение ведется согласно основным принципам педагогики искусства:

От постановки творческой задачи до достижения творческого результата.

Вовлечение в творческий процесс всех учеников

Смена типа и ритма работы.

От простого к сложному.

Создание высокой и устойчивой мотивации к обучению.

        Основной формой занятий 1 года обучения являются театральные игры, позволяющие учитывать возрастные особенности детей и формировать важнейшие умения и навыки актерского мастерства. Наряду с играми вводятся специальные упражнения актерского тренинга.

        На 2 год обучения игровые и диалоговые формы уравновешиваются. На занятиях используются тренинги: речевой, пластический, актерский. Используются этюдные и репетиционные формы работы, созерцание, активное слушание, импровизация.

        Полученные в процессе обучения навыки реализуются детьми в конкретной творческой работе.

        Программа обучения театральному искусству по данной программе представляет целостную систему взаимосвязанных между собою предметов: «Основы театральной культуры», «Техника и культура речи», «Ритмопластика», «Актерское мастерство»,

        Все тематические блоки вводятся в программу одновременно и сопровождают учащихся на протяжении всего курса обучения. От занятия к занятию, от года к году меняется уровень постановки задач и отчасти преобладающая методика (от игры к выполнению осознанной творческой задачи).

         Раздел «Основы театральной культуры» – направлен на ознакомление с историей возникновения театра, профессиональной терминологией, культурой восприятия искусства.

 Сюда входят темы:

«Театр как вид искусства», «Виды театрального искусства», «Театральные жанры»;

«Зарождение искусства», «Театр Древней Греции», «Русский народный театр», ««История русского театра»; «Театральное закулисье», «Театр и зритель».

         Для успешного усвоения материала используются: беседа, наглядный материал, аудио и видео материалы, посещение спектаклей, экскурсии.

Форма оценки знаний проходит в виде тестов, викторин, конкурсов.

        Раздел «Техника и культура речи» – включает в себя работу над техникой речи в виде речевого тренинга и работу над литературно-художественным текстом.

        В работу над техникой речи входит освоение приемов снятия мышечных зажимов голосового аппарата, постановка правильного дыхания, работа над дикцией, выстраивание логико-интонационной структуры речи. Для этого используются специальные упражнения и тренинги. Занятия проводятся в групповой форме.

Речевой тренинг включает в себя:

Игры и упражнения на речевое дыхание «Поклонение солнцу», «Игра со свечой», «Мяч и насос» и др.

Артикуляционная гимнастика: для губ, языка, челюсти.

Речевая гимнастика (Тон, тембр, высота звучания, интонация, диапазон)

Скороговорки.

        На занятиях используются произведения фольклора, стихотворения, произведения русских и зарубежных авторов. Форма контроля – конкурсы, творческие показы.

        Раздел «Ритмопластика» – направлен на обучение навыкам освобождения мышц, снятия зажимов, развития пластичности.

        Используются специальные упражнения («Я – мир», «Замороженный», «Звезда», «Мокрые котята», «Деревянные куклы», «Зеркало», «Кактус и Ива», «Релаксация» и др.), пластические импровизации (на заданную тему).

        Упражнения тренинга направлены на максимальное развитие возможностей человеческого тела, учат саморегуляции, концентрации и расслаблению. Обучающиеся должны уметь передать пластическую форму живой природы и неживого мира, коллективно и индивидуально передавать заданный ритм.

        Упражнения тренинга построены по индивидуально-групповому методу обучения. На занятиях используются музыкальные произведения, которые помогают погрузиться в собственный мир воображения, освободить свое тело от зажимов и перейти к рождению движения.

Занятие по ритмопластике состоит из следующих блоков:

Психофизическая разминка (тренинг)

Содержательная часть, включающая в себя созерцание, импровизацию, этюды.

Подведение итогов.

        На 2 год обучения вводится тема «Элементы танцевальных движений. Народный танец. Современный эстрадный танец». Полученные навыки помогают детям в работе над характером персонажа, выразительностью образа. К упражнениям по ритмопластике добавляются упражнения по Сценическому движению, приемам Сценического падения.

              Полученные навыки в работе над освобождением мышц и пластической выразительностью тела применяются детьми в работе над созданием образа персонажа. А также в гармонизации взаимодействия своего тела, рационального и эмоционального аппарата. Форма контроля знаний – творческие показы.

        Раздел «Актерское мастерство» - направлен на освоение навыков актерского мастерства.

Основные темы этого блока:

«Организация внимания, воображения, памяти»

«Сценическое действие»

«Творческая мастерская».

        Последовательность распределения материала заключается в том, чтобы в течение первого года обучения помочь детям направить свое внимание в творческое русло, снять зажимы и комплексы, подготовить детей для работы в творческом коллективе. Открыть для детей и подростков поведение (действие) как основной материал актерского поведения. В течение второго года – выразительность и яркость поведения как основу выступления актера перед зрителями.

        В процессе всего обучения используются общеразвивающие игры, специальные театральные игры и упражнения, направленные на развитие внимания, воображения, памяти, логики действия и поведения актера. Большинство упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Упражнения от занятия к занятию варьируются, вводятся новые.

        Упражнения и игры, применяемые на занятиях:

«На слуховое восприятие»,

«Снежный ком»,

«Поймай хлопок»,

«Невидимая нить»,

«Большое зеркало»,

«Суета»,

«Зернышко»,

« Чудо – юдо из яйца»,

«Поводырь»,

«Диспетчер»,

«Тень»,

«Профессионалы»,

«Картина»,

«Скульптура»,

«Стеклянный шар»,

«Рецепты»,

«На действия с воображаемыми предметами»,

«Оправдай позу» и др.

        От упражнений на развитие внимания, воображения   обучающиеся переходят к освоению законов сценического действия на примере этюдов. Этюд считается азбукой искусства. Это небольшой отрезок сценической жизни, созданный воображением «Если бы».

        Этюды делятся на: одиночные, дуэтные, массовые. Начинается обучение с этюдов «Я в предлагаемых обстоятельствах». Этюды бывают: на смену психофизического состояния, на вынужденное молчание, на вынужденное общение, на органическое молчание, этюд- импровизация.

        Именно на этюдах и в специальных упражнениях отрабатываются логика словесных и бессловесных действий, логика общения и взаимодействия.

        Задача педагога сделать эти упражнения приемлемыми для данного возраста детей и вложить в эти этюды мысль о необходимости самостоятельного детского анализа. Тогда этюд принимает еще и статус социальной игры. Эта игра имеет огромное значение в социальном созревании детей, так как она является главным источником социального опыта.

        В эту игру вступают те или иные социальные отношения, действуют различные социальные чувства – и это расширяет и обогащает внутренний мир ребенка.

        Все упражнения направлены на освоение главного языка сцены - языка действия. Теоретические знания усваиваются через практические задачи. Все обучающиеся проходят путь от упражнения, этюда – к участию в творческой постановке.

Занятие по актерскому мастерству состоит из следующих блоков:

Тренинг (упражнения на внимание, воображение).

Содержательная часть, включающая в себя специальные упражнения, этюды по освоению темы занятия.

Подведение итогов.

        В программе отдельно выделена тема «Творческая мастерская», где обучающиеся имеют возможность для творческого поиска и работы над самостоятельной творческой темой. Дети и подростки получают теоретические знания и практические навыки в работе над театрализованными представлениями, конкурсно-игровыми программами, что позволяет расширить диапазон творческой деятельности детей и подростков.

        Итог данной деятельности представлен в конкретном выходе на детскую аудиторию в Центре внешкольной работы (традиционные конкурсно-игровые программы на школьных каникулах, новогодние театрализованные представления и игровые программы у елки, проведение тематических конкурсных программ для школ города, Дней Театра).

             Именно в самостоятельной творческой работе применяются полученные на занятиях знания и навыки для создания сценического образа и поиска и выбора того или иного средства выразительности, для выражения своего творческого «Я».

             Дети учатся анализировать свою работу и работу своих товарищей. Не боятся логичного и доказательного изложения своей точки зрения.

        Изучение раздела «Актерское мастерство» взаимосвязано с изучением других разделов программы. Усваивая материал на практике, получая теоретические сведения по мере возникновения в них необходимости, участники театрального коллектива учатся действию и взаимодействию в сценических условиях.

        Степень творческого развития детей определяется по их активности, умению выстроить логику поведения на сценической площадке, органичности поведения в условиях вымысла, развитости фантазии и воображения.

        Для оценки результатов обучения используются: творческие показы, конкурсы, открытые занятия, участие в спектаклях.

VII. Литература

1. «Театр, где играют дети» (под ред. А. А. Никитина) М., «Владос», 2001 г.

2. Э.Г. Чурилова Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников. М., «Владос» 2003 г.

3. Театр – студия «Дали». Программы. Уроки. Репертуар ч. 1 – 2 М., ВЦХТ, 2001 г.

4. Дом, который построили «Мы». Авторская модель образовательного учреждения М., 2000 г.

5. Репертуарно-методическая библиотечка, серия «Я вхожу в мир искусств».

6. К. С. Станиславский «Работа актера над собой» М., 1985 г.

7. Ю. И. Рубина, Т.Ф. Завадская «Театральная самодеятельность школьников» М., Просвещение 1983 г.

8. А. Н. Петрова «Сценическая речь» М., Искусство 1981г.

9. В. М. Букатов « Педагогические таинства дидактических игр» из серии Библиотека педагога-практика, Москва, «Флинта»,1997г.

10.Е. Р. Ганелин Методическое пособие «Школьный театр» Санкт – Петербург,   СПГАТИ, кафедра основ актерского мастерства, 2002г.

11. А.И.Фоминцев Методическое пособие «Уроки основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы», К., 2003г.

12. А.П.Ершова, В.М.Букатов «Актерская грамота» Программа 4-х летнего курса обучения в театральных школах, студиях