

**Департамент образования администрации г. Иркутска
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества»**

РЕКОМЕНДОВАНА
решением методического совета
МАОУ ДО г. Иркутска.
«Дворец творчества»
протокол № 1 от 07.09.2021

УТВЕРЖДЕНА
приказом по МАОУ ДО г. Иркутска
«Дворец творчества»
от 07.09.2021 № 121/1-ОД

А.М. Кутимский

**Дополнительная общеразвивающая программа
«Волшебный мир театра»
(продвинутый уровень)**

Адресат программы: дети 7-17 лет

Срок реализации: 1 год

Направленность: художественная

Разработчик программы:

Алькова Людмила Ивановна,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Иркутск, 2021

Содержание

1. Пояснительная записка	3
1.1. Информационные материалы о программе	3
1.2. Направленность программы	3
1.3. Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность программы	3
1.4. Отличительные особенности программы	4
1.5. Цель и задачи программы	4
1.6. Адресат программы	4
1.7. Срок освоения программы	5
1.8. Форма обучения	5
1.9. Режим занятий	5
1.10. Особенности организации образовательной деятельности	5
2. Комплекс основных характеристик образования	6
2.1. Объем программы	6
2.2. Содержание программы	6
2.3. Планируемые результаты	7
3. Комплекс организационно-педагогических условий	7
3.1. Учебный план	7
3.2. Календарный учебный график	8
3.3. Аттестация учащихся. Оценочные материалы	8
3.4. Методические материалы	9
3.5. Иные компоненты	14
3.5.1. Условия реализации программы	14
3.5.2. Список литературы	15
3.5.3. Приложения (на электронном носителе)	15
3.5.4. Календарно-тематический план (на электронном носителе)	15

1. Пояснительная записка

1.1. Информационные материалы о программе

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный мир театра» разработана на основе многолетнего опыта работы по развитию актёрского мастерства с использованием методических разработок:

- Ершова А., Букатов В. «Актёрская грамота – детям» - С.-П., 2005.
- Сидорина И.К., Ганцевич С.М. «От упражнения к спектаклю» - М., 2006.

Настоящая программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере образования:

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями;
- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.12.2020 № 61573.

1.2. Направленность программы

Художественная.

1.3. Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность программы

Актёрское мастерство – это искусство художественного чтения – творческое воплощение литературного произведения в звучащем слове. Привлечение учащихся к многообразной деятельности, обусловленной спецификой художественного чтения, открывает большие возможности для многостороннего развития их способностей. Влияние любого вида искусства, в том числе, такого как актёрское мастерство, на личность ребенка неоспоримо. Формирование нравственных начал происходит через работу и в качестве самостоятельного исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя. Это, в свою очередь, способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает его духовный и нравственный мир, формирует активную жизненную позицию. Театральная модель жизненных ситуаций, «проба ощущения себя» в той или иной среде позволяют ребёнку приобрести полезные навыки для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды. Театральное искусство, как нельзя лучше, помогает в этом. Все это делает программу актуальной.

Театральное мастерство формирует у детей важные навыки совместной работы, общения, воспитывает ответственность, способность находить нестандартные решения, свой индивидуальный стиль поведения. Данная программа предназначена для учащихся 7-17 лет. Из-за разницы в возрасте учащихся целесообразно разделить на младшую и среднюю группы, т.к. театральная традиция выработала свои виды игрового взаимодействия для каждого возраста. Благодаря этому происходит решение таких задач, как индивидуальный подход к каждому ребенку, максимальное раскрепощение и создание качественных постановок. Тренинги, как актёрские, так и заимствованные из психологии, развивают эмоциональную сферу, внимание, память, стимулируют мыслительный процесс, в этом заключается педагогическая целесообразность программы.

1.4. Отличительные особенности программы

Содержание программы относится к продвинутому уровню.

Отличительные особенности программы в том, что в основе содержания программы положены тренинги по развитию актёрского мастерства: по развитию речи, движений и пластики, выразительности, умение передать характер и настроение героя пьесы.

В основе методики совершенствования актёрского мастерства взяты основные положения системы К.С. Станиславского. В основе обучения положен принцип от простого к сложному, поэтому этюдная работа вырастает в полноценный драматический спектакль к концу учебного года

1.5. Цель и задачи программы

Цель программы: совершенствование актёрского мастерства у детей.

Задачи:

Образовательные

Углубить знания в области:

- актерского мастерства;
- речевой и пластической культуры;
- постановочной работы над пьесой, спектаклем, ролью.

Развивающие

Совершенствовать умения и навыки:

- самостоятельно работать над сценической речью и сценическим движением;
- взаимодействовать с несколькими партнерами на сцене;
- передавать характер и настроение героев;
- ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
- согласовывать технику актерской игры с психологией проживания.

Развивать:

- ассоциативное и образное мышление;
- наблюдательность, внимание, память.

Воспитательные

Способствовать воспитанию:

- креативности;
- самостоятельности, ответственности, инициативности;
- коммуникативной компетенции.

1.6. Адресат программы

Программа рассчитана на обучение детей 7-17 лет. Состав групп: постоянный, разновозрастной.

В период младшего школьного возраста происходит интенсивное биологическое развитие детского организма (центральной и вегетативной нервных систем, костной и мышечной систем, деятельности внутренних органов). В основе такой перестройки (ее еще называют вторым физиологическим кризисом) лежит отчетливый эндокринный сдвиг - включаются в действие "новые" железы внутренней секреции и перестают действовать "старые". Происходит совершенствование познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания), формирование высших психических функций (речи, письма, чтения, счета), что позволяет ребенку младшего школьного возраста производить уже более сложные, по сравнению с дошкольником, мыслительные операции. При благоприятных условиях обучения и достаточном уровне умственного развития на этой основе возникают предпосылки к развитию теоретического мышления и сознания. Именно в этом возрасте ребенок впервые отчетливо начинает осознавать отношения между ним и окружающими,

разбираться в общественных мотивах поведения, нравственных оценках, значимости конфликтных ситуаций, то есть постепенно вступает в сознательную фазу формирования личности.

В среднем школьном возрасте (от 10–11 до 14–15 лет) определяющую роль играет общение со сверстниками. Ведущими видами деятельности являются учебная, общественно-организационная, спортивная, творческая, трудовая, трудовая.

В этот период ребенок приобретает значительный социальный опыт, начинает постигать себя в качестве личности в системе трудовых, моральных, эстетических общественных отношений. У него возникает намеренное стремление принимать участие в общественно значимой работе, становиться общественно полезным. Эта социальная активность подростка обусловлена большей восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, существующих во взрослых отношениях.

В данном возрасте очень важно при выстраивании учебного процесса реализовать все принципы обучения, инициирующие умственную деятельность подростка: его проблематизацию, диалогизацию, индивидуализацию и др. Содержание учебной деятельности должно вводиться в современные условия общественно-экономических и социально-бытовых отношений.

Дети в возрасте 14-17 лет составляют ядро коллектива. Тренинги, ежемесячный показ спектаклей из репертуара театра, постановка новых работ – деятельный и активный период жизни коллектива вплоть до выпуска и приходится он на период растущего стремления к самостоятельности, независимости, самовыражения. Это период среднего и старшего подросткового возраста, периода осознания ценностных ориентиров: межличностного общения, дальнейшего образования, выбора профессии, нравственной и гражданской позиции, тех основ личности, с которыми они войдут во взрослую жизнь. В возрасте 16-17 лет особое значение приобретает дальнейшая профессиональная ориентация обучающихся. Здесь не ставится цель подготовки к поступлению в театральные ВУЗы, но дается подросткам возможность получить теоретическую и практическую подготовку и достаточный творческий опыт, который в дальнейшем позволит им продолжить образование в высшем театральном учебном заведении или использовать полученные знания и навыки в рамках других профессий.

1.7. Срок освоения программы

Программа рассчитана на 1 год, 36 недель, 9 месяцев, 144 часа реализуется с 10.09.2021 по 31.05.2022.

1.8. Форма обучения

Очная.

1.9. Режим занятий

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю, 144 часа в год). Академический час – 45 минут, перерыв между занятиями по 10 минут.

1.10. Особенности организации образовательной деятельности

Образовательная деятельность организована в традиционной форме. Занятия проводятся в групповой форме с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. Для создания развивающей образовательной среды на учебных занятиях используются этюдный метод работы. Занятия проводятся в форме групповых занятий. Образовательный процесс организован в традиционной форме. Для повышения эффективности образовательной деятельности используются различные методы: словесный, наглядный, частично-поисковый. Практический метод выступает как основной метод обучения. В ходе реализации программы используются современные образовательные технологии: личностно-ориентированная, игровая, технология

сотрудничества, развивающего обучения. Методическое обоснование программы представлено в п.3.4 программы.

В ходе реализации программы проводится текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации. В начале реализации программы проводится входной контроль.

В ходе реализации программы проводится текущий контроль и итоговая аттестация. В начале реализации программы проводится входной контроль. Подробно контроль и аттестация представлены в 3.3. программы, оценочные материалы в приложениях 1, 2, 3. Формы контроля по разделу, темам представлены в календарно-тематическом плане в приложении 4.

2. Комплекс основных характеристик образования

2.1. Объем программы

Содержание программы - 144 часа.

2.2. Содержание программы

№ п/п	Содержание	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
Раздел 1. Введение – 2 часа				
1.1	Тема 1.1. Вводное занятие	2		2
<i>Теория:</i> Инструктаж по технике безопасности (в соответствии с инструкциями). Определение индивидуального образовательного каждого учащегося маршрута				
Раздел 2. Подготовительная работа для постановки спектакля – 38 часов				
2.1	Тема 2.1. Выбор пьесы	4	2	6
<i>Теория:</i> Поиск драматургического материала <i>Практика:</i> Рождение замысла				
2.2	Тема 2.2. Начало работы над спектаклем	4	16	20
<i>Теория:</i> Знакомство с пьесой (о чем она, какие события в нем главные). <i>Практика:</i> Чтение пьесы. Распределение ролей. Чтение текста по ролям. Музыкальное сопровождение. Пробы.				
2.3	Тема 2.3. Разбор пьесы	4	8	12
<i>Теория:</i> Драматургия пьесы <i>Практика:</i> Рассуждение. Разбор пьесы				
Раздел 3. Основная работа над спектаклем – 60 часов				
3.1	Тема 3.1. Импровизация с партнером на заданную тему	4	16	20
<i>Теория:</i> Метод действенного анализа. От быстрого сочинения по заданной теме до ускоренного выдумывания без предварительной подготовки. <i>Практика:</i> Этюдный метод. Упражнения, тренинги и постановка этюдов по теме импровизации.				
3.2	Тема 3.2. Основной репетиционный процесс. Начало	4	16	20
<i>Теория:</i> Создание и уточнение мизансценического рисунка. Мизансценирование по линиям как основное выразительное средство режиссерского замысла. <i>Практика:</i> Конкретизация сценической обстановки, разучивание музыкального материала, постановка танцев, сценического боя, пластики и т. д в зависимости от жанра и идеи режиссера)				
3.3	Тема 3.3. Основной репетиционный процесс. Завершение	4	16	20
<i>Теория:</i> Разучивание музыкального материала. Определение места и значения музыкального оформления спектакля. <i>Практика:</i> Постановка танцев. Постановка сценических трюков. Работа над пластикой				
Раздел 4. Завершение работы над спектаклем – 42 часов				
4.1	Тема 4.1. Прогоны спектакля	2	22	24
<i>Теория:</i> Отработка сцен спектакля. Взаимодействие с декорациями, реквизитом, Работа в сценических костюмах.				

<i>Практика:</i> Прогоны (сцен, актов, спектакля в костюмах, с декорациями, под фонограмму без всяких остановок и поправок)				
4.2	Тема 4.2. Генеральные репетиции	2	12	14
<i>Теория:</i> Генеральные репетиции. Содержание, её особенности				
<i>Практика:</i> Световая репетиция. Звуковая репетиция. Техническая репетиция с реквизитом. Прогон				
4.3	Тема 4.3. Премьера спектакля. Итог работы	2	2	4
<i>Практика:</i> Сценический показ. Премьера спектакля. Участие в фестивале.				
Раздел 5. Подведение итогов – 2 часа				
5.1	Тема 5.1 Итоговое занятие.		2	2
<i>Практика.</i> Подведение итогов реализации программы: итоговая аттестация – отчетный спектакль, мониторинг планируемых результатов				
Итого		32	112	144

2.3. Планируемые результаты

Знания основ

- работы над ролью;
- постановочной работы над пьесой, спектаклем;
- речевой культуры.

Умения и навыки

- выполнять комплекс упражнений дыхательного и дикционного тренинга, упражнения по актёрскому мастерству;
- самостоятельно работать над постановочным материалом, ролью
- взаимодействовать с несколькими партнёрами на сцене;
- передавать характер и настроение героев;
- владеть средствами пластической выразительности;
- ориентироваться и действовать в сценическом пространстве

Проявление: сценического внимания, фантазии, воображения, наблюдательности, памяти, сценической выразительности.

3. Комплекс организационно-педагогических условий

3.1. Учебный план

№ п/п	Наименование разделов, тем программы	Количество часов			Форма промежуточной/ итоговой аттестации
		Теория	Практика	Всего	
1.	Раздел 1. Введение – 2 часа				
	Тема 1.1. Вводное занятие	2	-	2	
2.	Раздел 2. Подготовительная работа для постановки спектакля – 38 часов				
2.1.	Тема 2.1. Выбор пьесы	4	2	6	
2.2.	Тема 2.2. Начало работы над спектаклем	4	16	20	
2.3.	Тема 2.3. Разбор пьесы	4	8	12	
	Итого по разделу	12	28	40	
3.	Раздел 3. Основная работа над спектаклем – 60 часов				
3.1.	Тема 3.1. Импровизация с партнером на заданную тему	4	16	20	Этюды, мониторинг
3.2.	Тема 3.2. Основной репетиционный процесс. Начало	4	16	20	
3.3.	Тема 3.3. Основной репетиционный процесс. Завершение	4	16	20	

	Итого по разделу	12	48	60	
4.	Раздел 4. Завершение работы над спектаклем – 42 часа				
4.1.	Тема 4.1. Прогоны спектакля	2	22	24	
4.2.	Тема 4.2. Генеральные репетиции	2	12	14	
4.3.	Тема 4.3. Премьера спектакля.	2	2	4	
	Итого по разделу	6	36	42	
	Раздел 4. Подведение итогов - 2 часа				
5.	Итоговое занятие.		2	2	Спектакль мониторинг
	Итого	32	112	144	

3.2. Календарный учебный график

Месяц	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
Всего часов	12	20	16	16	12	16	16	20	16
Промежуточная / итоговая аттестация				Этюды, мониторинг					Спектакль, мониторинг
Объём	144 часа на 1 группу								

3.3 Аттестация учащихся. Оценочные материалы

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды контроля:

Виды контроля и аттестации:

- **входной контроль:** в начале реализации программы (начало учебного года);
- **текущий контроль:** в течение всего учебного года;
- **промежуточная аттестация:** (декабрь) в конце 1-го полугодия;
- **итоговая аттестация:** (май), в конце учебного года при завершении реализации программы.

Формы контроля и аттестации

Входной контроль: определение уровня способностей, необходимых для становления будущего актера: артистизм, эмоциональная отзывчивость, владение интонацией, четкая дикция, пластика и мимика – прочитать стихотворение, монолог

Текущий контроль: беседа, наблюдение, выполнение упражнений, показ этюдов, отрывков и др.

Текущий контроль обеспечивает оценивание хода освоения тем учебного плана. Текущая аттестация, как правило, осуществляется в конце темы или на завершающем этапе освоения раздела.

Наблюдение. Процесс наблюдения педагог осуществляет в ходе учебного занятия за деятельностью учащихся при выполнении ими упражнений актерского тренинга,

демонстрации этюдов с целью выявления успехов и ошибок в деятельности учащихся, оказания им адресной помощи.

Беседа. Педагог ведёт беседу с учащимися исходя из изученного материала по теме занятия, по разделу. Вопросы определяются исходя из изученного теоретического материала, ошибок учащихся при выполнении упражнений.

Беседу педагог может использовать как форму контроля на учебном занятии в следующих случаях:

- в первой части занятия – повторение ранее пройденного материала;
- по ходу занятия, когда педагог видит, что учащийся допускает ошибки при выполнении упражнений;
- в конце учебного занятия – закрепление изученного материала, когда важно помочь учащемуся увидеть правильность выполнения заданий, понять недостатки.

В ходе текущего контроля проверяются умения и навыки:

- быть собранным, концентрироваться на поставленной задаче;
- выполнять упражнения по актерскому мастерству, речи, по сценическому движению
- действовать в образе;
- взаимодействовать с несколькими партнерами на сцене;
- передавать характер и настроение героев;
- владеть средствами пластической выразительности;
- ориентироваться и действовать в сценическом пространстве

Промежуточная/итоговая аттестация

Промежуточная аттестация: этюды, мониторинг планируемых результатов.

Итоговая аттестация: спектакль, мониторинг планируемых результатов.

Оценочные материалы к теоретической подготовке в приложении 1 п.3.5.3.

Критерии оценки планируемых результатов в приложении 2 п.3.5.3.

Форма фиксации результатов промежуточной и итоговой аттестации: листы диагностики в приложении 3 п.3.5.3.

3.4 Методические материалы

Формы организации деятельности детей на занятии:

- коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный коллектив, имеющий своих лидеров (при самостоятельной постановке театрализованных композиций);
- групповая, в которой обучение проводится с группой учащихся (три и более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой;
- парная, предполагающая общение с двумя учащимися при постановке дуэтных этюдов;
- индивидуальная, используемая для работы с учащимися по усвоению сложного материала и подготовки к сольному номеру.

Виды занятий: лекция, мастер-класс, практическое занятие, экскурсия, открытое занятие, игра, спектакль, концерт.

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса:

По источнику познания:

- словесный (объяснение, рассказ, инструктаж, дискуссия);
- практический (выполнение упражнений, экзерсисов, этюдов);
- наглядный (проведение мастер – классов, видео).

По типу познавательной деятельности:

- объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой информации);
- проблемный (дискуссия, проблемная ситуация);
- исследовательский (самостоятельная научно-исследовательская деятельность)

На основе структуры личности:

- методы формирования сознания, понятий, взглядов, убеждений (рассказ, беседа, показ иллюстраций, индивидуальная работа);

- методы стимулирования и мотивации учебной деятельности и поведения (одобрение, похвала, поощрение, игровые эмоциональные ситуации, использование общественного мнения, примера).

Подходы в обучении:

- *деятельностный подход* – самостоятельная практическая работа, построение этюдов и разбор сцен боя в мировой драматургии, участие детей в пластических композициях, а также других формах проведения занятий;

- *индивидуальный подход* к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки, введение индивидуальных творческих заданий. Кроме того, предусматривается самостоятельная работа учащихся над этюдами.

Методы обучения:

После каждого занятия необходимо руководствоваться педагогической оценкой, а именно: что занятие дало каждому ребенку в его творческом развитии? Соответствовали ли задачи возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом? Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а из материала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог является непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.

Использование **метода беседы** позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что педагог путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности. беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

Метод сравнения эффективен, о нем говорил ещё Гельвеций: «Всякое сравнение предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, заставляющее сделать это». Этот метод помогает педагогу и учащимся отслеживать рабочий процесс. «У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем вчера, потому, что...» или «Эти предлагаемые обстоятельства выбраны более точно, чем в прошлый раз потому, что...».

В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет умение педагога придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную педагогическую логику, определенную последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и навыки актерского искусства.

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства является **метод актерского тренинга, упражнений**. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - «...необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической карьеры» - К.С. Станиславский. Начинать тренинг следует с формирования готовности у учащихся восприятия учебного материала с использованием способов концентрации внимания и эмоционального побуждения.

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства, это:

- контрастность в подборе упражнений;
- прием усложнения заданий;
- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении;
- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога.

Технологии в сфере актерского мастерства

<https://zdamsam.ru/a59852.html>

Общее и специальное развитие психофизического аппарата актера посредством особого набора упражнений (тренаж, тренинг, стретчинг).

Специфика существования театрального коллектива состоит в систематическом выпуске разноплановых спектаклей. Это обстоятельство заставляет исполнителей находиться в состоянии постоянной готовности к активной работе. Подобное возможно только при максимальной нагрузке в сфере сценической практики, что в условиях любого творческого коллектива для всех исполнителей не представляется возможным. Данную проблему способен решить комплекс специальных упражнений, предназначенный для систематических занятий.

У истоков современного тренинга стояли практические рекомендации КС. Станиславского. Сейчас это явление представляет собой обширную совокупность различных технологических подходов к проблеме развития психофизического аппарата актера, в которой выделяют три основные функции: а) подготовка актеров к выступлению; б) развитие знаний, умений и навыков начинающих артистов; в) улучшение здоровья занимающихся.

Согласно цели занятий тренинги подразделяются на развивающие, тематические и индивидуальные. Если первые призваны улучшать какое-либо качество у группы актеров, то вторые отвечают за их подготовку к определенному спектаклю, где тема тренинга близка теме спектакля. Современная театральная педагогика широко применяет практику составления индивидуального комплекса упражнений. Этот метод выглядит наиболее действенным, поскольку учитывает индивидуальные особенности конкретной личности.

Все виды развивающих тренингов имеют в своем составе приблизительно равное соотношение упражнений, нацеленных на улучшение определенных качеств актера. Усиление одного или нескольких направлений превращает развивающий тренинг в специальный, предназначенный для сугубо специфических целей. Обычная структура развивающего тренажа выглядит таким образом:

- упражнения на внимание;
- развитие воображения и фантазии;
- расширение восприятия;
- дыхание и голосообразование;
- мышечная свобода;
- работа в предлагаемых обстоятельствах;
- воспитание живого сценического общения и т.д. Укажем наиболее заметные из перечисленных направлений.

Развитие внимания. Для успешного овладения навыками фиксации внимания на определенном предмете, смены объекта внимания в границах известных «кругов», широко применяются популярные медитативные техники или их адаптация к использованию в учебном процессе.

От фантазии к чувствованию

Фантазия есть способность человека к моделированию в сознании реальности с существующими и несуществующими предметами и свойствами. В процессе становления личности она играет важную роль. Миф, религия, сказка стоят у колыбели каждого человека и активизируют его мозговую деятельность путем введения новых причинно-следственных связей в осознаваемую реальность. Актер, специфика деятельности которого состоит в существовании по законам художественной действительности в воображаемом мире спектакля, не может обойтись без фантазии.

Отметим несколько блоков упражнений данного направления:

- развитие индуктивной формы воображения (объект - свойство);
- развитие дедуктивной формы воображения (свойство - объект);
- метод изменения пространственных характеристик объекта в сознании;
- метод изменения признака или сущностных особенностей предмета.
- метод вчувствования в объект состоит в привлечении в себя его признаков и перенесении собственных качеств в изучаемый объект.

Дыхание и голосообразование

Дыхание есть основа жизнедеятельности. Форма жизни и форма дыхания часто взаимосвязаны. Актер обязан уметь работать в разных режимах дыхания. Различные медитативные техники максимально используют способность человека к многообразным типам дыхания и дают возможность их применения в сценических условиях. В области современных методик голосообразования выделяют известные методики К. Линклэйтер и С. Берри, а также методика «фасциативного голосообразования» ЮМ. Поздняковой.

Мышечная свобода - базовое условие готовности актера к внутреннему перевоплощению. Она достигается введением физических упражнений к указанным выше разделам тренинга. Современные школы часто включают в это направление комплекс приемов из арсенала АРТ-тренинга М.А. Чехова.

Воспитание точности целенаправленного сценического действия актера достигается путем строгого соблюдения условий, описанных в оригинальной технологической разработке П.М. Ершова, касающихся вопросов актерского мастерства и режиссуры: природа и логика действия; логика и техника бессловесных элементов действия; лепка фразы в логике словесного действия; перевоплощение, переживание и логика действия; логика действия, борьба и сюжет.

Творческий процесс работы с предлагаемыми обстоятельствами. У современных театральных школ сложилось отношение к предлагаемым обстоятельствам как к основному принципу и кардинальным условиям существования актера в виртуальной реальности сценического произведения. Но единое мнение по данному вопросу пока еще не выработано. Наиболее оптимальной, на наш взгляд, представляется модель нахождения актера в двух кругах предлагаемых обстоятельств:

- малый круг есть условие жизни образа;
- большой круг охватывает сферу обитания персонажа с ее пространственно-временными особенностями. Сюда возможно включить также и наиболее общие факторы, определяющие среду (в том числе и атмосферу) художественного произведения.

Внутренняя техника перевоплощения актера основана на органическом существовании в двух кругах предлагаемых обстоятельств и непосредственно связана с работой его сознания и подсознания. Необходимость задействовать обе сферы во взаимосвязи отмечал еще К.С. Станиславский. Современных исследований по проблемам искусства перевоплощения мало, но все они достаточно разноречивы.

В современном отечественном театре сохранились и продолжают продуктивно развиваться три взгляда на процесс перевоплощения:

- рационалистический (В. Мейерхольд, С. Михоэлс, П. Ершов, М. Захаров);
- иррационалистический (М. Чехов, А. Васильев, Р. Виктюк);
- синтетический (К. Станиславский, Е. Вахтангов, О. Ефремов).

Здоровье сберегающая деятельность: физкультминутки во время занятия, положительная эмоционально-психологическая обстановка на занятии, оказание своевременной помощи детям при их затруднениях в процессе образовательной деятельности, отсутствие переутомления детей во время занятий и иных мероприятий, мотивация детей на здоровый образ жизни.

Дидактические материалы

1. Простейшие упражнения и игры, помогающие сосредоточить и организовать активное, заинтересованное отношение к объектам внимания.

Например:

- а) Предложить детям поставить стулья полукругом и всем одновременно сесть: рассчитаться; по сигналу педагога вставать то четным, то нечетным номерам; садиться – сначала каждому в отдельности, затем всем одновременно и бесшумно.
 - б) Изменить расположение мебели, вещей в комнате. Тот, кто водит, внимательно осмотрев комнату до ухода, расставляет все по своим местам. Спрятать или переставить только одну вещь. Тот, кто водит, вернувшись, должен поставить вещь на свое место.
- Игры типа “Тише едешь – дальше будешь”, “Жмурки” и т.п.

2. Игры и упражнения, показывающие необходимость подлинности и целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах. Например:

- а) Прислушаться к звукам на улице, в коридоре, соседней комнате и т.д., рассказать об услышанном. Рассмотреть какой-либо предмет или своего соседа и по памяти рассказать об увиденном; посмотреть в окно, выйти за дверь в коридор – рассказать о том, что успел заметить, выделяя в привычном новое, неожиданное.
- б) Взять стул, переставить его к стене (зачем?), чтобы рассмотреть висящий на стене плакат, и т.д. достать из портфеля тетрадку, книгу (для чего?), открыть дверь (для чего?) чтобы позвать вышедшего из комнаты товарища, выяснить причину шума в коридоре. Закрывать дверь, чтобы не дуло, и т.д.

Требование:

Надо смотреть и видеть, слушать и слышать, а не делать вид, что смотришь и слушаешь. Любое действие на сцене, как и в жизни, вызывается определенной причиной (почему я это делаю?) и должно совершаться для достижения определенной цели (зачем, для чего я это делаю?), т.е. действовать надо целесообразно и логично.

3. Упражнения на практическое знакомство с действием в условиях вымысла, т.е. в предлагаемых обстоятельствах:

- а) Действия с реальными предметами в вымышленных обстоятельствах, например: дети рассаживаются полукругом, руководитель предлагает им передавать друг другу различные предметы, меняя условия вымысла (если бы данная книга была новой, ценной или старой, рваной; если бы данная вещь была тяжелой, грязной; если бы шапка была миской, наполненной водой).
- б) Действия с воображаемыми предметами. например: играют в снежки, в мяч; собирают ягоды, листья, ловят сачком бабочек, забивают гвоздь, распиливают доску, собирают на поле овощи (помидоры, огурцы, морковь); на манеже цирка – выступления эквилибристов, дрессировщиков зверей; “дядя Степа – милиционер” - регулировщик уличного движения (ребята наблюдают, как он искусно владеет своим жезлом).

Упражнения и этюды проводятся с включением элемента игры, например: одна группа, договорившись об условиях, выполняет этюд (без слов, с воображаемыми предметами), остальные смотрят и должны отгадать, что в нем происходило, а также отметить, насколько правдиво, логично действовали участники этюда с воображаемыми предметами. Затем группы меняются – зрители становятся исполнителями.

В этих целях можно использовать также и шарады.

в) Упражнение на развитие образных представлений. Описать знакомый пейзаж, событие, встречу, видя внутренним взором то, о чем рассказываешь. Придумать небольшой рассказ на предложенную тему и рассказать его так, как если бы сам был участником описываемого события. По данным руководителем 3-4 словам сочинить рассказ (например: рябина лужа, петух; платок, веревка, камень). Воспроизвести в действии придуманные рассказы.

г) Упражнения и этюды, развивающие способность живо и инициативно отвечать на изменения условий вымысла. Сел на бугорок, а это оказался муравейник. Уже совсем собрался в школу, опаздываю, вдруг обнаруживаю, что нет на месте необходимой тетради. Тороплюсь накрыть праздничный стол: вот-вот придут гости; достаю из буфета пакет с сахарным песком, не сразу замечаю, что он рваный, и песком засыпан весь пол.

4. Практическое знакомство с элементами общения, взаимодействия.

а) Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов.

Ученик делает произвольное движение, затем старается придать ему то или иное смысловое значение (оправдать): нагнулся, чтобы взять камешек и бросить его в воду или поднять рассыпавшиеся тетради. Другой ученик старается угадать смысл и цель движения, сделанного первым, и соответственно пристраивается к нему для продолжения совместного действия т.п. Так же действуют и другие ученики.

Исполнители и те, кто наблюдает за этюдом, оценивают его с точки зрения внимания к действиям партнеров, умения приспособиться к ним, творческой инициативы.

б) Сюжетные этюды на общение без слов.

В классе (в читальном зале, на бульваре, на рыбалке) двое друзей; они в ссоре, но хотят помириться; незаметно наблюдая друг за другом, стараются найти удобный момент, чтобы показать, что ссора забыта. Отрядный вожатый следит за соблюдением “тихого часа”. А двум ребятам непременно надо найти способ, чтобы обмануть его бдительность и улизнуть.

в) Сюжеты литературные с минимальным использованием слова в целях воздействия на партнера – увидеть, попросить, приказать. Этюды, оправдывающие необходимость действия с минимальным количеством слов.

г) Сюжетные игры, прививающие детям хорошие манеры, нормы поведения; “Приветствие”, “Знакомство”, “Парад хороших манер”.

Методические пособия и разработки

1. Гиппиус С.В. «Гимнастика чувств» - М., 1987.
2. Ганцевич С.М. «От упражнения к спектаклю» - М., 2006.
3. Ершов П.М. «Режиссура, как практическая психология» - М., 1999.
4. Ершова А., Букатов В. «Актёрская грамота – детям» - С.-П., 2005.
5. Козлянинов Г.И. «Упражнения по дикции» - М., 2004.
6. Ковакин Л.Д. «Классические основы режиссуры» - Кр., 1997.
7. Немеровский А. «Пластическая выразительность актёра» - М., Сидорина И.К., 1982.
8. Царенко Л. «От потешек к пушкинскому балу» - М., 2006.

3.5. Иные компоненты

3.5.1. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:

- кабинет, соответствующий СГН;
- стол, стулья;
- сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками,
- использование сети Интернет,
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- сценические костюмы;
- спортивная форма.

Необходимы: наглядные и учебно-методические пособия, методические рекомендации, наличие литературы для детей и педагога.

Информационное обеспечение

1. Интернет-ресурсы (дата обращения\ 25.08-02.09.2021)

- [http://biblioteka.portal-etud.ru/;](http://biblioteka.portal-etud.ru/)
- [http://www.theatre.spb.ru/newdrama/;](http://www.theatre.spb.ru/newdrama/)
- <http://vcht.ru/history.php;>
- [http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/;](http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/)
- <http://theater.siteedit.ru/home;>
- [http://sk-vinil-d.belnet.ru/index.htm.](http://sk-vinil-d.belnet.ru/index.htm)

2. Методическая (п.3.4) и специальная (п.3.5.2) литература

Кадровое обеспечение

Программа предусмотрена для педагога с высшим или средне-специальным профильным образованием, владеющим практическим опытом работы с детьми в детском театральном коллективе или студии. Данная программа реализуется педагогом дополнительного образования высшей квалификационной категории Альковой Людмилой Ивановной.

3.5.2. Список литературы

Основная:

1. Альшиц Ю. Тренинг Forever. М.: ГИТИС, 2011.
2. Станиславский К. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. М.:Азбука-Аттикус, 2012.
3. Демидов Н. Творческое наследие. М.: Гиперион, 2014.
4. Чехов М. Тайны актерского мастерства. Путь актера. М.: АСТ, 2011.
5. Чаббак И. Мастерство актера: Техника Чаббак. М.:Эксмо, 2016.

Дополнительная:

1. Андреев М. Русский драматический театр / Андреев М., Звенигородская Н., Мартынова А.// М: Большая Российская энциклопедия, 2001.
2. Бартоу А. Актерское мастерство. Американская школа. М.: Альпина нон-фикшн, 2015.
3. Егошина О. Актерские тетради Иннокентия Смоктуновского. М.:ОГИ, 2004.
4. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации М.: АСТ, 2010.
5. Мусский А. Русская театральная школа. М.: ПанЪинтер, 2004.

3.5.3. Приложения (на электронном носителе)

Приложение 1. Оценочные материалы.

Приложение 2. Критерии оценки планируемых результатов.

Приложение 3. Листы диагностики.

3.5.4. Календарно-тематический план (на электронном носителе)