

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»**

ПРИНЯТА

на Методическом Совете

Протокол №1

от 23.08.2019г.

Секретарь МС

 Е.С. Крупенко

УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора МАОУДО «ЦДОД»

 Т.П.Алексеева
Приказ № 333 от 23.08.2019г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«ТЕАТР-СТУДИЯ «БАЛАГАНЧИК»
«СТУДИЯ»**

Возраст обучающихся: 10-18 лет

Срок реализации: 4 года

Составитель:

***Бурлаков Евгений Александрович,
педагог дополнительного образования***

г. Полярный
2019 год

Пояснительная записка

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Программа «Студия» объединения «Театр-студия "Балаганчик"» учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитать исполнительскую и зрительскую культуру, максимально раскрыть и развить духовно-нравственные качества обучающихся, подготовить их к любой коммуникативной деятельности путем целенаправленного и организованного обучения.

Программа имеет **художественную направленность**.

Тип программы – **авторская**.

Программа составлена в соответствии с **нормативно-правовыми документами**:

- федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»,
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»,
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

При составлении программы были учтены:

- примерные программы специализации «Театральное искусство» («Сценическое действие», Министерство культуры СССР, 1987;

«Сценическое движение», МК СССР, 1987; «Сценическая речь», МК СССР, 1987),

- методические пособия и образовательные программы ведущих театральных педагогов и режиссёров страны,
- собственный многолетний опыт педагогической деятельности в качестве руководителя самодеятельного театрального коллектива.

Новизна программы заключается в гармоничном соединении следующих педагогических технологий:

- технологии коллективного творческого воспитания (И.С. Иванов), согласно которой, мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и самосовершенствованию;
- технологии исследовательского обучения (Дж. Брунер), согласно которой обучающиеся самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их от педагога в готовом виде;
- проектной технологии (Дж. Дьюи), согласно которой, итогом комплексной деятельности всех участников работы над проектом является творческий продукт совместного труда.

Особенностью программы является уделение особого внимания в процессе обучения работе над творческим продуктом, как индивидуальной (номера художественного слова), так и коллективной (сценические этюды, постановки спектаклей, представлений и миниатюр). Данная работа выделена в перечне основных разделов программы и имеет собственные часы. Таким образом, «Сценические этюды», «Художественное слово» и «Постановки» становятся самостоятельными дисциплинами, гармонично дополняющими прочие равнозначные традиционные предметы театральной педагогики («Основы теории и истории театра», «Основы актерского мастерства», «Основы сценической речи», «Основы пластики» и «Основы сценического движения»). Благодаря этому, обучающиеся не только овладевают навыками актерской деятельности, но и в обязательном порядке закрепляют их на практике, на протяжении всего времени обучения постоянно получая опыт сценических выступлений.

Актуальность программы обусловлена ее воспитательной значимостью. Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти многие этапы художественно-творческого осмысления мира, развить навыки общения и взаимодействия с другими людьми, преодолеть психологическую инертность, научиться контролировать свои эмоции, почувствовать свою значимость в процессе совместного коллективного творчества, раскрепоститься и избавиться от внутренних «зажимов» и комплексов, развить речь, голос, чувство ритма и пластичность, научиться быстро принимать решения, находить выход из нестандартных ситуаций, общаться с большим количеством людей. Выбор театральной профессии не является конечным результатом программы, но она даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения профориентационной работы.

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной программы «Студия» объединения «Театр-студия "Балаганчик"» основана на взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, развития и воспитания обучающихся и их обеспечения, что способствует повышению качества дополнительного образования. Данная программа педагогически целесообразна, так как органично вписывается в единое образовательное пространство учреждения, становится важным и неотъемлемым компонентом, способствующим формированию творческой личности, воспитанию духовно-нравственных качеств, зрительской культуры, готовности к коммуникации.

Цель программы – создать условия для раскрытия творческой индивидуальности, творческих и коммуникативных умений и навыков обучающихся средствами театральной педагогики.

Организационно-педагогические условия, необходимые для реализации программы, обеспечиваются в процессе решения следующих **задач**.

Образовательные:

- расширить кругозор в области театрального искусства,
- дать понятие об особенностях устной речи, рассчитанной на определенную аудиторию в определённой речевой ситуации,

- сформировать умения и навыки уверенного поведения при публичных выступлениях,
- сформировать актерские способности – умение взаимодействовать с партнером, создавать образ, работать над ролью,
- сформировать практические навыки пластической выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей ребенка.

Развивающие:

- развить художественный вкус и творческое воображение,
- развить речевую культуру при помощи специальных упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации,
- развить творческую активность через индивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка,
- развить способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию, а также познавательный интерес,
- развить коммуникативные компетенции, организаторские и лидерские способности, эмпатию, способности к рефлексии,
- развить творческий и интеллектуальный потенциал.

Воспитательные:

- сформировать культуру поведения и общения,
- сформировать эстетические потребности и ценности,
- воспитать исполнительскую и зрительскую культуру,
- воспитать нравственные ценности: целеустремленность, активность и коммуникабельность.

Сроки реализации программы: содержание программы рассчитано на 4 года обучения и включает 792 часа (144 часа – первый год обучения, 216 часов – второй и последующие годы обучения).

Дополнительная общеобразовательная программа «Студия» объединения «Театр-студия "Балаганчик"» предназначена для детей 10-18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний для занятий данным видом деятельности.

Исходя из особенностей учебно-тематического плана и специфики занятий, рекомендуемое количество обучающихся в группах составляет:

- первый год обучения – 12 человек,
- второй год обучения – 10 человек,
- третий год обучения – 8 человек,
- четвёртый год обучения – 8 человек.

При составлении программы учитывались психологические особенности подросткового и юношеского возраста, а именно:

- интерес подростков и юношества к изучению своего внутреннего мира,
- осознание своей неповторимости,
- наличия собственной системы жизненных ценностей,
- высокая потребность в самореализации в социуме.

В основе данной программы дополнительного образования детей лежат следующие важные педагогические **принципы**:

- принцип преемственности, последовательности и систематичности, который направлен на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, личностных качеств, их последовательное развитие и совершенствование;
- принцип сочетания педагогического управления с развитием инициативы и самостоятельности обучающихся;
- принцип сознательности и активности обучающихся, участвующих в педагогическом процессе;
- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
- принцип ориентации на духовно-нравственные ценности современного общества;
- принцип гуманизации труда, требующий, чтобы любая работа обучающегося становилась его личной задачей, пробуждала его интерес и интеллектуальную активность, а также создавала перспективу успеха;

- принцип практикоориентированности, который предполагает разработку и реализацию значимых творческих проектов (номера художественного слова, театральные постановки и миниатюры).

Для достижения цели и задач, исходя из перечисленных принципов, предполагается использование как традиционных, так и инновационных **форм и методов работы**: индивидуальная и групповая формы работы; активное использование игровых форм (интерактивные и ролевые) и таких методов, как беседа, диспут, тренинг, проектный метод; репетиция; самостоятельная работа (работа с текстами художественных произведений и учебной литературой, наблюдения, домашние заготовки); посещение спектаклей, участие в конкурсах и фестивалях; активное использование в работе информационных технологий, без которых практически невозможно реализовать себя современному человеку. Занятия объединения «Театр-студия "Балаганчик"» состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает беседы и лекции о теории и истории театрального искусства, информацию о технике выполнения упражнений, разбор литературных произведений малых форм и пьес. Практическая часть работы направлена на приобретение навыков актерского мастерства, создание и отработку театральных постановок, миниатюр, пластических этюдов и номеров художественного слова.

Занятия в объединении проводятся по группам, подгруппам, индивидуально.

Продолжительность одного занятия составляет 2 часа по 45 минут.

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа (1-й год обучения), 3 раза в неделю по 2 часа (2-й и последующие годы обучения).

Программа «Студия» объединения «Театр-студия "Балаганчик"» включает в себя несколько основных **разделов**:

1. Вводные занятия.
2. Основы теории и истории театра.
3. Основы актерского мастерства.
4. Сценические этюды.
5. Основы сценической речи.

6. Художественное слово.
7. Основы пластики.
8. Основы сценического движения.
9. Постановки (репетиции спектаклей, театральных миниатюр, пластических этюдов, номеров художественного слова и театрализованных представлений).
10. Показы спектаклей.
11. Итоговые открытые занятия в форме театрального представления.

Для удобства планирования занятий, учебный год (за вычетом праздничных дней и новогодних каникул) условно делится на четверти, состоящие из 9 учебных недель. В каждой учебной четверти разделы программы имеют различное количество учебных часов, соответственно, для каждой четверти составляется свое расписание.

В период летних каникул учащиеся занимаются самостоятельно, дистанционно получая задания и консультации от педагога:

- подбирают индивидуальный репертуар (стихи, рассказы, отрывки из прозаических произведений) на грядущий учебный год, исходя из своих интересов и творческих способностей (амплуа, характерности, органики),
- знакомятся с текстами пьес,
- смотрят и анализируют видеозаписи постановок ведущих театральных коллективов России и мира,
- посещают спектакли профессиональных и самодеятельных театральных коллективов страны.

Для полноценной реализации данной программы используются различные

виды контроля:

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий, проведение опросов, мониторинговых психолого-педагогических исследований,

- промежуточный – открытые занятия, выступления в концертных программах и спектаклях, участие в постановочных раусах, театрализациях мероприятий, конкурсах и фестивалях,
- итоговый – итоговые открытые занятия в форме театрального представления и/или спектакля, зачет по курсу «Теория и история театра», экзамены по курсам «Сценическая речь» и «Актерское мастерство».

Прогнозируемые результаты.

Первый год обучения, основная задача которого – выявление и развитие общих исполнительских способностей детей, формирование интереса к актерскому творчеству. В течение первого года воспитанники знакомятся со спецификой театрального искусства, изучают терминологию, получают первоначальные знания и умения в области театрального творчества, открывают для себя выразительные средства актера, учатся анализировать и разбирать литературный материал, впервые пробуют себя на сцене с номерами художественного слова. Основными формами работы на первом этапе являются беседы, театральные игры, упражнения, развивающие актерские способности, голос и пластичность, занятия по художественному слову.

По завершении первого года обучения воспитанники должны знать:

- особенности театра как вида искусства и театральную «азбуку», иметь представление о видах и жанрах театрального искусства,
- художественное слово как вид исполнительского искусства,
- основы сценической «лепки» фразы (логика речи) и сценической выразительности.

Должны уметь:

- самостоятельно делать зачин театрального занятия,
- активизировать свою фантазию,
- коллективно выполнять задания,
- анализировать и разбирать произведения художественного слова,

- самостоятельно выполнять установочные упражнения речевого тренинга и гимнастики.

Второй год обучения предполагает углубленное изучение и овладение актерским мастерством с ориентацией на исполнительскую деятельность. В течение второго года обучения происходит закрепление и расширение знаний, полученных на первом этапе. Воспитанники получают знания об истории появления театра и развитии театрального искусства за рубежом от античности до начала XX века, знакомятся с органическим действием, учатся построению этюдов и импровизации, участвуют в постановке своего первого спектакля, знакомятся с принципами построения мизансцен в театре, работают с гримом, реквизитом и костюмом. Основные формы работы – беседы и лекции, театральные тренинги, упражнения и игры, репетиции, занятия по художественному слову.

По завершении второго года обучения воспитанники должны знать:

- историю зарубежного театра от зарождения до начала XX века,
- театральную терминологию.

Должны уметь:

- «превращаться», преображаться с помощью изменения своего поведения и своих действий,
- видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;
- логично и естественно произнести сложную фразу, небольшой отрывок из заданного текста,
- общаться с публикой во время сценического действия.

Третий год обучения совершенствует и развивает приобретенные навыки. Студийцы знакомятся с историей русского театра, влиянием системы Станиславского на мировое театральное искусство и современным театром, совершенствуют взаимодействие с партнерами на сцене, знакомятся с понятием «сверхзадача» и драматическим принципом «экспозиция – завязка – развитие действия – кульминация – развязка – эпилог», изучают сценическое движение,

продолжают совершенствовать выразительность и яркость выступлений перед зрителем. Во второй половине учебного года воспитанники сдают зачет по курсу «Теория и история театра». Основные формы работы – беседы и лекции, тренинги, репетиции, публичные выступления.

По завершении третьего года обучения воспитанники должны знать:

- историю отечественного театра, принципы и значение системы Станиславского,
- основы самостоятельной работы над ролью,
- драматический принцип «экспозиция – завязка – развитие действия – кульминация – развязка – эпилог»,
- о принципе «сверхзадачи» в театральной постановке.

Должны уметь:

- пользоваться словесным воздействием, сознательно управлять речеголосовым аппаратом,
- свободно ориентироваться в сценическом пространстве,
- самостоятельно сочинять, подготавливать и выполнять этюды,
- анализировать свою работу.

Четвертый год обучения – закрепление и развитие стремления к творческой деятельности, определенная самостоятельность в работе. Заключительный год направлен на развитие сценического общения, применение этюдного метода при постановке спектаклей, ориентацию детей на исполнительскую работу и создание «характера» на сцене. Во второй половине учебного года студийцы сдают итоговые экзамены по курсам «Актерское мастерство» (выпускной спектакль) и «Сценическая речь» (в рамках итогового представления театра-студии «Балаганчик»). Основной формой работы являются тренинги и репетиции.

По завершении четвертого года обучения воспитанники должны знать:

- принципы самостоятельной работы над ролью и построения мизансцен.

Должны уметь:

- использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении исполнительских задач,
- взаимодействовать с партнером, самостоятельно создавать образ,
- самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в исполнение своей роли от спектакля к спектаклю,
- точно соблюдать текст при исполнении.

Учащиеся, прошедшие *все этапы обучения* по программе, должны получить общие сведения о театральном искусстве, теоретические знания и практические навыки:

- пользования театральными понятиями и терминами: «этюд», «действие», «событие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д.,
- использования полученных практических навыков при работе над внешним обликом исполнителя – гримом, костюмом, прической,
- использования необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память, общаться со зрителем,
- владения необходимыми навыками пластической выразительности и сценической речи,
- активного проявления своих индивидуальных способностей в работе над общим делом – постановкой спектакля.

В результате освоения программы, обучающиеся раскроют свои творческие способности, разовьют коммуникативные навыки, речь, голос, чувство ритма, пластичность, исполнительскую и зрительскую культуру, приобретут базовые профессиональные навыки актера драматического театра, и, возможно, по окончании школы свяжут свою дальнейшую жизнь с профессиональным обучением одной из театральных специальностей.

Необходимо отметить, что по окончании четырехлетнего курса обучения по программе «Студия», выпускники объединения «Театр-студия "Балаганчик"», продолжающие обучение в общеобразовательных учреждениях, могут

продолжить обучение в объединении по программе «Театр». Таким образом, подростки могут не только организовать свой досуг, но и, что самое главное, значительно усовершенствовать приобретенные умения и навыки.

Общий учебно-тематический план

(792 часа)

№ п/п	Разделы программы	Количество часов																			
		1-й год					2-й год					3-й год					4-й год				
		1-я четверть	2-я четверть	3-я четверть	4-я четверть	ГОД	1-я четверть	2-я четверть	3-я четверть	4-я четверть	ГОД	1-я четверть	2-я четверть	3-я четверть	4-я четверть	ГОД	1-я четверть	2-я четверть	3-я четверть	4-я четверть	ГОД
1.	Вводное занятие	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
2.	Основы теории и истории театра	8	0	0	0	8	0	9	0	0	9	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0
3.	Основы актерского мастерства	18	9	9	9	45	9	9	9	9	36	8	9	9	9	35	0	0	0	0	0
4.	Сценические этюды	0	0	0	0	0	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	18	18	18	18	72
5.	Основы сценической речи	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36
6.	Художественное слово	0	9	9	9	27	17	9	0	3	29	0	0	18	9	27	0	0	18	9	27
7.	Основы пластики	0	9	9	0	18	9	9	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Основы сценического движения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
9.	Постановки	0	0	0	8	8	0	0	27	21	48	27	25	0	8	60	26	27	7	17	77
10.	Показы спектаклей	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2
11.	Итоговое занятие	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	ВСЕГО	36	36	36	36	144	54	54	54	54	216	54	54	54	54	216	54	54	54	54	216

Учебно-тематический план

Первый год обучения (144 часа)

№ п/п	Разделы программы и темы занятий	Общее количество часов	В том числе	
			Теоретические часы	Практические часы
1.	<u>Вводное занятие</u> Рассказ о театре-студии «Балаганчик» (история и специфика коллектива). Знакомство с участниками коллектива. Инструктаж по технике безопасности.	1	1	0
2.	<u>Основы теории и истории театра</u> Теория театра	8	8	0
3.	<u>Основы актерского мастерства</u> Зачин. Театральная игра. Многообразие выразительных средств в театре. Развивающие тренинги и упражнения. Формирование партнерских отношений в группе.	45	1	44
4.	<u>Основы сценической речи</u> Установочные упражнения. Скороговорки.	36	1	35
5.	<u>Художественное слово</u> Основы анализа и разбора литературного произведения малой формы. Овладение основами логики речи в процессе работы над поэтическими произведениями (стихи о детях, природе, родном крае). Культура сценического поведения.	27	9	18
6.	<u>Основы пластики</u> Общая физическая подготовка. Координация движений. Движение и музыка.	18	1	17
7.	<u>Постановки</u> Работа над постановками малых форм.	8	0	8
8.	<u>Итоговое занятие</u>	1	0	1
	ИТОГО	144	21	123

Учебно-тематический план

Второй год обучения (216 часов)

№ п/п	Разделы программы и темы занятий	Общее количество часов	В том числе	
			Теоретические часы	Практические часы
1.	<u>Вводное занятие</u> Делимся эмоциями и впечатлениями после летнего периода. Знакомство с планом работы. Инструктаж по технике безопасности.	1	1	0
2.	<u>Основы теории и истории театра</u> История зарубежного театра (от зарождения до начала XX века).	9	9	0
3.	<u>Основы актерского мастерства</u> Зачин. Развивающие тренинги и упражнения. Органическое (подлинное) действие. Взаимодействие и общение.	36	1	35
4.	<u>Сценические этюды</u> Первая ступень.	36	1	35
5.	<u>Основы сценической речи</u> Установочные упражнения. Тренировка гласных и согласных звуков. Скороговорки.	36	1	35
6.	<u>Художественное слово</u> Анализ и разбор литературного произведения. Логика речи в процессе работы над поэтическими произведениями (гражданско-патриотическая поэзия, стихи к памятным и праздничным датам). Культура сценического поведения.	29	9	20
7.	<u>Основы пластики</u> Движение и музыка. Внутренне движение. Пантомима.	18	1	17
8.	<u>Постановки</u> Работа над пьесой. Работа над ролью. Работа над спектаклем. Работа над постановками малых форм.	48	12	36
9.	<u>Показы спектаклей</u>	2	0	2
10.	<u>Итоговое занятие</u>	1	0	1
	ИТОГО	216	35	181

Учебно-тематический план

Третий год обучения (216 часов)

№ п/п	Разделы программы и темы занятий	Общее количество часов	В том числе	
			Теоретические часы	Практические часы
1.	<u>Вводное занятие</u> Делимся эмоциями и впечатлениями после летнего периода. Знакомство с планом работы. Инструктаж по технике безопасности.	1	1	0
2.	<u>Основы теории и истории театра</u> История русского театра. История театра XX-XIX веков. Зачет по курсу «Теория и история театра».	9	9	0
3.	<u>Основы актерского мастерства</u> Зачин. Развивающие тренинги и упражнения. Органическое (подлинное) действие. Взаимодействие и общение. Работа над образом и логика действия.	35	0	35
4.	<u>Сценические этюды</u> Вторая ступень.	36	0	36
5.	<u>Основы сценической речи</u> Установочные упражнения. Тренировка гласных и согласных звуков. Включение в речевой тренинг метода работы над текстом. Словотворчество. Скороговорки.	36	1	35
6.	<u>Художественное слово</u> Самостоятельный анализ и разбор литературного произведения. Овладение основами логики речи в процессе работы над фольклорными (сказки) и прозаическими (рассказы, отрывки из повестей) произведениями. Культура сценического поведения.	27	9	18
7.	<u>Основы сценического движения</u> Элементы сценической акробатики. Элементы сценического боя и фехтования.	9	0	9
8.	<u>Постановки</u> Работа над пьесой. Работа над ролью. Работа над спектаклем. Работа над постановками малых форм.	60	15	45
9.	<u>Показы спектаклей</u>	2	0	2
10.	<u>Итоговое занятие</u>	1	0	1
	ИТОГО	216	35	181

Учебно-тематический план

Четвертый год обучения (216 часов)

№ п/п	Разделы программы и темы занятий	Общее количество часов	В том числе	
			Теоретические часы	Практические часы
1.	<u>Вводное занятие</u> Делимся эмоциями и впечатлениями после летнего периода. Знакомство с планом работы. Инструктаж по технике безопасности.	1	1	0
2.	<u>Сценические этюды</u> Третья ступень.	72	0	72
3.	<u>Основы сценической речи</u> Установочные упражнения. Тренировка гласных и согласных звуков. Включение в речевой тренинг метода работы над текстом. Словотворчество. Метод актера в речевом тренинге. Подготовка к экзамену по курсу «Сценическая речь». Экзамен по курсу «Сценическая речь».	36	2	34
4.	<u>Художественное слово</u> Самостоятельный анализ и разбор литературных произведений. Логика речи в процессе работы над прозаическими произведениями (монологи из пьес) и баснями. Культура сценического поведения. Подготовка к экзамену по курсу «Сценическая речь».	27	9	18
5.	<u>Постановки</u> Работа над пьесой. Работа над ролью. Работа над спектаклем. Работа над постановками малых форм. Подготовка к экзаменам по курсам «Актерское мастерство» и «Сценическая речь».	77	18	59
6.	<u>Показы спектаклей</u> Экзамен по курсу «Актерское мастерство».	2	0	2
7.	<u>Итоговое занятие</u>	1	0	1
	ИТОГО	216	30	186

Содержание программы

1. Вводные занятия (4 часа)

Правила поведения во время занятий, выполнения упражнений, репетиций, проведения спектакля. Правила поведения в зданиях и помещениях МАУДО «ЦДОД». Техника безопасности.

2. Основы теории и истории театра (26 часов)

2.1. Теория театра

Виды искусства. Театр как вид искусства. Признаки театрального искусства. Театр как синтетическое искусство – родство театра с другими видами искусства.

Многообразие видов театра: драматический театр, кукольный театр, опера, балет, оперетта, мюзикл, пантомима, театр-кабаре, уличный театр.

Театральные жанры: драма, трагедия, комедия, мелодрама, трагикомедия, фарс, водевиль, монодрама и др.

Устройство театра: театральные цеха, назначение и название помещений, устройство зрительного зала, устройство сцены (рампа, авансцена, «одежда» сцены, сценические планы, сценическое оборудование).

Театральная азбука – значение основных театральных терминов: пьеса, спектакль, премьера, репетиция, этюд, реквизит, декорация, костюм, бутафория, грим, постижерские изделия и др.

Театральные профессии: актер, драматург, режиссер, художник, звукорежиссер, осветитель, костюмер, гример, декоратор и т.д.

2.2. История зарубежного театра (от зарождения до начала XX века)

Зарождение театра. Античный театр (Древняя Греция, Древний Рим). Средневековый театр Западной Европы. Театр Востока (Индия, Япония, Китай). Театральное искусство эпохи Возрождения (Италия, Англия и Испания). Театральное искусство классицизма и барокко (Франция, Англия, Германия и

Италия). Театр эпохи Просвещения. Театр романтизма. Зарубежный театр на рубеже XIX-XX веков (реализм, натурализм и зарождение авангарда).

2.3. История русского театра

Первые шаги. Театральные представления XVIII века. Расцвет театрального искусства XIX века. Начало XX века: творчество А.П. Чехова, создание МХТ. Система К.С. Станиславского и ее значение для мирового театрального искусства XX века.

2.4. История театра XX – XXI веков

Авангардизм и реализм театра XX века: жанры и направления. Современный театр (конец XX – начало XXI веков).

2.5. Зачет по курсу «Теория и история театра»

Сдается на третьем году обучения.

3. Основы актерского мастерства (116 часов)

3.1. Зачин

Зачин (самостоятельная творческая разминка) как способ настройки на занятие.

3.2. Театральная игра

Знакомство ребенка в игровой форме с самим собой и с окружающим миром. Изображение различных настроений, бытовых действий, других людей, животных, явлений природы, предметов и т.д. Театральные игры, развивающие память, внимание, фантазию, воображение и коммуникативные навыки: «Крокодил», «Мафия», «Кто во что одет», «Испорченный телефон», «Повтори фигуру», «Верю – не верю» и т.д.

3.3. Многообразие выразительных средств в театре

Мимика, интонация, жест, поза, движение, темпоритм, пауза.

3.4. Развивающие тренинги и упражнения

Тренинги и упражнения на внимание, наблюдательность, творческую фантазию и воображение, ассоциативное и образное мышление. Импровизационные этюды на предлагаемые обстоятельства. Домашние заготовки по заданным темам.

3.5. Формирование партнерских отношений в группе

Упражнения: «В линию», «Сужающиеся пространство», «Пишущая машинка», «Сударыня-барыня» и т.д. Упражнения с теннисными мячами.

3.6. Органическое (подлинное) действие

Простое физическое действие, предлагаемые обстоятельства, «если бы». Органическое молчание. Событие, задача, простое психическое действие. Логика и последовательность, беспредметное действие. Принципы импровизации. Эмоциональная память.

3.7. Взаимодействие и общение

Принципы взаимодействия. Приспособления. Взаимодействие в тренинге. Индивидуальная и групповая импровизация на заданную тему.

3.8. Работа над образом и логика действия

Я – предмет. Я – стихия. Я – животное. Я – фантастическое существо. Использование психожеста.

4. Сценические этюды (144 часа)

4.1. Первая ступень

Принципы построения этюда. Предлагаемые обстоятельства, место действия, исходное событие, мотив, задача. Этюды на действие без предмета. Пластические этюды. Построение этюда на основе импровизации. Физическое самочувствие. Перемена отношения.

4.2. Вторая ступень

Этюды на пристройку. Построение групповых этюдов по драматическим принципам (экспозиция – завязка – развитие действия – кульминация – развязка – эпилог). Сверхзадача и сквозное действие. Общение с партнером (взаимодействие). Этюды на общение в условиях оправданного молчания. Этюды с импровизированным текстом.

4.3. Третья ступень

Использование психожеста. Этюды на общение на изобразительном и литературном материале. Сценический этюд как принцип работы над ролью.

5. Основы сценической речи (144 часа)

5.1. Установочные упражнения

Развитие речевого дыхания и голоса. Правильная осанка и дыхание. Резонаторное звучание. Лицевая и артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения без звуков и с согласными звуками. Артикуляционная установка согласных Б-П, Г-К-Х, Д-Т, В-Ф, Ж-Ш, З-С, Ч, Ц, Щ.

5.2. Тренировка гласных и согласных звуков.

Выравнивание гласных по интенсивности и месту фокусировки. Артикуляционная установка сонорных звуков М, Н, Л, Р. Артикуляционная установка гласных И-Э-А-О-У-Ы, Е-Я-Ё-Ю. Усложненные звукосочетания в речевом тренинге. Развитие диапазона голоса при отработке отдельных звуков и слогов.

5.3. Включение в речевой тренинг метода работы над текстом.

Словотворчество

Монологическая и диалогическая формы в тренинге.

5.4. Скороговорки

Разучивание и отработка скороговорок.

5.5. Метод актера в речевом тренинге

Инсценирование длинных скороговорок.

5.6. Подготовка к экзамену по курсу «Сценическая речь».

6. Художественное слово (110 часов)

6.1. Основы анализа и разбора литературного произведения малой формы

Содержание, авторская идея, настроение произведения. Освоение ритмической и пластической структуры произведения. Пауза, интонация, смысловой акцент. Умение композиционно выстраивать материал, определять свою позицию в раскрытии замысла.

6.2. Овладение основами логики речи в процессе работы над различными жанрами художественного слова:

- поэзия (стихи о детях, природе, родном крае – 1-й год обучения; гражданско-патриотическая поэзия, стихи к памятным и праздничным датам – 2-й год обучения, басни – 4-й год обучения),
- фольклор (3-й год обучения),
- проза (рассказы, отрывки из повестей – 3-й год обучения; монологи из пьес – 4-й год обучения).

6.3. Культура сценического поведения

Костюм, реквизит и внешний вид как вспомогательное средство выразительности. Общение со зрителем. Подача литературного материала. Словесное действие.

6.4. Подготовка к экзамену по курсу «Сценическая речь».

7. Основы пластики (36 часов)

7.1. Общая физическая подготовка

Гимнастические упражнения со стулом. Растяжка.

7.2. Координация движений

Равновесие. Движение каждой части тела по отдельности и в разных плоскостях. Движение в пространстве.

7.3. Движение и музыка

Ритмическое воспитание актера. Мажор, минор. Темп, ритм, такт, сила звука. Развитие фантазии, попытки создания образа, импровизация. Внутреннее созерцание образов и движение под музыку.

7.4. Внутренне движение

Импульс закрытие-раскрытие. Образы движения. Внутреннее движение.

7.5. Пантомима

Поза. Жест. Маска.

8. Основы сценического движения (9 часов)

8.1. Элементы сценической акробатики

Динамические упражнения. Акробатические упражнения с использованием реквизита и мебели. Элементы эксцентрики.

8.2. Элементы сценического боя и фехтования

Борьба. Драка. Использование предмета. Фехтовальная техника.

9. Постановки (193 часа)

9.1. Работа над пьесой

Знакомство с пьесой. Разбор характеров персонажей и их взаимоотношений.

Определение сверхзадачи.

9.2. Работа над ролью

Внесценическая жизнь роли. Прицел на сверхзадачу. Оценка фактов и событий. Создание логики действия роли. Работа над словом. Овладение характерностью.

9.3. Работа над спектаклем

Принципы общения со зрителями, интерактивность. Анализ действием. Углубление предлагаемых обстоятельств. Построение мизансцен. Партитура действия. Переход на сцену. Укрепление сквозного действия и сверхзадачи. Основы грима. Работа с костюмом и реквизитом. Генеральная репетиция и прогон.

9.4. Работа над постановками малых форм

Постановка и отработка пластических этюдов и театральных миниатюр. Отработка номеров художественного слова. Включение пластических этюдов, театральных миниатюр и номеров художественного слова в общую канву театрального представления.

9.5. Подготовка к экзамену по курсу «Сценическая речь».

10. Показы спектаклей (6 часов)

2-й год обучения:

- срок премьеры: 4-я четверть,
- предпочтительные жанры: спектакль-игра, представление (в т.ч. интерактивное), сказка,

- предпочтительная возрастная аудитория: дети дошкольного и/или младшего школьного возраста,
- предпочтительная длительность: одноактный спектакль (до 40 минут),
- минимальное количество показов: 2.

3-й год обучения:

- срок премьеры: 2-я четверть,
- предпочтительные жанры: новогоднее представление (в т.ч. интерактивное), сказка, драма,
- предпочтительная возрастная аудитория: дети младшего и/или среднего школьного возраста,
- предпочтительная длительность: одноактный спектакль (до 1 часа),
- минимальное количество показов: 2.

4-й год обучения:

- срок премьеры: 2-я четверть,
- жанр: любой по выбору педагога в зависимости от уровня подготовленности, амплуа и количества воспитанников в группе (сказка, комедия, трагедия, драма и т.д.),
- предпочтительная возрастная аудитория: дети среднего школьного возраста и/или старшеклассники, молодежь, взрослые,
- длительность: одноактный (до 1 часа) или двухактный (до 1 часа 30 минут) спектакль,
- минимальное количество показов: 2 (одноактный) или 1 (двухактный),
- в рамках одного из показов спектаклей проходит экзамен по курсу «Актерское мастерство».

11. Итоговое занятие (4 часа)

1-й год обучения:

- участие в итоговом представлении театра-студии «Балаганчик» с номерами художественного слова,
- общее собрание коллектива.

2-й год обучения:

- участие в итоговом представлении театра-студии «Балаганчик» с номерами художественного слова, театральными миниатюрами, отрывками из спектакля,
- общее собрание коллектива.

3-й год обучения:

- участие в итоговом представлении театра-студии «Балаганчик» с номерами художественного слова, театральными миниатюрами, отрывками из спектакля,
- общее собрание коллектива.

4-й год обучения:

- участие в итоговом представлении театра-студии «Балаганчик» с номерами художественного слова, которые были представлены в рамках экзамена по курсу «Сценическая речь», отрывками из выпускного спектакля,
- вручение свидетельств об окончании театра-студии «Балаганчик»,
- общее собрание коллектива.

Условия реализации программы. Методическое обеспечение.

Программа может быть реализована в учреждениях дополнительного образования, во внеклассной работе в школе.

Программа реализуется в тесном сотрудничестве с педагогами-организаторами, педагогом-психологом, учащимися объединений художественной и социально-педагогической направленностей.

Обязательными условиями реализации данной программы **на занятиях** являются:

1. наличие у коллектива **собственного репетиционного зала**,
2. наличие в репетиционном зале **оборудования**:
  - стулья (не менее 30 ед.),
  - мобильные столы (не менее 3 ед.),
  - элементы декораций (кубы, скамейки, журнальный столик и др.),
  - музыкальный центр (магнитофон),
  - телевизор с DVD-проигрывателем,
  - классная доска,
  - оборудование гримоуборной (столики, зеркала, освещение),
3. наличие на занятиях **материалов** (в т.ч. и дидактических):
  - карточки с заданиями,
  - иллюстрации,
  - разножанровые музыкальные записи,
  - видеозаписи спектаклей,
  - теннисные мячи,
  - элементы реквизита и театрального костюма,
  - грим.

Для проведения **спектаклей и представлений** необходимы:

1. сценическая площадка с хорошим освещением,
2. аппаратура для обработки, записи и воспроизведения музыкального оформления,

3. декорации и бутафория,
4. реквизит,
5. театральные костюмы,
6. грим, постижерные изделия.

Список литературы для педагогов

1. Бутенко Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика. 3-е издание. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2007. – 160 с.
2. Гааз Э.П., Маслова Л.К. 74 этюда для Алисы // Театр: практические занятия в детском театральном коллективе. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2001. – С. 3-69.
3. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 377, [7] с.
4. Гуткина Э.И. Дети и стихи: Методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2005. – 160 с.
5. Дрознин А.Б. Сценическая акробатика в физическом тренинге по методике А. Дрознина. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2005. – 176 с.: ил.
6. Дрознин А.Б. Физический метод актера по методике А. Дрознина. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2004. – 160 с.: ил.
7. Збруева Н.П. Ритмическое воспитание актера: Методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2003. – 144 с.: нот.
8. Иванов И.С. 250 гимнастических упражнений: индивидуальная гимнастика для актера. Морозова Г.В. Биомеханика: наука и театральные мифы. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2005. – 160 с.
9. Клубков С.В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг // Театр: практические занятия в детском театральном коллективе. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2001. – С. 70-112.
10. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства. Вып. II. Метод актера. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2012. – 160 с. – Перепеч. – М.: Сов. Россия, 1971.
11. Никитина А.Б. Ребенок на сцене: Научно-методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2003. – 160 с.
12. Петрова Л.А. Техника сценической речи. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2010. – 144 с.: ил.

13. Попов П.Г. О методе. Театральная педагогика. Режиссура. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2005. – 160 с.
14. Савостьянов А.И. Рождение артиста. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2006. – 144 с.
15. Сборник экспериментальных рабочих программ Детской театральной школы г. Мурманска образовательной программы «Основы актерского мастерства и режиссуры». Часть I. – Мурманск, 2012. – 140 с.
16. Сборник экспериментальных рабочих программ Детской театральной школы г. Мурманска образовательной программы «Основы актерского мастерства и режиссуры». Часть II. – Мурманск, 2012. – 88 с.
17. Студия художественного слова. Образовательная программа / Составитель Р.В. Вейс // Поэтический театр: Программа. Репертуар. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2002. – С. 3-21.
18. Театр-студия «ДАЛИ». Образовательные программы. Игровые уроки. Репертуар / Составитель и консультант А.Б. Никитина. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 1997. – 296 с.
19. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера / составитель Ю.С. Рыбаков. – Л.: Искусство, 1980. – 303 с. [5 л. ил.]
20. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Кн. 2: Статьи. Записи репетиций / составитель Ю.С. Рыбаков. – Л.: Искусство, 1980. – 311 с. [5 л. ил.]
21. Царенко Л.И. От потешек к Пушкинскому балу: Методика. Репертуар. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2002. – 176 с.
22. Шихматов Л.М., Львова В.К. Сценические этюды. 3-е изд., испр., доп. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2006. – 240 с.
23. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч. 3. Музыка. Театр. Кино / Глав. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта+, 2001. – 624 с.: ил.

Список литературы для детей и родителей

1. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 377, [7] с.
2. Иванов И.С. 250 гимнастических упражнений: индивидуальная гимнастика для актера. Морозова Г.В. Биомеханика: наука и театральные мифы. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2005. – 160 с.
3. Петрова Л.А. Техника сценической речи. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2010. – 144 с.: ил.
4. Театр детства, отрочества и юности: Сборник статей о театре для детей. – М.: ВТО, 1972. – 284 с.
5. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч. 3. Музыка. Театр. Кино / Глав. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта+, 2001. – 624 с.: ил.

Интернет-ресурсы для детей и родителей

1. Драматешка (Самый крупный в Рунете архив детских пьес) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dramateshka.ru> – (Дата обращения: 01.09.2015).
2. Театральная Библиотека Сергея Елфимова (Крупнейшая библиотека драматургии и литературы о театре) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.theatre-library.ru> – (Дата обращения: 01.09.2015).
3. Театры Полярного (Сообщество самодеятельных театральных коллективов и любителей театрального творчества г. Полярного Мурманской области) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/otk_teatr – (Дата обращения: 01.09.2015).