

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДВОРЕЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ПРИНЯТО
Решением Педагогического совета
Протокол № 1
от «2» 09 2022г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 459/п от «2» 09 2022г.
Директор ГБНОУ ДУМ СПб

Н.В. Судденкова

**Дополнительная общеразвивающая программа
«Театральная студия «Багаж»»**

**Срок освоения: 3 года
Возраст обучающихся: 14-22 года**

Разработчик:
Абракова Лариса Владимировна,
педагог дополнительного образования

РЕКОМЕНДОВАНО
Методическим советом
протокол № 1 от 26.08.22

Содержание

1. Пояснительная записка.....	3
2. Учебный план	10
3. Календарный учебный график.....	25
4. Рабочая программа.....	26
5. Оценочные и методические материалы	51
6. Рабочая программа воспитания.....	62

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа разработана с учетом:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», ст.2 п.9; с изменениями, вст. в силу 25.07.2022);
- Паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07.12.2018, протокол № 3);
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации образовательных программ»;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

– Распоряжения Комитета по образованию от 25.08.2022 № 1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга;

– Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

– Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

– Устава Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга;

– Лицензии ГБНОУ ДУМ СПб на образовательную деятельность и других локальных актов учреждения;

– Программы воспитания ГБНОУ ДУМ СПб (Рабочая программа воспитания) на период до 2024 года.

Актуальность программы.

Актуальность программы театральной студии определяется необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет в себе различные аспекты театрально - творческой деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для практического применения в жизни.

Дополнительная общеразвивающая программа театральной студии имеет **художественную направленность.**

Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу. «Значение произведений искусств заключается в том, что позволяют «пережить кусочек жизни» через осознание и переживание определенного мировоззрения, чем «создают определенные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» (Б.В.Теплов).

Совершенствование «аппарата переживания» (К.Станиславский) и «аппарата осмысления» через развитие театральных способностей, творческого мышления и творческой активности на основе классической театральной

культуры способствует духовному, социальному и профессиональному становлению личности ребенка.

Дополнительная общеразвивающая программа театральной студии составлена с учетом рекомендаций корифеев отечественного театра К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, М. Чехова, П.М. Якобсона, А. Мессерера, М.Мейерхольда.

Аннотация:

Дополнительная общеразвивающая программа театральной студии направлена на удовлетворение эстетических потребностей личности, способствует формированию ее сознания, расширяет жизненный опыт, способствует духовному, социальному и профессиональному становлению личности ребенка.

Цель программы: развитие творчески активной личности обучающегося средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи программы:

- обучить обучающихся основам театральной деятельности;
- сформировать навыки актёрского мастерства;
- развивать творческие артистические способности детей;
- развить коммуникативные и организаторские способности обучающихся;
- сформировать художественно - эстетический вкус;
- воспитывать социальную активность личности обучающихся.

Режим и особенности реализации программы.

1 год обучения. Занятия проводятся 3 дня в неделю по 2 часа (6 часов в неделю), 216 часов в год.

2 год обучения. Занятия проводятся 4 дня в неделю по 2 часа (8 часов в неделю), 288 часов в год.

3 год обучения. Занятия проводятся 4 дня в неделю по 2 часа (8 часов в неделю), 288 часов в год.

Общий объем программы: 792 часа.

Наполняемость групп: 1 год – не менее 15 человек, 2 год – не менее 12 человек. 3 год – не менее 10 человек

Срок освоения программы – 3 года.

Программа имеет базовый уровень.

Программа является дифференцированной. В то же время занятия по программе имеют общую тематическую направленность, что позволяет проводить их одновременно со всеми учащимися в едином коллективе, разновозрастном по составу. Спиральный принцип построения программы предполагает усложнение заданий в соответствии с возрастными особенностями учащихся, степенью освоения ими программного материала, а также сформированности у них практических умений и навыков.

Группы второго года обучения формируются из учащихся, обладающих знаниями и умениями в объеме программы первого года обучения.

Группа третьего года обучения формируется из учащихся, обладающих знаниями и умениями в объеме программы первого и второго годов обучения.

Проведение открытых занятий, участие в концертах, вечерах и праздниках, конкурсах различного уровня, являются **основными способами отслеживания результативности общеразвивающей программы.**

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 14 до 22 лет.

Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все желающие, согласно Устава учреждения и соответствующим локальным актам.

Условия реализации программы. Организация образовательного процесса данной программы возможна с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Темы занятий могут быть изменены или скорректированы в соответствии с новыми вызовами времени или новыми технологиями и тенденциями в образовании, а также эпидемиологической обстановкой.

Материально-техническое оснащение

Для реализации программы созданы необходимые условия:

- занятия могут проходить в зале – театральном или актовом, оборудованном сценической площадкой, зрительскими местами, а также оснащенном специальным театральным освещением и звуковоспроизводящим оборудованием – для проведения спектаклей, репетиций, и занятий;

- помещение для занятий - просторный, хорошо проветриваемый кабинет со свободной серединой и минимальным количеством мебели, используемой как по прямому назначению, в качестве рабочих поверхностей;

- аппаратура: магнитофон, компьютер;

- библиотека специальной и психолого-педагогической литературы.

Педагогическая целесообразность программы

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации.

Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить обучающихся к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается практической и гуманитарной направленностью.

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы:

- принцип гуманизации;

- принцип природосообразности и культуросообразности;

- принцип самооценности личности;
- принцип увлекательности;
- принцип креативности.

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных результатов.

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий:

- дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания;
- демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и учащегося;
- достижение заданных результатов на разных уровнях позволит интенсифицировать получение качественных результатов юных актёров.

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей программы

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся, в процессе реализации настоящей программы, одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), творческие встречи и мастер-класс профессиональных артистов. Такой комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует развитие детей и подростков, формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации.
2. Настоящая программа, являясь альтернативой типовой, составлена с учетом гибкой и мобильной специфики дополнительного образования.
3. Концепция и содержание настоящей программы материализует идею творческого развития каждого обучающегося и способствует дальнейшему их профессиональному росту в специализированных (театральных) учебных заведениях.
4. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого обучающегося индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде спектакля).
5. Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению физического и социального здоровья обучающегося. Занятия театральным искусством очень органичны для детей данного возраста, так как игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи,

моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию психической деятельности подрастающего поколения.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.

В результате реализации программы каждый обучающийся должен:

-Знать:

- историю театра и театрального искусства;
- теоретические основы актёрского мастерства;
- этапы работы над спектаклем;
- законы сценического действия;
- историю и виды грима;
- основные приёмы гримирования;
- теоретические основы сценической речи;
- принципы построения литературной композиции;

-Уметь:

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;
- самостоятельно анализировать постановочный план;
- создавать точные и убедительные образы;
- самостоятельно накладывать грим согласно образа;
- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;
- осуществлять сценические падения.

-Владеть:

- элементами внутренней и внешней техники актёра;
- приёмами аутотренинга и релаксации;
- словесным действием в спектакле;
- трюковой техникой;
- сценической пластикой;
- речевым общением;

По окончании курса обучения у обучающихся должно быть сформировано умение самоопределяться (делать выбор); проявлять инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности; быть равнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы.

В результате реализации программы обучающиеся становятся настоящими любителями театра – активными участниками жизни колледжа, осознают ценность своей театрально-творческой деятельности для окружающих. Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя традиционные формы контроля (текущий, тематический, итоговый), диагностику творческих способностей; характеристику уровня творческой активности обучающегося. Приложения.

Основными формами подведения итогов по программе является участие обучающихся в театральной студии в театральных конкурсах, смотрах, фестивалях местного, регионального, российского уровня. По окончании курса обучения обучающиеся получают свидетельства установленного образца.

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие. Программой предусмотрено вариативное использование других форм организации: занятия малокомплектными группами для работы над ролью, репетиции и театральные выступления.

Работа по программе театра – студии состоит из двух этапов.

Первый этап – подготовительный (1 год обучения).

Основная цель работы со студийцами на первом этапе – активизация познавательных интересов, расширение горизонтов познания.

Основные

задачи:

- ознакомить с многообразием различных видов театрального искусства, приобщить к театральной культуре в системе искусств;
- оказать помощь в овладении навыками межличностного общения и совместной деятельности в группе;
- выявить индивидуальные особенности, творческие возможности студийцев.

Второй этап – основной (2, 3 годы обучения).

Основная цель – оказание содействия студийцам в процессе самопознания и саморазвития.

Соответственно, основными задачами деятельности на втором этапе являются:

- сформировать внутреннюю мотивацию студийцев к развитию собственного творческого потенциала;
- ориентировать на профессиональное самоопределение.

Дисциплины программы:

- театральная игра (1-й год обучения);
- актерское мастерство(2-3 год обучения);
- сценическая речь(2-3 год обучения);
- сценическое движение(1-3 год обучения);
- грим(3 год обучения).

Основной дисциплиной программы на первом году обучения является театральная игра, со второго года обучения - актёрское мастерство.

Смежные дисциплины: сценическая речь, сценическое движение, грим.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебно-тематический план 1 года обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.	2	2	-
2	Театральная игра.	36	6	30
3	История театра.	24	24	-
4	Основы актерского мастерства	62	26	36
5	Основы сценической речи.	48	8	40
6	Развитие артистической смелости. Пластика.	40	10	30
7	Контрольное занятие. Итоговое занятие.	4	-	4
	Итого часов:	216	78	140

Содержание образовательной программы 1 год обучения

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.

Теория. Цели и задачи 1 года обучения. Ознакомление с планом работы коллектива. Театральная дисциплина и правила внутреннего распорядка. Этика по отношению к искусству, к себе, к партнеру, ко всему театру. Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий.

2. Театральная игра

Теория: Понятие игра. Возникновение игры. Актуальность игры.

Практика: Упражнения: «Сказка», «Ассоциация», «Борьба стихий», «Ладонь», «Фотография», «Три точки» и др.

Теория: «Я слышу мир». «Я наблюдаю мир».

Значение в театральном искусстве игры.

Практика: Упражнения: «Круги внимания», «Угадать шумы», «искусственные шумы», «радио», «Слышать одного», и др.

Теория: Объяснение темы «Я осязаю и обоняю мир». Понятие театральная игра. Значение театральной игры.

Практика: Упражнения: «Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые ощущения», «Фотография» и др.

Теория: Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве.

Практика: Упражнения: «Информация через стекло. Дальнее расстояние»,

упражнения на предлагаемые обстоятельства, «Эмоциональная память», «Цветение и увядание», «А я – чайник», «Лес» и др.

Теория: беседа о предметах в моём доме.

Практика: Упражнения: «Изображения предметов», «Внутренний монолог» и др.

Теория: Беседа о предметах городов, улиц.

Практика: Упражнения: «Изображение предметов улиц, городов», «Внутренний монолог», «Этюды на предлагаемые обстоятельства» и др.

Теория: Понятие художественное произведение.

Практика: Этюды из сказок, стихотворений. Инсценировка небольших стихотворений, сказок.;

- представлять движения в воображении и мыслить образами;

-приемами аутотренинга и релаксации.

3. История театра.

Театр как вид искусства.

Теория. Театральное искусство как одна из форм художественного отражения действительности. Особенности, действенная природа театрального искусства. Синтетическая природа театра. Посещение театра. Беседа о значении различных компонентов и выразительных средств в создании спектакля. Разбор актерских работ.

История театра. Зарождение театра. Античный театр; средневековый театр; театр в эпоху Возрождения. Известные драматурги тех времен и их пьесы.

4. Основы актёрского мастерства

Теория. **Актер** – «царь сцены». Раскрытие замысла спектакля через создаваемые сценические образы. Роль индивидуальности актера в процессе создания спектакля.

Реалистические традиции актерского искусства и система Станиславского.

Теория. Основные положения системы Станиславского. Действие – основа сценического искусства, органический психофизический процесс, направленный на осуществление определенной цели. Борьба и преодоление препятствий – необходимые условия, активизирующие действия.

Практика. Проработка линии действия отдельных персонажей на материале конкретного произведения.

Основные разделы системы Станиславского.

Теория. Работа актера над собой: воспитание качеств, необходимых для правдивого действия на сцене. Работа актера над ролью.

Практика. Комплекс упражнений, направленный на оттачивание актерского мастерства. Действенный разбор роли. Работа над образом.

5. Основы сценической речи.

Теория. Становление речевого искусства русского театра. Роль сценической речи в художественной системе театра. М.С.Щепкин – основатель реалистического направления в искусстве сценической речи. Открытие К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко органических законов

живой речи на сцене. Речевое общение. Роль словесного действия в методе действенного анализа пьесы и роли.

Теория. Дыхание называют «началом общения, проматерью речи и мелодии». Фонационное дыхание / дыхание, связанное со звуком.

Практика. Упражнение «Насос» / один участник «накачивает» другого с произношением звука: «с-с-с».

Дыхательная гимнастика, укрепляющая дыхательные мышцы, диафрагму.

Артикуляционная гимнастика.

Работа над звуком и силой голоса, развитие диапазона.

Теория. «Чувствуешь, что можешь управлять своим звуком, что он повинуется тебе, что он звучно и сильно передает все малейшие детали, переливы, оттенки творчества. Это дает уверенность» К.С.Станиславский.

Диапазон – от тихого к сильному голосу. Работа с дыханием во время речи.

Снятие мышечного напряжения.

Практика. Упражнения со скороговорками. / «Из-под топота копыт пыль по полю летит» - перебрасываем снежные комки из руки в руку, «Тридцать три Егорки» - с наклоном вниз и раскачиваясь.../.

Упражнения игрового характера, вибрационные, влияющие на высоту голоса /низкий тон, средний тон, высокий тон/.

Работа над дикцией и чистотой произношения.

Теория. «Непрерывная линия звучания - подлинное искусство». К.С.Станиславский.

«Всем, кто хочет добиться успеха, нудно начать с чистоты выговора, с развития силы и крепости в голосе». М.В.Ломоносов.

Работа с художественными текстами. Стихи, как ритмически организованная речь легко возбуждающая нервную систему. Ритм сам по себе вызывает в нас эмоциональный отклик, рождает так называемую ритмическую эмоцию или ритмическое переживание, которое организует, приводит в активное рабочее состояние весь организм человека, в том числе и дикцию.

Практика. Упражнения на дикцию и чистоту произношения.

Групповые занятия и индивидуальные.

Групповые имеют свои преимущества. Успех каждого – успех всех, что стимулирует работу в целом, вселяя уверенность в свои силы.

Работа над «речевым дневником» обучающегося:

как поставлено дыхание в звучащей речи?/свободное дыхание – основа постановки голоса. Согласные, как река льются/.

согласные в работе над голосом звучат правильно, свободно или зажаты?

междометия в развитии голоса слышны, понятны?

больные звуки есть? Какие?

Следующий период с усложнением:

развитие диапазона голоса,

тренировка силы голоса,

темпо – ритм речи,

знаки препинания (паузы, интонация).

6. Развитие артистической смелости. Пластика.

Теория. Занятия пластикой дают возможность почувствовать в себе энергию, начиненную чувством, волей, умом. Внимание в пластике является ключом к мышечной свободе. Систематические упражнения дают уверенность, свободу и развивают артистическую смелость. Процесс ведется непосредственно параллельно с органическим вниманием.

Практика. Упражнения и этюды на свободу от излишнего напряжения («Неваляшки», «Картошка в комбайне», «Лепим из глины» /групповые упражнения/); стимулирование фантазии, творческого воображения, логику мышления («Из семени в цветок», «На деревенском дворе»), где обучающие привыкают к действиям не по внешней, а по внутренней линии познания пластики.

7. Контрольное занятие . Итоговое занятие.

Открытое занятие, творческие отчеты, участие в концертных программах.

Учебно-тематический план 2-го года обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.	2	2	-
2	Актерское мастерство.	88	28	60
3	Сценическая речь.	78	30	48
4	Сценическое движение.	52	22	30
5	Работа над пьесой	36	16	20
6	Музыкальное оформление спектакля.	30	18	12
7	Контрольное и итоговое занятия.	2	-	2
	Итого часов:	288	116	157

Содержание образовательной программы 2 год обучения.

1.Раздел Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.

Теория. Знакомство с обучающимися. Ознакомление с планом работы коллектива. Театральная дисциплина и правила внутреннего распорядка.

2. Раздел Актерское мастерство

Тема вытекает из учебной темы «Театральная игра» нацелена:

- на раскрытие творческой индивидуальности обучающегося через освоение техники работы над собой;
- на развитие психотехники через процесс работы над образом;

- на освоение техники воплощения и переживания через художественный метод в искусстве.

В основу курса «Актерское мастерство» положены эстетические и педагогические принципы К.Станиславского, М.Чехова и Е. Грозовского.

Результативность достигается при помощи методов обучения вышеперечисленных корифеев театральной педагогики.

Методы «исключения» и «тотального» выражения» Е. Грозовского позволяют решать задачи первого раздела. Первый метод помогает обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа. Последующий - включает целостный психофизический аппарат актера в тех же целях.

Второй раздел образовательного процесса основывается на методе «физических действий» К.Станиславского. Суть его заключается в выстраивании партитуры роли на основе простых физических действий, направленных на достижение психологического результата. Именно с него начинается работа актера над ролью.

Третий раздел посвящен методу «психологического жеста» (автор М.Чехов) и направлен на поиск внешней характерности.

Коллективная импровизация, тема которой задается педагогом, является обязательным условием реализации программы и одновременно «диагностическим» методом каждого тренировочного занятия.

Теория. Введение в актерское мастерство

Специфика театрального (актерского) искусства.

Дать представление о театре. Возникновение и значение театра. Театр как искусство коллективное, объединяющее ряд искусств. Спектакль как объединение, синтез творческой деятельности многих работников искусства.

Актер. Его роль в театре.

Тема. Работа актера над собой. Тренинг

Теория. Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания.

Теория: Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического внимания. Значение дыхания в актерской работе.

Практика: Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Упражнения на развитие сценического внимания. Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла», «Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», «Зернышко», «Пишущая машинка» и др.

Тема. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов.

Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как целесообразное распределение и расходование мышечной энергии. Законы внутренней техники актерского искусства. Явление «Зажим».

Практика: Практические упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов. Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до10», «Расслабление и зажим», «Расслабление тела кроме одной части тела», «Выполнить определенные действия по счету» и др.

Тема. Творческое оправдание и фантазия.

Теория: Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание как мотивировка сценического поведения актера. Понятие о прилагаемых обстоятельствах (обстоятельствах, которые создает сам актер для оправдания намеченных действий). Путь к оправданию через творческую фантазию актера. Значение фантазии в работе актера.

Практика: Упражнения: «Рассказ по фотографии», «Путешествие», «Сочинить сказку», «Фантастическое существо» и др.

Тема. Сценическое отношение и оценка факта.

Теория: Объяснение темы. Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – основа действия. 2 вида сценического отношения. Зарождение сценического действия. Сценическая вера как серьезное отношение к сценической неправде, заданной ролью.

Практика: Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – животное», «Мячи и слова», «Семафор» и др.

Тема Оценка и ритм.

Теория: Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, возникшее на сцене. Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и скорости.

Практика: Упражнения: «Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные движения по хлопкам», «Находка», «Сидит, читает, а кто-то мешает» др.

Тема Чувство правды и контроль.

Теория: Объяснение темы. Чувство правды как способность актера сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой.

Практика: Упражнения: «Ждать», «Распилить бревно», «Пианист», «Парикмахер», «Войти в дверь», «Художник», «Зеркало» и др.

Тема Сценическая задача и чувство. Сценическое действие.

Теория: Объяснение темы: Сценическая задача как ряд действий образа, направленных к одной определенной цели. Три элемента сценической задачи. Чувства и формы их выражения, возникающие в результате столкновения задачи и противодействия.

Практика: Упражнения с разными задачами: «Пищу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер», «Дорога», «Это не книга» и др.

3. Раздел Сценическая речь

Цель: развитие психотехнических навыков юного актера для убедительной передачи мысли автора зрителю.

Задачи:

- совершенствовать «аппарат переживания» и «аппарат воплощения» для передачи мысли автора зрителю.

Данный раздел включает в себя работу над техникой речи и литературным художественным текстом.

В работу над техникой речи входит освоение приемов, снятие мышечных зажимов голосового аппарата, работа над дикцией, правильной орфоэпией и выстраивание логико-интонационной структуры речи.

В работу над литературно-художественным текстом входит освоение общих основ работы над словом в мастерстве актера, поиск путей, воплощение сверх задачи, словесного действия, освоение предложенного текстом обстоятельств, выработка умения осваивать стилистику авторского текста и обучение применения навыков, полученных в работе над техникой речи и с литературным текстом.

4. Сценическое движение

Теория: Введение в предмет «Сценическое движение». Объяснение темы.

Практика: Общие двигательные навыки. Вводные упражнения. Вводная композиция. Упражнения на внимание, память, силу, выносливость, скорость, ловкость и др.

Тема. Общее развитие мышечно-двигательного аппарата актера упражнениями.

Теория: Понятие мышечно-двигательный аппарат. Объяснение темы.

Практика: Комплексные упражнения для развития мышечных групп спины, живота и ног: упражнения одиночные в статике; упражнения одиночные в динамике; парные упражнения; упражнения в равновесии

Тема. Различные виды одиночного балансирования.

Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах одиночного балансирования.

Практика: упражнения: «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату» и др.

Тема. Парные и групповые упражнения.

Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах парных и групповых упражнениях.

Практика: Упражнения: «Качели», «Лодочка», «Мостик», «Паром» и др.

Ожидаемые результаты.

Обучающиеся должны

уметь:

- представлять движения в воображении.

владеть:

- техникой снятия мышечных и психологических комплексов «зажатости».

Акробатические упражнения

Тема. Одиночные упражнения.

Теория: Понятие акробатика.

Практика: кувырки, кувырки назад и вперед, стойка «свечкой», мост, каскад; упражнения на взаимодействия с мячом, скакалкой, плащом, стулом, столом и др. Одиночные упражнения. Упражнения на парное равновесие. Взаимодействие с партнером (упражнения акробатические, гимнастические, импровизация борьбы).

Тема. Упражнения на парное равновесие.

Теория: Объяснение темы.

Практика: Упражнения: «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату» и др., парные и групповые упражнения.

Тема. Игровые упражнения (выполнение упражнений в процессе игры).

Теория: Объяснение правил выполнения упражнений.

Практика: упражнения в выпадах, в приседе, на развитие внимания, тренировочный бег и др.

Тренинги

Тема. Развивающий тренинг.

Теория: Объяснение темы. Подготовка костно-мышечного аппарата актера и определение степени готовности к активной работе на уроке.

Практика: Тренинги: развивающие (упражнения на гибкость и растяжку; координацию и реакцию и др.).

Тема. Пластический тренинг.

Теория: Объяснение темы. Понятие « пластика».

Практика: Упражнения на расслабление и напряжение; подвижность и выразительность.

Тема. Специальный тренинг.

Теория: Объяснение понятия психо-физические качества актёра.

Практика: Упражнения на развитие чувства пространства, формы, чувство партнёра, инерции движений.

Ожидаемые результаты

Обучающиеся должны

уметь:

- представлять движения в воображении и мыслить образами;

владеть:

- всеми частями тела;

- приемами аутотренинга и релаксации.

Трюковая пластика

Тема. Приемы падений.

Теория: Объяснение темы. Объяснение правил выполнения падений.

Практика: Прыжки с приземлением на 1 и 2 ноги, прыжки с падением на бок, прыжки с препятствиями, падения вперед, набок, назад; падение сверху и др.

Тема. Пощечина (сценическая) Теория: Понятие сценическая пощёчина.

Техники нанесения сценической пощечины

Практика: Отработка пощечины.

Тема. Жонглирование.

Теория: Объяснение темы. Техника жонглирования.

Практика: Упражнения на тренировку ритмичности, ловкости, координации движения. Жонглирование двумя, а по мере овладения, тремя мячами размером с теннисный шарик, бросание 2х мячей каскадом, одной рукой, перебрасывание 3х мячей из руки в руку и др.

Ожидаемые результаты.

Обучающиеся должны

владеть:

- всеми частями тела;

- трюковой техникой;

- техникой жонглирования;
- сценической пластикой.

5. Работа над пьесой

Первое впечатление.

Теория: Знакомство с литературным произведением. Общие сведения об авторе. Творческая манера драматурга.

Застольный период.

Теория: Раскрытие основного замысла будущего спектакля, выбор методов достижения цели. Идеино-тематический анализ пьесы. Характеристика образов. Изучение действительности литературного материала. **Репетиции в выгородке.**

Практика: Эскизная работа над ролью в пространстве с элементами бутафории, декорации и сценического костюма. Поиск мизансцен.

6. Музыкальное оформление спектакля.

Теория. Понятия: умение слушать и слышать музыку. Музыкальные стили и жанры. Разнообразие музыкальных рисунков.

Практика. Подбор отрывка из пьесы. Выбор музыкального произведения, произведений, голосового сопровождения для оформления отрывка.

7. Контрольное и итоговое занятия.

Открытое занятие, творческие отчеты, участие в концертных программах.

Учебно-тематический план 3 года обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.	4	4	-
2	Работа актера над собой.	46	16	30
3	Работа актера над образом.	46	16	30
4	Работа актера над ролью. Изучение роли.	40	10	30
5	Работа над малыми театральными формами.	26	16	10
6	Логика сценической речи.	40	10	30
7	Репетиционно - постановочная работа.	48	20	28
8	Роль музыки в спектакле	14	4	10
9	Театральный грим	20	10	10

10	Итоговое занятие за первое и второе полугодие	4	-	4
	Итого часов:	288	106	182

Содержание образовательной программы 3 года обучения.

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.

Теория. Ознакомление с планом работы коллектива. Театральная дисциплина и правила внутреннего распорядка. Инструктаж по технике безопасности

2. Работа актера над собой.

Элементы внутренней техники актера.

Теория. Общие вопросы и понятия об элементах внутренней техники актера.

Практика. Упражнения и этюды на отработку элементов внутренней техники актера; игры.

Сценическое внимание.

Теория. Виды внимания. Круги внимания. Органы внимания и объекты внимания. Процесс перерождения внимания из интеллектуального в чувственное. Управление вниманием. Виды созерцания.

Практика. Упражнения на развитие внутреннего внимания. Упражнения на сосредоточение внимания. Упражнения на все виды созерцания.

Мышечная свобода.

Теория. Органическое внимание – путь к мышечному освобождению. Пути тренировки мышечного аппарата. Гаммы расслабления. Мышечные зажимы. Лицо – сосредоточие «психической» мускулатуры.

Практика. Упражнения на распределение мышечной энергии, на нагрузку и расслабление мышц. Упражнение на тонизацию мышц. Контрастное напряжение и расслабление, «улавливание» ощущений. Упражнения на снятие мышечных зажимов.

Воображение.

Теория. Виды воображения. Особенности сценического воображения. Внутренний видеоскоп. О вредных самососредоточениях.

Практика. Упражнения на фиксацию и расфиксацию. Упражнения на вчувствование в слова и вживание в представление. Упражнение на вызывание образа и осязательные или вкусовые ощущения. Этюды на память физических действий с воображаемыми предметами.

Сценическое отношение.

Теория. Виды сценического отношения. Отношение к окружающей сценической обстановке как к реальной действительности. Реакция на действительно существующие объекты внимания в условиях предлагаемых обстоятельств. Роль фантазии, веры в оправдании отношения к сценической условности как к реальной жизни.

Практика. Упражнения на отношения, возникающие в процессе сценической жизни образа; на отношения, сложившиеся в процессе жизни образа до начала пьесы (на материале конкретной пьесы). Упражнения на отношение к предмету, как к чему-то другому.

Сценическое общение.

Теория. Виды общения. Общение как взаимодействие партнеров, в котором раскрываются характеры героев и идея спектакля. Три момента общения: оценка намерения и действия партнера; пристройка к партнеру; самовоздействие на партнера в желаемом направлении.

Практика. Групповые игры. Упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов. Парные упражнения и этюды на общение.

Сценическое действие и его роль в сценическом искусстве.

Теория. Сценическое действие как главное условие пребывания на сцене актера, одна из основных предпосылок создания сценического образа. Виды действия, их органическая связь. Различие между действием и чувством. Метод определения действия. Отличие сценического действия от жизненного. Внутреннее и внешнее действия, их взаимосвязь и противодействие.

Практика. Упражнения и этюды на различные виды действия. Разбор этюдов по действенным фактам.

Предлагаемые обстоятельства.

Теория. «Если бы...» - рычаг, переводящий актера из повседневной жизни в плоскость воображения. Изменение характера действия в связи с изменением предлагаемых обстоятельств. Изменение ритма действия в зависимости от изменения обстоятельств.

Практика. Упражнения и этюды на заданные предлагаемые обстоятельства. Этюдные импровизации.

Оценка.

Теория. Этапы процесса оценки: смена объекта внимания; собирание признаков, момент установки нового отношения; рождение новой цели. Проявление в оценке жанра пьесы, природы чувств, характера персонажа.

Практика. Этюды, требующие быстрых и острых оценок, активной работы воображения, быстрого и яркого эмоционального отклика.

Темпо-ритм.

Теория. Ритмический счет. Зависимость темпа от предлагаемых обстоятельств. Важность точного определения темпо-ритма в работе над ролью, спектаклем.

Практика. Упражнения и этюды на заданный темпо-ритм. Упражнения и этюды на смену темпо-ритма. Ритмический счет.

3 Работа актера над образом.

Логика действия

Басни. Инсценировка басен.

Теория: Понятие Басня. Изучение материала (жанра, идеи, стиля и др.). События и событийный ряд в басне. Поиск выразительных средств. Баснописцы: И.А.Крылов, С.Михалков.

Практика: Читка басен. Выбор басен для инсценировки. Постановочные репетиции басен.

Компоновка, репетиция и показ басен.

Практика: Компоновка басен по темам, репетиция и показ басен.

Я в предлагаемых обстоятельствах

Работа над образом по методу физических действий.

Теория: Объяснение темы. Этапы процесса оценки: собирание признаков, момент установки нового отношения, проявление характера персонажа.

Практика: Этюдные импровизации (я в лесу, на острове, под водой, в незнакомом городе, в пустыне и т.д.).

Компоновка, репетиции и показ спектакля по прозаическим отрывкам.

Теория: Ознакомление с темой. Понятие художественная проза.

Практика: Выбор прозаического произведения для инсценировки. Читка прозаических произведений. Репетиции, компоновка и показ спектакля по прозаическим отрывкам.

4. Работа актера над ролью. Изучение роли.

Теория: Объяснение темы. К.С.Станиславский о работе актера над ролью.

Практика: Накопление запасов творческой пищи для последующей работы актерской фантазии. Наблюдение жизни, обобщение своих наблюдений. Изучение жизни персонажа. Ознакомление с эпохой, в которой жил персонаж. Фантазирование о роли.

Теория: Объяснение темы.

Практика: Актер сочиняет жизненные обстоятельства, не предусмотренные фабулой пьесы, мысленно ставит в эти обстоятельства себя в качестве данного персонажа и старается найти убедительный ответ на вопросы. Фантазирование о прошлом героя.

Теория. Место роли в будущем спектакле. Создание идейного замысла роли. Характеристика героя. Работа с вспомогательным материалом. Внешний облик героя. Биография героя.

Практика. Развивающая игра «Мой персонаж».

Характеристика героя.

Теория. Полное раскрытие характера героя через его отношение к окружающему. Необходимость накопления конкретных знаний о своем герое. Речевые особенности героя.

Практика. Просмотр кинофильма и анализ поступков героя в той или иной момент действия на примере работы над образами известных актеров.

Внешний облик героя.

Теория. Значимость внешнего облика героя в работе над ролью. От походки к характеру и психологии героя. Грим как основа создания внешнего облика. Внешние подробности, ярко передающие духовную сущность героя. Нарботка различных образов через жизненный опыт.

Практика. Упражнения «Человек идущий», «Человек жующий», «Плачем смеемся» и т.д. Актерские этюды с использованием грима, костюма, реквизита.

Биография героя.

Теория. Конкретные факты и события, объясняющие характер героя, как основа для создания его биографии. Пьеса – источник нужных сведений

(реплики, высказывания, авторские ремарки). Фантазия в создании биографии. Реальные события эпохи, в которой живет герой, знание социальной среды.

Практика. Сочинение биографии конкретного персонажа на выбор обучающегося.

Вскрытие подтекста.

Теория: Объяснение термина подтекст.

Практика: Анализ текста с целью вскрытия глубинного смысла его подтекста.

Объяснение понятия: внешняя характерность.

Практика: Подбор костюма персонажа. Внешний вид. Отработка повадок, профессиональных привычек предлагаемого персонажа. Разработка элементов высшей характеристики.

Теория: Объяснение понятия образ.

Практика: Поиск убедительного варианта сценического образа для духовного и физического перевоплощения.

Теория: Пьеса, как драматургический материал. Жанр. Виды пьес.

Практика: Выбор одноактной пьесы для постановки. Репетиции. Показ спектакля.

5. Работа над малыми театральными формами.

Теория. Литературный театр. История зарождения литературного театра.

Практика. Составление литературно-музыкального монтажа на основе художественной прозы.

Работа над сценарием литературно-музыкальной композиции на основе стихотворной формы.

Создание эстрадных номеров (ТЭМ).

6. Логика сценической речи.

Законы логики в речевом действии.

Теория. Два уровня явлений логики речи, тесно связанные между собой. Законы логики в речевом общении: словесного действия, сверхзадачи, контекста, сквозного действия, сравнения и противопоставления подтекста создания линии видений.

Практика. Самостоятельный анализ литературных текстов с учетом законов логики.

Правила логики речи.

Теория. Понятие о речевом такте (звене), логическом ударении, логической паузе. Скелетирование фразы.

Практика. Разбор и чтение небольших текстов художественной прозы. Самостоятельная работа: логический разбор заданных текстов.

7. Репетиционно-постановочная работа.

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.

Практика: Репетиция программы ко Дню учителя, репетиции новогоднего спектакля программы, репетиции одноактной пьесы.

Ожидаемые результаты

Обучающиеся должны:

Знать:

- теоретические основы актерского мастерства;
- этапы работы актера над ролью и сценарием;
- законы сценического действия;

уметь:

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- раскрывать действенную природу слова в действии;
- самостоятельно анализировать постановочный материал;
- работать над ролью;
- создавать точные актерские образы.

Практика. Работа над произведением. Исполнение художественной прозы и русских народных сказок.

8. Роль музыки в спектакле

Теория. Особенности театральной музыки. Музыка в театральном представлении. Этапы подбора музыкального оформления спектакля.

Выразительные и изобразительные возможности театральной музыки. Мелодия – важнейший элемент музыкального искусства. Лад как характер музыкального оформления спектакля. Ритм как организация звука музыкального произведения во времени. Тембр – окраска голоса. Динамика – процесс изменения громкости.

Практика. Подбор музыкальных номеров для оформления актерского этюда.

Подбор музыкального номера для пластического этюда.

Основы музыкальной драматургии спектакля.

9. Театральный грим

Цель: использование грима юными актерами для создания сценического образа.

Задачи:

1. Обучить первоначальным навыкам гримерного дела
2. Сформировать потребность у детей в соблюдении правил личной гигиены.

Теория: Определение понятия «характерный грим». Лицо и его характер. Основные факторы, определяющие характерный грим: возраст, климат, расовые особенности, влияние условий труда, состояние здоровья, характерное мимическое выражения лица, влияние условий исторической среды, капризы моды и т.д. Ведущая черта характера. Сохранение мимическое подвижности лица.

Практика: Нанесение характерного грима по эскизу. Характерный грим молодого человека, старого человека.

Расовый, национальный грим.

Теория: Объяснение темы. Грим. Подчеркивающий расовые и национальные признаки. Типы. Особенности национального грима.

Практика: Грим европейского лица. Грим монголоидного типа. Грим негроидного типа.

Сказочные гримы.

Теория: Объяснение темы. Специфика сказочного грима. Преувеличенность форм и яркость красок. Необычность и фантастичность внешности сказочных персонажей. Фантазия в работе над сказочным гримом и разнообразия средств гримирования.

Практика: Грим Бабы-Яги, Кикиморы, Лешего, Домового, Кощея Бессмертного, Вампира.

Гримы зверей (лиса, собака, кот).

Теория: Объяснение темы. Специфика грима зверей. Изученные ранее приемы гримирования, фантазия, чувство меры и вкус помогут создать гримы зверей без применения полумасок и волосяных изделий.

Практика: Для выполнения практических заданий помогут эскизы, художественные репродукции, иллюстрации из детских книг; карикатуры, маржи. Грим Лисы, Собаки, Зайца, Кота, Обезьяны.

Концертный грим

Теория: Объяснение темы. Средства и приемы театрального грима и декоративной косметики. Нахождение стиля, образа. Достоинства и недостатки лица. Умение подчеркнуть первые и замаскировать последние. Продумывание прически и весь внешний облик. Соответствие грима жанру концерта.

Практика: Концертный грим в соответствии с жанром концерта. Грим клоуна.

10. Итоговое занятие за первое и второе полугодие

Практика. Спектакль.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДВОРЕЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ПРИНЯТО
Решением Педагогического совета
Протокол № 1
от «2» 09 2022г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 149 от «2» 09 2022г.
Директор ГБНОУ ДУМ СПб

Н.В. Судденкова

**Рабочая программа
«Театральная студия «Багаж»»**

**Срок освоения: 1 год
Возраст обучающихся: 14-22 года**

Разработчик:
Абракова Лариса Владимировна,
педагог дополнительного образования

РЕКОМЕНДОВАНО
Методическим советом
протокол № 1 от 26.08.22

Пояснительная записка Содержание базовых тем программы

1 год обучения

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.

Теория. Цели и задачи 1 года обучения. План работы коллектива. Театральная дисциплина и правила внутреннего распорядка. Этика по отношению к искусству, к себе, к партнеру, ко всему театру. Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий.

2. Театральная игра

Теория: понятие игра. Возникновение игры. Актуальность игры.

Практика: Упражнения: «Сказка», «Ассоциация», «Борьба стихий», «Ладонь», «Фотография», «Три точки» и др.

Теория: «Я слышу мир». «Я наблюдаю мир».

Значение в театральном искусстве игры.

Практика: Упражнения: «Круги внимания», «Угадать шумы», «искусственные шумы», «радио», «Слышать одного», и др.

Теория: Объяснение темы «Я осязаю и обоняю мир». Понятие театральная игра. Значение театральной игры.

Практика: Упражнения: «Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые ощущения», «Фотография» и др.

Теория: понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве.

Практика: Упражнения: «Информация через стекло. Дальнее расстояние», упражнения на предлагаемые обстоятельства, «Эмоциональная память», «Цветение и увядание», «А я – чайник», «Лес» и др.

Теория: беседа о предметах в моём доме.

Практика: упражнения: «Изображения предметов», «Внутренний монолог» и др.

Теория: Беседа о предметах городов, улиц.

Практика: Упражнения: «Изображение предметов улиц, городов», «Внутренний монолог», «Этюды на предлагаемые обстоятельства» и др.

Теория: Понятие художественное произведение.

Практика: Этюды из сказок, стихотворений. Инсценировка небольших стихотворений, сказок.

- представлять движения в воображении и мыслить образами;

-приемами аутотренинга и релаксации.

3. История театра.

Театр как вид искусства.

Теория. Театральное искусство как одна из форм художественного отражения действительности. Особенности, действенная природа театрального искусства. Синтетическая природа театра. Посещение театра. Беседа о значении различных компонентов и выразительных средств в создании спектакля. Разбор актерских работ.

История театра. Зарождение театра. Античный театр; средневековый театр; театр в эпоху Возрождения. Известные драматурги тех времен и их пьесы.

4. Основы актёрского мастерства

Теория. Актер – «царь сцены». Раскрытие замысла спектакля через создаваемые сценические образы. Роль индивидуальности актера в процессе создания спектакля.

Реалистические традиции актерского искусства и система Станиславского.

Теория. Основные положения системы Станиславского. Действие – основа сценического искусства, органический психофизический процесс, направленный на осуществление определенной цели. Борьба и преодоление препятствий – необходимые условия, активизирующие действия.

Практика. Проработка линии действия отдельных персонажей на материале конкретного произведения.

Основные разделы системы Станиславского.

Теория. Работа актера над собой: воспитание качеств, необходимых для правдивого действия на сцене. Работа актера над ролью.

Практика. Комплекс упражнений, направленный на оттачивание актерского мастерства. Действенный разбор роли. Работа над образом.

5. Основы сценической речи.

Теория. Становление речевого искусства русского театра. Роль сценической речи в художественной системе театра. М.С.Щепкин – основатель реалистического направления в искусстве сценической речи. Открытие К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко органических законов живой речи на сцене. Речевое общение. Роль словесного действия в методе действенного анализа пьесы и роли.

Теория. Дыхание называют «началом общения, проматерью речи и мелодии». Фонационное дыхание / дыхание, связанное со звуком.

Практика. Упражнение «Насос» / один участник «накачивает» другого с произношением звука: «с-с-с».

Дыхательная гимнастика, укрепляющая дыхательные мышцы, диафрагму.

Артикуляционная гимнастика.

Работа над звуком и силой голоса, развитие диапазона.

Теория. «Чувствуешь, что можешь управлять своим звуком, что он повинуется тебе, что он звучно и сильно передает все малейшие детали, переливы, оттенки творчества. Это дает уверенность» К.С.Станиславский.

Диапазон – от тихого к сильному голосу. Работа с дыханием во время речи.

Снятие мышечного напряжения.

Практика. Упражнения со скороговорками. / «Из-под топота копыт пыль по полю летит» - перебрасываем снежные комки из руки в руку, «Тридцать три Егорки» - с наклоном вниз и раскачиваясь.../.

Упражнения игрового характера, вибрационные, влияющие на высоту голоса /низкий тон, средний тон, высокий тон/.

Работа над дикцией и чистотой произношения.

Теория. «Непрерывная линия звучания - подлинное искусство». К.С.Станиславский.

«Всем, кто хочет добиться успеха, нудно начать с чистоты выговора, с развития силы и крепости в голосе». М.В.Ломоносов.

Работа с художественными текстами. Стихи, как ритмически организованная речь легко возбуждающая нервную систему. Ритм сам по себе вызывает в нас эмоциональный отклик, рождает так называемую ритмическую эмоцию или ритмическое переживание, которое организует, приводит в активное рабочее состояние весь организм человека, в том числе и дикцию.

Практика. Упражнения на дикцию и чистоту произношения.

Групповые занятия и индивидуальные.

Групповые имеют свои преимущества. Успех каждого – успех всех, что стимулирует работу в целом, вселяя уверенность в свои силы.

Работа над «речевым дневником» обучающегося:

как поставлено дыхание в звучащей речи?/свободное дыхание – основа постановки голоса. Согласные, как река льются/.

согласные в работе над голосом звучат правильно, свободно или зажатые?

междометия в развитии голоса слышны, понятны?

больные звуки есть? Какие?

Следующий период с усложнением:

развитие диапазона голоса,

тренировка силы голоса,

темпо – ритм речи,

знаки препинания (паузы, интонация).

6. Развитие артистической смелости. Пластика.

Теория. Занятия пластикой дают возможность почувствовать в себе энергию, начиненную чувством, волей, умом. Внимание в пластике является ключом к мышечной свободе. Систематические упражнения дают уверенность, свободу и развивают артистическую смелость. Процесс ведется непосредственно параллельно с органическим вниманием.

Практика. Упражнения и этюды на свободу от излишнего напряжения («Неваляшки», «Картошка в комбайне», «Лепим из глины» /групповые упражнения/); стимулирование фантазии, творческого воображения, логику мышления («Из семени в цветок», «На деревенском дворе»), где обучающиеся привыкают к действиям не по внешней, а по внутренней линии познания пластики.

7. Контрольное занятие. Итоговое занятие.

Открытое занятие, творческие отчеты, участие в концертных программах.

Содержание базовых тем программы

2 год обучения.

1.Раздел Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.

Теория. Знакомство с обучающимися. Ознакомление с планом работы коллектива. Театральная дисциплина и правила внутреннего распорядка.

2 Раздел Актерское мастерство

Тема. Работа актера над собой. Тренинг

Теория. Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания.

Теория: Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического внимания. Значение дыхания в актерской работе.

Практика: Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Упражнения на развитие сценического внимания. Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла», «Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», «Зернышко», «Пишущая машинка» и др.

Тема. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов.

Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как целесообразное распределение и расходование мышечной энергии. Законы внутренней техники актерского искусства. Явление «Зажим».

Практика: практические упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов. Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до10», «Расслабление и зажим», «Расслабление тела кроме одной части тела», «Выполнить определенные действия по счету» и др.

Тема. Творческое оправдание и фантазия.

Теория: Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание как мотивировка сценического поведения актера. Понятие о прилагаемых обстоятельствах (обстоятельствах, которые создает сам актер для оправдания намеченных действий). Путь к оправданию через творческую фантазию актера. Значение фантазии в работе актера.

Практика: Упражнения: «Рассказ по фотографии», «Путешествие», «Сочинить сказку», Фантастическое существо» и др.

Тема. Сценическое отношение и оценка факта.

Теория: Объяснение темы. Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – основа действия. 2 вида сценического отношения. Зарождение сценического действия. Сценическая вера как серьезное отношение к сценической неправде, заданной ролью.

Практика: Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – животное», «Мячи и слова», «Семафор» и др.

Тема. Оценка и ритм.

Теория: Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, возникшее на сцене. Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и скорости.

Практика: Упражнения: «Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные движения по хлопкам», «Находка», «Сидит, читает, а кто-то мешает» др.

Тема. Чувство правды и контроль.

Теория: Объяснение темы. Чувство правды как способность актера сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой.

Практика: Упражнения: «Ждать», «Распилить бревно», «Пианист», «Парикмахер», «Войти в дверь», «Художник», «Зеркало» и др.

Тема. Сценическая задача и чувство. Сценическое действие.

Теория: Объяснение темы: Сценическая задача как ряд действий образа, направленных к одной определенной цели. Три элемента сценической задачи. Чувства и формы их выражения, возникающие в результате столкновения задачи и противодействия.

Практика: Упражнения с разными задачами: «Пишу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер», «Дорога», «Это не книга» и др.

3. Раздел Сценическая речь

Орфоэпия. Содержание и понятие орфоэпии.

Теория: содержание и понятие орфоэпии. Краткая история русской орфоэпии. Литературная норма и говор.

Практика: упражнения для устранения ринолалии.

Биппи... Пибби... и т.д., чёткое произношение не сложных скороговорок, чтение маленьких детских стишков.

Дыхание

Виды дыхания.

Теория: понятие дыхание. Правила при выполнении дыхательной гимнастики.

Практика: дыхательная гимнастика.

Системы дыхания.

Теория: три системы дыхания. Строение голосового аппарата. Два отдела речевого аппарата. Гигиена речевого аппарата.

Практика: упражнения: свеча, паровоз, оса, насосы, шарик, и т.д.

Раздел 3. Звуки

Тема 1. Гласные звуки.

Теория: Понятие гласные звуки. Гласный звукоряд.

Практика: голосовые упражнения на гласные звуки

А, О, У, И, Э, Ы Для начала звуки артикулируются без голоса перед зеркалом, а затем переходить к громкому звучанию. Постепенно увеличивая число повторений: А ... Э АО АОЭ...

Согласные звуки.

Теория: Согласные сонорные. Согласные свистящие и шипящие.

Практика: Использование стихотворных текстов в работе над звуками. Не сложные скороговорки.

Ожидаемые результаты

Обучающиеся должны:

знать:

- теоретические основы сценической речи;

- основы русского стихосложения.

уметь:

- самостоятельно выполнять упражнения на укрепление полученных навыков по дыханию, голосу (развитие диапазона голоса, его гибкости, звучности, выносливости);

- четко анализировать стихотворную форму, нести логику мысли, не нарушая ритма и формы.

Содержание дисциплины

В любой театральной системе речь является одним из самых важных средств отражения среды, реальности, в которой живет и действует личность.

Курс обучения состоит из упражнений на технику речи, дыхание, развитие голосового аппарата.

Тема.1 Техника речи и ее значение.

Теория: Резонаторы. Значение резонирования. Роль слуха в воспитании речевого голоса.

Практика: упражнения для тренировки дыхания и дикции.

Тема 2. Дикция.

Теория: Понятие дикция. Понятие артикуляция и характеристика гласных звуков. Согласные звуки, их значение для формирования слова.

Практика: Виды артикуляционных упражнений, гимнастика.

Тема 3. Дыхание и голос.

Теория: Понятие дыхание и голос. Типы и вид дыхания. Роль дыхания в воспитании речевого голоса. Смешано диафрагматический тип дыхания как основа постановки речевого голоса.

Практика: Виды дыхательных упражнений, гимнастика.

Тема 4. Дыхание и звук.

Теория: Понятие дыхание. Понятие звук. Виды звуков.

Практика: Практические занятия по дыханию. Упражнения на подачу звука, контроль звука.

Тема 5. Голос и дикция.

Теория: Голос и дикция. Мышечная свобода речевого аппарата. Понятие речевой аппарат.

Практика: певческая и речевая постановка голоса. Пословицы, скороговорки.

Ожидаемые результаты

Обучающиеся должны:

знать:

- законы живой речи на сцене, открытые К. Станиславским и Вл. Немировичем-Данченко;

- принципы построения литературной композиции, требования к литературному монтажу;

- выполнять правила гигиены полости рта в целях сохранения «здорового голоса»

уметь:

- владеть речевым общением;

- работать над текстом, добиваясь всех требований к работе над техникой речи и голоса.

4. Сценическое движение

Теория: введение в предмет «Сценическое движение». Объяснение темы.

Практика: общие двигательные навыки. Вводные упражнения. Вводная композиция. Упражнения на внимание, память, силу, выносливость, скорость, ловкость и др.

Тема. Общее развитие мышечно-двигательного аппарата актера упражнениями.

Теория: понятие мышечно-двигательный аппарат. Объяснение темы.

Практика: Комплексные упражнения для развития мышечных групп спины, живота и ног: упражнения одиночные в статике; упражнения одиночные в динамике; парные упражнения; упражнения в равновесии

Тема. Различные виды одиночного балансирования.

Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах одиночного балансирования.

Практика: упражнения: «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату» и др.

Тема. Парные и групповые упражнения.

Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах парных и групповых упражнениях.

Практика: Упражнения: «Качели», «Лодочка», «Мостик», «Паром» и др.

Ожидаемые результаты.

Обучающиеся должны

уметь:

- представлять движения в воображении.

владеть:

- техникой снятия мышечных и психологических комплексов «зажатости».

Акробатические упражнения

Тема. Одиночные упражнения.

Теория: Понятие акробатика.

Практика: кувырки, кувырки назад и вперед, стойка «свечкой», мост, каскад; упражнения на взаимодействия с мячом, скакалкой, плащом, стулом, столом и др. Одиночные упражнения. Упражнения на парное равновесие. Взаимодействие с партнером (упражнения акробатические, гимнастические, импровизация борьбы).

Тема. Упражнения на парное равновесие.

Теория: Объяснение темы.

Практика: Упражнения: «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату» и др., парные и групповые упражнения.

Тема. Игровые упражнения (выполнение упражнений в процессе игры).

Теория: Объяснение правил выполнения упражнений.

Практика: упражнения в выпадах, в приседе, на развитие внимания, тренировочный бег и др.

Тренинги

Тема. Развивающий тренинг.

Теория: Объяснение темы. Подготовка костно-мышечного аппарата актера и определение степени готовности к активной работе на уроке.

Практика: Тренинги: развивающие (упражнения на гибкость и растяжку; координацию и реакцию и др.).

Тема. Пластический тренинг.

Теория: понятие «пластика».

Практика: упражнения на расслабление и напряжение; подвижность и выразительность.

Тема. Специальный тренинг.

Теория: объяснение понятия психо-физические качества актёра.

Практика: Упражнения на развитие чувства пространства, формы, чувство партнёра, инерции движений.

Ожидаемые результаты

Обучающиеся должны

уметь:

- представлять движения в воображении и мыслить образами;

владеть:

- всеми частями тела;

- приемами аутотренинга и релаксации.

Трюковая пластика

Тема. Приемы падений.

Теория: Объяснение темы. Объяснение правил выполнения падений.

Практика: Прыжки с приземлением на 1 и 2 ноги, прыжки с падением на бок, прыжки с препятствиями, падения вперед, набок, назад; падение сверху и др.

Тема. Пощечина (сценическая)

Теория: Понятие сценическая пощёчина. Техники нанесения сценической пощечины

Практика: Отработка пощечины.

Тема. Жонглирование.

Теория: объяснение темы. Техника жонглирования.

Практика: упражнения на тренировку ритмичности, ловкости, координации движения. Жонглирование двумя, а по мере овладения, тремя мячами размером с теннисный шарик, бросание 2х мячей каскадом, одной рукой, перебрасывание 3х мячей из руки в руку и др.

Ожидаемые результаты.

Обучающиеся должны

владеть:

- всеми частями тела;

- трюковой техникой;

- техникой жонглирования;

- сценической пластикой.

5. Работа над пьесой

Содержание дисциплины

I Раздел. Работа над пьесой

Тема 1. Первое впечатление.

Теория: Знакомство с литературным произведением. Общие сведения об авторе. Творческая манера драматурга.

Тема 2. Застольный период.

Теория: Раскрытие основного замысла будущего спектакля, выбор методов достижения цели. Идеино-тематический анализ пьесы. Характеристика образов. Изучение действительности литературного материала.

Тема 3. Репетиции в выгородке.

Практика: Эскизная работа над ролью в пространстве с элементами бутафории, декорации и сценического костюма. Поиск мизансцен.

II Раздел. Работа над ролью в процессе проката спектакля

Тема 1 Постановка и показ спектаклей по жанрам (трагедия, комедия).

Теория: Объяснение темы. Театральные жанры.

Практика: Работа в режиме текущего момента. Регулярный показ спектаклей разного жанра по мере их постановки. Постановочный материал подбирается таким образом, чтобы каждый из обучающихся играл несколько разноплановых ролей, демонстрируя, таким образом весь объем навыков.

Тема 2. Первое впечатление;

Теория: Знакомство с литературным произведением. Общие сведения об авторе. Творческая манера драматурга.

Тема 3. Застольный период;

Теория: Раскрытие основного замысла будущего спектакля, выбор методов достижения цели. Идеино-тематический анализ пьесы. Характеристика образов. Изучение действительности литературного материала.

Практика: работа над образом. Читка по ролям.

Тема 4. Репетиции в выгородках.

Теория: Эскизная работа над ролью в пространстве с элементами бутафории, декорации и сценического костюма. Поиск мизансцен.

III Раздел. Посещение театров

Посещение репетиций театральных постановок в театрах и театральных коллективах с целью пополнения практических знаний.

Просмотр репетиций.

IV Раздел. Репетиционно- постановочная работа.

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.

Практика: Репетиция программы дня знаний, дня учителя, компоновочные, прогоночные и генеральные репетиции спектакля, компоновочные, прогоночные и генеральные репетиции новогодней программы, репетиции малыми группами и сводные репетиции школьного фестиваля, компоновочные, прогоночные и генеральные репетиции жанрового спектакля, последний звонок.

Ожидаемые результаты.

Обучающиеся должны:

Знать:

- теоретические основы актерского мастерства;
- этапы работы над спектаклем.

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Учебно-методический комплекс

№п/п	Компоненты учебно-методического комплекса	Для педагога	Для родителей и учащихся
1. Учебные и методические пособия			
1.1.	Информационно-справочные материалы	<p>1. Инструкции: -должностная инструкция педагога д/о; -инструкция по ТБ ИОТ-065-2013;</p> <p>2. Периодическая печать (журналы): -«Театрал. Театральные Новые Известия»: журнал (ранее – Театральные Новые Известия: газета) -Театральная жизнь: литературно-художественный журнал http://www.theatrelife.ru/ -«Театральный Петербург» журнал. -«Молодежная Эстрада » журнал. -Дополнительное образование и воспитание -Теория и практика дополнительного образования -Педагогическая диагностика</p>	<p>«Я вхожу в мир искусств». «Петербургский театральный журнал». http://ptj.spb.ru/journal/about/</p> <p>«Театр: журнал о театре». http://www.oteatre.info/</p> <p>«Театральная афиша»: репертуар театров, аннотации к спектаклям : журнал http://www.teatr.ru/</p>
1.2.	Научная, специальная, методическая литература	<p>1. Агапова И.А., Давыдова М.А «Школьный театр: Создание, организация работы, пьесы для постановок: 5-11 классы: Воспитание театром; Интермедии и комедии; Праздничные сценарии и др. - М.: Вако, 2006</p> <p>2. Азы актерского мастерства /сост. канд. иск. Ганелин Е.Р. - СПб.: Речь, 2012.- 240 с.</p> <p>3. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского.- Москва</p>	<p>Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и подростками. Скурат Г. Г. - СПб.: Речь ,2007</p> <p>Детский театр-пространство творчества (сборник материалов конференций «Детский театр-пространство творчества», «Иной подход»). Составитель Сазонов Е.Ю. - СПб, 2007</p> <p>Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. - М.: Просвещение, 2006</p> <p>Захава Б. Мастерство актера и</p>

		<p>АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)</p> <p>4.Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р.К. Бажанова // Обсерватория культуры. – 2010. - №4.</p> <p>5.Богданов И.А. Постановка эстрадного номера. – СПб.: Чистый лист, 2004. – 319 с.</p> <p>6.Васильев Ю.А. Сценическая речь. - СПб.: СПГАТИ, 2005. – 342с.: ил.</p> <p>Венецианова М.А. Актерский тренинг. 7. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).</p> <p>Гиппиус С.В. Актерский тренинг. 1.Гимнастика чувств. - М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008</p> <p>2.Грачева Лариса. Актерский тренинг: теория и практика СПб: Речь, 2003 г.-186с.</p> <p>3.Детский театр-пространство творчества» (сборник материалов конференций «Детский театр-пространство творчества», «Иной подход»). Составитель Сазонов Е.Ю. - СПб, 2000</p> <p>4.Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008</p> <p>5.Захаров Р.В. Искусство балетмейстера. – М.: 2004</p> <p>6.Киреев П. Декоративная косметика и грим. – М.: 2008</p> <p>7.Кнебель М. О. Слово о</p>	<p>режиссера. - М.: Просвещение, 2009. – 305с.</p> <p>Калистов Д.П. Античный театр. – Л.: Искусство, 2006. - 176 с.</p> <p>Новицкая Л. Уроки вдохновения. – М.: Просвещение, 2014.- 193 с.</p> <p>Петров В.А. Нулевой класс актера. - М.: Советская Россия</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Петрова А. Сценическая речь. – М.: Просвещение, 2006. – 335 с. 2. Сазонов Е.И. Город мастеров. Из опыта работы театра юношеского творчества ЛДП им. А.А. Жданова. - М., 2014. 3. Смолина К.А. 100 великих театров мира. – М.: Вече, 2001. – 480 с. 4. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М.: Азбука, 2013г. 5. Станиславский К.С. //Полное собрание сочинений в 8-томах. - М.: 2008.
--	--	---	--

		<p>творчестве актера. Москва: РАТИ-ГИТИС, 2009</p> <p>8.Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды. - Москва: АСТ, 2009.</p> <p>9.Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. – М.: Просвещение, 2008</p>	
1.3.	Тематические, методические пособия, разработки	<p>1.Алфёрова Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение Пособие для самостоятельной работы. СПб. Речь 2003.- 87с.</p> <p>2.Белецкая В.К. Путешествующий голос. Развитие речевого и вокального диапазона. Учебное пособие с видеоприложением упражнений. СПб: Композитор, 2011.- 84с.</p> <p>8. Бутенко Эдуард Сценическое перевоплощение. Теория и практика. М.: <u>Культурно- просветительский центр "Прикосновение"</u>, 2005.- 475с.</p> <p>9. .Васильев Ю. А. Сценическая речь. Вариации для тренинга Спб: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2012.- 344 стр.</p> <p>10. .Кох И.Э. Основы сценического движения. - М.: Искусство, 1979</p> <p>11 .Теория и практика сценической речи. Коллективная монография / Отв. ред. В.Н. Галендеев — СПб.: СПбГАТИ, 2005. -135</p> <p>12. .Шашакин В.Д. Грим. Программа и методическая разработка</p>	

		курса. СПб: ЛОККиИ, 2000.-46с. 13. http://www.theatre-library.ru/?page=2	
2. Материалы по психолого-педагогическому сопровождению учащихся			
Методики психолого-педагогической диагностики личности:			
2.1.	Тесты	1. Твой творческий потенциал; 2 Диагностика направленности личности 3. Личностный опросник Г. Айзенка (темперамент личности) 5. Тест Роттера (личностный контроль над внутренними и внешними факторами деятельности)	
2.2.	Анкеты	1.Выявление уровня самооценки учащихся	
2.3.	Диагностические карты	1. Индивидуальная карта учета результатов обучения и личностного развития обучающегося по образовательной программе 2. Общий диагностический лист	
2.4.	Методики	<ul style="list-style-type: none"> • Методика оценки общей одаренности • Карта одаренности 	
3. Материалы по работе с детским коллективом			
3.1.	Методики педагогической диагностики коллектива:	Критерии развития личности обучающихся.	
3.2.	Анкеты	Анкета для родителей «Наши дети» Анкета для детей	
3.3.	Опросники	<ul style="list-style-type: none"> • Диагностики психологического климата коллектива • Тест Лири (Диагностика межличностных отношений) • Опросник «Мои товарищи» 	
3.4.	Игры	Подборка игр на: 1. Знакомство: «Зеркало», «Тень», «Снежный ком», «Портрет», «Пойми без слов», «Цепочка ассоциаций», «Приветствие», «Автограф», «Рифмуем имена», «Найди пару», «Круг знакомств», «Моя минута» 2. Сплочение коллектива: «Пойми без слов», «Скалолазы», «Перышко», «Поводырь» и др.	
3.5.	Тренинги	Тренинг на доверие и ответственность за партнера и команду	
3.6.	Сценарии коллективных творческих дел	Сценарии, инсценировки: <ul style="list-style-type: none"> • «Алло, мы ищем Деда Мороза!» конкурсно-игровая программа, 2012 • «Подиум выпускников» праздничное интерактивное мероприятие.2011 • «Золотые ворота» праздник, шоу-программа, 2012 • «Память», литературно-музыкальная композиция 2009 • «Блокадный трамвай» публицистическая подборка. 2010 • «Мы – повара» лит-муз. композиция для профориентационного мероприятия. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • «Товарищество сподвижников», торжественное мероприятие посвященное Дню учителя.2014 • «Прорыв» литературно-музыкальная композиция 2014 • «Завтра была война» инсценировка отрывка из повести Бориса Васильева. 2014
4. Материалы из опыта работы педагога		
4.1.	Методические разработки и презентации к урокам.	<ul style="list-style-type: none"> • «Работа над звуком и силой голоса» методическая разработка для театральных и вокальных студий. • «Фонационное дыхание» методическая разработка. В помощь педагогам театральных и вокальных студий. • История театра. От зарождения театрального искусства до истоков Древнегреческого театра. • Древнерусский театр. От игрищ до театра Петрушки. • Становление Русского театра. От райка до рождения национального профессионального театра.

Методическое обеспечение

№ п/п	Название темы (базовые разделы)	Форма проведения занятий	Методы и приемы проведения занятий	Дидактические материалы, техническая оснащенность программы	Форма подведения итогов
1	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.	Групповая	Словесные, практические, наглядные	Видеоинформации.	Самостоятельная работа с аппаратурой.
2	Театральная игра.	Групповая. Лекция.	Показ, объяснение.	Видеоинформации.	Проверочная работа
3	Основы актерского мастерства	Групповая.	Показ, объяснение. Чтение, разучивание отрывка или стихотворения, ритмического и голосового рисунка.	Носители аудио, CD, MD, видеоинформации	Проверочная работа.
4	Контрольное занятие. Итоговое занятие.	Групповая.	Показ, объяснение.	Видеоинформации	Проверочная работа.
5	История театра.	Групповая	Показ, объяснение	Видеоинформации	Проверочная работа.
6	Основы сценической речи.	Индивидуально-групповая.	Показ, объяснение.	Носители аудио, CD, MD, видеоинформации	Проверочная работа.

7	Развитие артистической смелости. Пластика..	Индивидуально-групповая.	Показ, объяснение.	Носители аудио, CD, MD, видеоинформации.	Работа с партнером. Этюды.
8	Актерское мастерство.	Групповая Индивидуально-групповая.	Показ, объяснение. Прослушивание выбранного материала, Чтение, разучивание отрывка или стихотворения, ритмического и голосового рисунка. Творческие задания, Этюды с предметами.	Носители аудио, CD, MD, видеоинформации.	Этюды, пластические комбинации. Одиночные и с партнером.
9	Сценическая речь.	Групповая Индивидуально-групповая.	Показ, объяснение. Чтение, разучивание отрывка или стихотворения, ритмического и голосового рисунка.	Плакаты. Таблицы. видеоинформации	Проверочная работа.
10	Сценическое движение..	Групповая Индивидуально-групповая.	Показ, объяснение. Чтение, разучивание отрывка или стихотворения, ритмического и голосового рисунка.	Носители аудио, CD, MD, видеоинформации.	Просмотр творческих работ
11	Работа над пьесой	Групповая Индивидуально-групповая	Показ, объяснение. Прослушивание выбранного материала, Чтение, разучивание отрывка или стихотворения, ритмического и голосового рисунка.	Носители аудио, CD, MD, видеоинформации.	Проверочная работа.
12	Работа актера над собой.	Групповая Индивидуально-групповая	Показ, объяснение. Этюды с предметами.	Плакаты, таблицы. Носители аудио, CD, MD, видеоинформации.	Этюды, зарисовки, импровизация.
13	Работа актера	Групповая Индивидуально-групповая	Установление связей с	Плакаты, таблицы. Носители аудио,	Показ самостоятельны

	над образом.	льно-групповая	различными дисциплинами эстетического цикла (музыки, пластики).	CD, MD, видеоинформации.	х работ.
14	Работа актера над ролью. Изучение роли.	Групповая Индивидуально-групповая	Прослушивание выбранного материала, Чтение, разучивание отрывка или стихотворения, ритмического и голосового рисунка. Творческие задания, Этюды с предметами. Установление связей с различными дисциплинами эстетического цикла (музыки, пластики).	фото Носители аудио, CD, MD, видеоинформации.	Проверочная работа : чтение стихов.
15	Работа актера над собой.	Групповая Индивидуально-групповая	Прослушивание выбранного материала, Установление связей с различными дисциплинами эстетического цикла (музыки, пластики).	Носители аудио, CD, MD, видеоинформации.	Проверочная работа.
16	Работа актера над ролью. Изучение роли.	Групповая Индивидуально-групповая	Прослушивание выбранного материала, Чтение, разучивание отрывка или стихотворения, ритмического и голосового рисунка. Творческие задания, Этюды с предметами.	Носители аудио, CD, MD, видеоинформации.	Проверка творческих работ.
17	Работа над малыми театральными формами.	Групповая	Практическое. Словесные, практические, наглядные	Носители аудио, CD, MD, видеоинформации.	Проверка творческих работ.

18	Репетиционно-постановочная работа.	Групповая Индивидуально-групповая	Практическое. Показ, объяснение. Прослушивание выбранного материала,	Плакаты, таблицы	Проверочная работа.
19	Музыкальное оформление спектакля.	Групповая Индивидуально-групповая	Прослушивание выбранного материала. Творческие задания.	Носители аудио, CD, MD, видеoinформации	Показ творческих работ.
20	Роль музыки в спектакле.	Групповая	Установление связей музыки и темпо-ритма спектакля.	Носители аудио, CD, MD, видеoinформации	Проверочная работа.
21	Театральный грим	Групповая	Установление связей с различными дисциплинами эстетического цикла (музыки, пластики).	Носители аудио, CD, MD, видеoinформация.	Этюды, пластические зарисовки
22	Итоговое занятие.	Групповая	Подведение итогов	Носители аудио, CD, MD, видеoinформация.	Творческий показ.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с обучающимися ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется учащимися ими и предлагаются способы ее решения).

Методы обучения в театре-студии осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения обучающихся практическим умениям и навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих обучающихся; функцию руководства познавательной деятельностью учащихся.

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в театре-студии позволяет осуществлять работу с учащимися, делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей входящих в комплексную программу. (Комплекс упражнений и методики по дыханию, вибрации, артикуляции, орфоэпии, вокалу даны в методическом сопровождении к разделу)

Основные формы проведения занятий с младшими студийцами:

- игра;
- диалог;

- различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.
- слушание;
- созерцание;
- импровизация.

Занятия в группах проходят в самых разнообразных формах:

- лекции;
- тренинги;
- репетиции;
- индивидуальные занятия;
- занятия малыми группами (по 3-5 человек).

Вся работа строится вокруг целостного художественного произведения:

- спектакля;
- шоу;
- творческого вечера;
- праздника.

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, учащиеся принимают участие в театральных постановках. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями. В течение учебного года в каждой группе ставится минимум два спектакля. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется.

Со второго года обучения, для отслеживания уровня усвоения программного материала, в каждой группе раз в неделю проводятся занятия-репетиции в присутствии всех педагогов по дисциплинам (актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение).

Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью помогает учащимся в постижении окружающего мира. Он заражает учащихся добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Именно игра является непременным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые упражнения выступают способом приспособления ребенка к окружающей среде.

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве.

Большую роль в формировании творческих способностей учащихся отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей учащихся.

Задача тренинга - пробудить творческую фантазию подростка, развить пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель.

Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр.

Педагогический мониторинг.

Методами мониторинга являются анкетирование, интервьюирование, тестирование, наблюдение, социометрия.

Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности обучающихся, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и диагностики (рекомендации по использованию диагностических методик, анкет даны в приложении). Результаты диагностики, анкетные данные позволяют педагогам театра-студии лучше узнать обучающихся, проанализировать межличностные отношения в группе, выбрать эффективные направления деятельности по сплочению коллектива обучающихся, пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу.

На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное выявление интересов, склонностей, потребностей обучающихся, уровень мотивации, а также уровень творческой активности.

В конце каждого учебного года проводится повторная диагностика с использованием вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики развития личности обучающихся.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

1. Андраников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
6. Гиппус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.
10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положение и тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57.
11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
16. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 2000.
18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
19. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.

20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
21. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
22. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

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.
11. <http://dramateshka.ru/index.php/programmih-malogo-objhyoma/4689-dopolniteljnaya-obrazovateljnaya-programma-teatra-studii#ixzz3Sb7SBZfr>

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДВОРЕЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ПРИНЯТО
решением Педагогического совета
Протокол № 1
от «2» 09 20 22 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 4570 от «2» 09 20 22 г.
Директор ГБНОУ ДУМ СПб
И.В. Судденкова

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
«Театральная студия «Багаж»»**

на 2022/2023 учебный год

Возраст обучающихся: 14-22 года

Разработчик:
Абракова Лариса Владимировна,
педагог дополнительного образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Реализация воспитательной деятельности осуществляется в соответствии с Программой воспитания ГБНОУ ДУМ СПб до 2024 года и Положением о реализации программы воспитания по направлениям:

- в процессе реализации дополнительных общеобразовательных программ;
- в рамках реализации культурно-просветительских и образовательных проектов.

Цель на учебный год: создание благоприятных условий и для личностного развития, активной социализации и формирования социально-значимых ценностных отношений обучающихся.

Задачи на учебный год:

- использовать возможности занятия как источник поддержки и развития интереса к познанию и творчеству;
- содействовать приобретению обучающимися опыта личностного и профессионального самоопределения на основе личностных проб в совместной деятельности и социальных практиках через участие в мероприятиях модулей программы воспитания;
- формировать у обучающихся нравственные ценности, мотивацию и способность к духовно-нравственному развитию через участие в мероприятиях модулей программы воспитания;
- организовать взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся, повысить уровень коммуникативной компетентности родителей (законных представителей) в контексте семейного общения.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы и ведется в соответствии с тематическим наполнением рабочих программ и с использованием следующие формы воспитательной работы:

- *коллективные формы:* тематические концерты, спектакли, ярмарки, праздники, балы, фестивали, парады, акции, шоу, флэшмобы;
- *групповые формы:* а) досуговые, развлекательные: тематические вечера, салоны, гостиные; б) игровые программы: конкурсы, квесты, театрализации, интеллектуальные игры; в) просветительские программы: выставки, экскурсии, круглые столы, мастер-классы, тренинги;
- *индивидуальные формы:* беседы, консультации, наставничество.

Реализация Рабочей программы воспитания ведется по модулям:

- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- воспитательный потенциал занятия;
- профессиональное самоопределение;
- добровольческая деятельность;

- экологическое воспитание;
- воспитательная среда;
- профилактика правонарушений, социально-опасных явлений;
- работа с родителями.

Особенности реализации и условий воспитания:

Воспитательная деятельность реализуется в группе учащихся. При организации воспитательных мероприятий учитываются возрастные особенности.

В течение учебного года анализируется динамика личностного развития обучающихся объединения. Анализ осуществляется на основе критериев, обозначенных в общеразвивающей программе и программе воспитания:

- критерии достижения личностных результатов (оценочные средства программы);
- критерий воспитанности (методика Н.П. Капустина);
- критерий социализированности (методика М.И. Рожкова).

Фиксация результатов осуществляется дважды в течение учебного года (октябрь, май). На основе анализа динамики выявляются проблемы, над которыми предстоит работать в следующем учебном году.

Воспитательная работа проводится в соответствии с Календарным планом работы на 2022/2023 учебный год.

Календарный план воспитательной работы объединения «Театральной студии «Багаж» на 2022/2023 учебный год

№ п/п	Название мероприятия, форма проведения	Сроки проведения	Место проведения, педагог	Участники (учащиеся, родители, педагоги)
1.	Участие в мероприятии, посвященном Дню Знаний	сентябрь 2022	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, родители, педагоги
2.	Беседа с учащимися об истории ГБНОУ ДУМ СПб	сентябрь 2022	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, педагоги
3.	Родительское собрание «Задачи нового учебного года»	сентябрь 2022	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, родители, педагоги
4.	День памяти жертв блокады Ленинграда	сентябрь 2022	площадки социальных партнеров	педагоги
5.	Участие в мероприятиях, посвященных Дню Учителя	октябрь 2022,	площадки социальных партнеров	учащиеся, родители, педагоги
6.	Всероссийский день чтения	октябрь 2022,	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, педагоги
7.	Игры, тренинги по формированию навыков работы в команде	октябрь 2022, январь 2023, апрель 2023	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, педагоги

8.	Беседы по профилактике терроризма, фанатизма, межнациональной розни и других негативных социальных явлениях	октябрь 2022, март 2023	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, педагоги
9.	Беседы о толерантности, миролюбии, социальном партнерстве.	октябрь 2021, январь 2022, апрель 2022	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, педагоги
10.	Беседы об искусстве	октябрь 2022, январь 2023, апрель 2023	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, педагоги
11.	«Минута Славы»	ноябрь 2022	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, педагоги
12.	Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства.	ноябрь 2022	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, педагоги
13.	День рождения колледжа.	Ноябрь 2022	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, педагоги
14.	Беседа с учащимися о вкладе М.В. Ломоносова в науку и культуру России, приуроченная ко Дню рождения ученого	Ноябрь 2022	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, педагоги
15.	День Конституции Российской Федерации	Декабрь 2022	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, педагоги
16.	Участие в мероприятиях, посвященных Дню Матери	Ноябрь 2021	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, педагоги
17.	Уроки музыки	декабрь 2022	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, педагоги
18.	Посещение музеев театров (возможен виртуальный формат)	декабрь 2022	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, педагоги
19.	Родительское собрание «Итоги первого полугодия учебного года»	декабрь 2022	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, родители, педагоги

			партнеров	
20.	Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Нового года и Рождества	декабрь 2022	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, родители, педагоги
21.	Беседы с учащимися о безопасном поведении в общественных местах города.	январь 2023, апрель 2023	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, педагоги
22.	День российского студенчества	январь 2022	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, педагоги
23.	Участие в мероприятиях, посвященных Дню снятия Блокады Ленинграда	январь 2023	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, педагоги
24.	Участие в мероприятии «День Воинской Славы. Сталинградская битва»	Февраль 2023	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, педагоги
25.	Участие в мероприятиях, посвященных дню памяти А.С. Пушкина	Февраль 2023	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, педагоги
26.	Участие в мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества	февраль 2023	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, педагоги
27.	Участие в мероприятиях, посвященных Международному женскому Дню	март 2023	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, педагоги
28.	Беседы о безопасном поведении на льду	ноябрь 2022, март 2023	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, педагоги
29.	Участие в городском конкурсе театральных коллективов «Маска»	Март 2023	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, педагоги
30.	Участие в мероприятии «Международный день театра»	Март 2023	ГБНОУ ДУМ СПб	учащиеся, педагоги
31.	Экскурсионная программа, посвященная Дню Земли	апрель-май 2023	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, педагоги
32.	Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы	Май 2023	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, педагоги

33.	Церемония возложения цветов, посвященная празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне	09.05.2023	Пискаревское мемориальное кладбище	учащиеся, родители, педагоги
34.	Беседа с учащимися о творческом и жизненном пути Ольги Берггольд, приуроченная ко Дню рождения поэтессы.	Май 2023	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, педагоги
35.	Участие в мероприятиях, посвященных Дню города	Май 2023	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, родители, педагоги
36.	Родительское собрание «Итоги учебного года»	Май 2023	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, родители, педагоги
37	Участие в фестивалях, концертах, конкурсах, соревнованиях	2022-2023	ГБНОУ ДУМ СПб/ площадки социальных партнеров	учащиеся, родители, педагоги