

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Прежде чем брать отдельные форты,
надо укрепить хорошенько взятые.

Но у нас в искусстве пытаются перепрыгнуть
на дальние позиции, не справившись с передними.

К.С.Станиславский

В государственных правительственных документах, отражающих образовательную политику Российской Федерации, особое внимание уделяется системе непрерывного образования, в которой дополнительное образование является органичной составляющей. Образовательная среда основывается на комплексе ресурсов: кадровых, информационных, технологических, материальных, методических. Главный ресурс – педагог.

В центре внимания – **личность ребенка**.

Как вид искусства театр – исторический феномен культуры, который несет в себе воспитательный, нравственный, коммуникативный потенциал. Сущность театра – игра и диалог, близкий миру ребенка. Театр дает возможность «примерять», перевоплощаясь, мысли и чувства другого человека, действовать от его имени, а это значит, властвовать над своими мыслями, чувствами и поступками. Это важно для растущей личности, так как «наука властвовать собой» – самая трудная и самая необходимая на земле. Человек, ставший хозяином самому себе, своему слову, своим поступкам, как правило, достигает многого.

Со времен античности театр представляет собой универсальную образовательную модель, которая имеет свою специфику:

- Театр – это синтетический вид искусства и, постигая его, ребенок без принуждения погружается в мир музыки, слова, литературы, живописи, танца.
- Театр – это коллективный вид творчества, и требует общения, совместного решения проблем.
- Театр многогранен и требует от каждого ребенка всех его способностей, заложенных от природы, даже тех, о которых он не подозревает.
- Театр требует действий, заставляет актера активно учиться преобразовать словесные образы.
- Театр – это взаимодействие сцены и зала, где зритель – то главное, для которого предназначено творчество каждого театра. Быть услышанным – суть актерского мастерства.
- Театр – сиюминутен и предлагает собственный эмоциональный способ познания окружающего мира (душа, чувства, вера).

Исходя из его особенностей и специфики театр, особенно детский, с полным правом можно назвать авансценой образования, где царит атмосфера импровизации и творчества.

Программа разработана на основе методических материалов Тарасовой Н. В. «Театральное образование в средних и старших классах» (издание 1984г.), пособия Кидина С.Ю. «Театр-студия в современной школе» (издание Учитель, Волгоград, 2009г.)

Театральное творчество **актуально** несет в себе большой коллективообразующий заряд.

Во-первых, театральная постановка – «продукт» совместной деятельности, который требует концентрации сил каждого учащегося. Каждый участник совместного театрального творчества вносит свой вклад, понимая при этом, что и от его усилий зависит общий успех.

Во-вторых, разнообразие постановочных задач (сценических, актерских, оформительских) дает возможность каждому участнику максимально реализовать свои возможности и способности.

В-третьих, театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют эмоциональному сплочению коллектива.

Спектакли оставляют неизгладимый след в памяти не только участников, но и зрителей. В школьном театре актеры и зрители – ровесники, которых волнует приблизительно один и тот же круг проблем, у которых во многом совпадают взгляды на жизнь и на искусство.

Любая форма работы позволяет организовать театрализованное действие «вокруг» того или иного члена коллектива (именинника, победителя конкурса чтецов и т.д.). Именно в эти моменты дети пробуют свои силы в сценарном искусстве, импровизации. Участие в театральных

объединениях не просто будит фантазию, усиливает ответственность ребят за организацию спектакля, но и заставляет подумать о товарищах, вспомнить, какие черты его характера следует похвалить, а над какими можно по-доброму пошутить. Важнейшая заповедь педагога, – работая с детьми, все время иметь в виду индивидуальность каждого из воспитанников.

Школьное театральное объединение может являться не только начальной ступенью театрального образования, но и **новой, эффективной** формой общего и эстетического развития школьников – подростков.

Современные ученые – педагоги ведут неустанный поиск новых воспитательных средств и форм, изучают условия духовного развития подрастающего поколения, исследуют различные технологии воспитания, обеспечивающие гуманизацию педагогического процесса. Развитие творческой личности, ее самостоятельности и инициативы – одна из актуальных задач современной школы. А детское театральное творчество обладает большими резервами воспитательного – образовательного воздействия.

В программе «Актерское мастерство» отражено **своеобразие** начального периода специальной подготовки с учетом особенностей не только подросткового возраста, но и начального этапа освоения художественной профессии. Объединение предполагает поступательность в познавательной деятельности каждого воспитанника и всей группы, динамику и последовательность в приобретении знаний, пусть специфическое, но все же соблюдение рамок урока и ритмичности нагрузки.

Детский театр имеет свои особенности. Специфика работы в том, что она включает три взаимосвязанных направления: организаторское, педагогическое и художественно-творческое. *Моя задача, как организатора – создать коллектив единомышленников, соавторов спектакля. Моя задача, как педагога, - найти такой подход к ребятам, чтобы каждый чувствовал себя нужным, незаменимым в театре. Моя задача, как режиссера – найти атмосферу, воздух для актера в театре и в спектакле; угадать в мальчике другого человека, роль которого предстоит сыграть.* Помочь создать каждому его образ. Если «связать» все три направления – то общую задачу нужно сформулировать так: УВЛЕЧЬ! Тогда ребенок сам «раскроет свой секрет- талант» и будет творить вместе с тобой. Остается только беречь детскую выдумку и обогащать всеми возможными способами (костюмы, свет, звук, декорации).

Необходимым условием обучения является создание оптимальных педагогических условий для формирования личности будущего артиста-художника. Эта задача решается в театральном объединении, которое в союзе с общеобразовательной школой при поддержке семьи и общественности и с использованием средств массовой информации призваны обеспечить каждому воспитаннику условия как для широкого всестороннего развития, так и для узкого специального образования.

Каждое занятие – задание – задача – требование - этюд может ненавязчиво стимулировать открытие воспитанниками ценности трудолюбия, пыливости, самостоятельности, требовательности к себе, совершенствования в технике, расширения знаний о предмете работы, ответственности перед зрителями, повышения общего культурного уровня, театрального вкуса, культуры анализа театральных впечатлений.

Сущность актерского мастерства понимается нами как создание «образа действий» (Станиславский) на основе драматургического задания. На занятиях каждый воспитанник знакомится с сущностью исполнительского театрального творчества с существованием «языка» действий, с выразительностью и содержательностью этого языка, с достижениями в пользовании им – и познает свои возможности в творчестве.

Деятельность школьников в процессе подготовки театрального действия должна быть прежде всего эстетической деятельностью. Это предполагает создание у школьников установок на познание действительности, всех сторон жизни в различных ее проявлениях, отражение волнующих их нравственных проблем; общение со зрителями через произведение, созданное для театра; формирование интереса к искусству театра; стремление овладеть его выразительным языком, основами актерского мастерства. В школьные годы, когда человек формируется, складывается его характер, мировоззрение, выявляются наклонности, призвание, подростки должны получить возможность развивать свои художественные способности.

К.Д.Ушинский был убежден, что предоставление ребенку возможности свободного выбора, полной, широкой деятельности, поглощающей всю его душу, посильной для него, и является истинной целью жизни, так как цель эта – сама жизнь.

Представляю свою художественно-эстетическую программу «Актерская грамота». Она рассчитана на обучение школьников в возрасте 9-17 лет и предполагает насыщенность занятий в течение четырех лет обучения.

Назначение программы – не только готовить с подростками отдельные постановки, но чтобы профессионально проводить школьные мероприятия, театрализованные представления в праздничных программах; в целях подготовки ведущих концертов, конкурсов; научить подростков законам художественного слова, умение держать себя правильно на сцене.

В содержании программы прослеживается взаимосвязь **со школьными предметами:** литературой, историей, коми литературой. В практической работе присутствуют отрывки, эпизоды, стихи из программы произведений.

Немаловажное место в программе отводится **национально-региональному компоненту**, выраженному в изучении творчества коми актеров, режиссеров, художников и знакомства с театрами города Сыктывкара, а также в применении на занятиях коми народных игр. Пройдя курс обучения по данной программе, актеру школьного театра открывается перспектива продолжить свое обучение по этому виду деятельности в средне-специальных и высших учебных заведениях.

Моё объединение будет **отличаться** от других театральных объединений тем, что:

- в моих постановках преобладает не только актерское мастерство, но и музыкально – хореографическое действо, где используется театральный, песенный жанры;
- в спектакле используются: мимика, пластика, жест ...
- деятельность ребят в процессе подготовки театрального действия является прежде всего эстетической деятельностью.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Главной целью программы «Актерская грамота» является развитие творческих способностей ребят через освоение элементов актерского мастерства и создание художественного образа.

Цели:

1. Воспитание творческого коллектива.

Портрет творческого коллектива – это сплоченное объединение единомышленников, которых связывают: *общая цель* – личность, свободная и открытая творчеству; *общая боль* – зло и преодоление зла; *единая вера* – дружба и победа добра; *безграничная радость* – открытие себя и других; *совместный труд* – театральная постановка.

2. Воспитание творческой личности.

Портрет творческой личности – это личность, стремящаяся и способная к осмыслению и созданию себя и окружающего мира, к общению с людьми и искусством, к труду, игре и фантазии, к соперничеству, к гармонии музыки и цвета, мысли и жеста, к овладению словом и культурой дела.

Из поставленных целей выделяются следующие конкретные **задачи:**

Обучающие:

- научить ребенка видеть, ценить и оберегать прекрасное;
- освоить элементы актерского мастерства;
- устранить творческий зажим.

Развивающие:

- развивать творческий подход к любому делу, творить красоту своими руками, способствовать развитию творческого мышления, воображения;
- развивать совершенствование своего профессионализма в синтезе театра и педагогики: педагог, способный чувствовать, как художник, и художник, умеющий мыслить, как педагог и, наконец, психолог, умеющий наладить разговор с родителями, постоянно поддерживать внутреннюю энергию своего роста (искать в себе творческие резервы).

Воспитательные:

- формировать потребность в постоянном совершенствовании актерского мастерства, активной творческой позиции;
- обратить внимание взрослых на актерские способности детей и предложить оказать творческую поддержку со стороны семьи;
- освоить элементы актерского мастерства;
- прививать любовь к театру;
- создать и сохранить стабильный творческий коллектив.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

«Актерская грамота»

- Тип – дополнительная образовательная программа
- Вид – модифицированная
- Направленность - художественно-эстетическая
- Классификация:
 - по признаку – общеразвивающая
 - по цели обучения – развивающая художественную одаренность
 - по возрастному принципу – разновозрастная
 - по масштабу действия - учрежденческая
 - по срокам реализации - четыре года

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ

Выполнение программы рассчитано на четыре года. Возраст воспитанников в группе 9-17 лет, так как возрастные и психофизиологические особенности детей, базовые знания, умения и навыки общеобразовательной школы, соответствуют данному виду творчества. Уровень подготовки детей при приеме в группу первого года обучения определяется собеседованием и коллективным (педагог, ребята, желающие родители) прослушиванием (басни, стихи, миниатюры, песни и т.д.).

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» с приложением «Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях различного профиля» определяется 144 час в год.

Год обучения	Продолжительность 1-го академического часа	Продолжительность перерыва	Количество занятий в неделю	Всего часов в неделю, в год.
I год	40 мин	10 мин	2 зан.	4 ч/144ч
I год	30 мин	-	1 зан.	1ч/ 36 ч
II год	40 мин	10 мин	2 зан.	4 ч/144ч
III год	40 мин	10 мин	2 зан.	4 ч/144ч
IV год	40 мин	10 мин	3 зан.	4 ч/144ч

При этом из общих часов занятий выделяются индивидуальные для работы со слабыми и одаренными детьми. А также время для подготовки к программам и конкурсам городского

масштаба. При необходимости проводятся общие занятия и создаются разновозрастные труппы. Курс поддерживает связь со школьными предметами: литература, история и т.д. В практической работе присутствуют отрывки, эпизоды, стихи из программы произведений.

К реализации данной программы привлекаются дети, родители, учителя, коллеги, руководство ЦДОД и школы № 36, творческая (театральная) интеллигенция города.

Большую помощь в этом оказывают родители. Никто не станет отрицать, как важно создать атмосферу творчества в объединении, в душе, в семье. Еще никому “языки” искусства не приносили вреда. Но для каждого они становились тем заветным ключиком к светлому, таинственному, трепетному чувству, что называют вдохновением.

На первом этапе в объединение принимаются все желающие. По итогам первой четверти (своего рода испытательный срок) проводится анализ результатов тренинговой практики. Ребята знакомятся с правилами обучения, разучивают гимн театра, девиз, клятву Мельпомены, привыкают к системе занятий. И, наконец, маленьких актеров посвящают в студии. К этому событию необходимо подготовить самостоятельно свои актерские, режиссерские работы.

На данном этапе основная задача – снять страх, зажим у ребенка перед сценой, зрительным залом; перед предстоящими усилиями, возможными неудачами, неловким положением, в котором может оказаться ребенок в ходе импровизированных показов на занятиях. В воспитании свободы ребенка в его актерских проявлениях, уверенности в добром расположении каждого участника совместной творческой деятельности.

Занятия в творческом объединении – «это работа души и чем усерднее эта работа, тем уважительнее отношение ребенка к самому себе, а также учителя к своей собственной личности». (Н.Е.Щуркова – доктор педагогических наук)

Теоретической основой материала, изучаемого в четырех годичном курсе «Актерская грамота», служат учение К.С.Станиславского и интерпретация его идей, предложенная П.М.Ершовым. Последовательность распределения материала заключается в том, чтобы в течение первого года воспитанники открывали для себя поведение (действие) как основной материал актерского мастерства.

В течение второго года – серьезное внимание уделяется сценической речи. Студийцы открывают для себя выразительность и яркость действия (поведения) как основу выступления актера перед зрителем, а на третий год – познакомились с технологией создания «характера» на сцене. В последний же, четвертый год воспитанники театрального объединения будут заняты проблемами сверхзадачи и содержанием работы актера между показами спектакля. Занятия групповые, по подгруппам и индивидуальные.

Третий и четвертый год обучения наиболее активный в плане спектаклей и показов студийцев, участия в городских конкурсах, творческих проектах. Повышена требовательность к уровню творческих достижений ребят.

Оценивать работу каждого воспитанника по предлагаемой программе в конце года или полугодия предполагается по уровню выступления на зачетном, экзаменационном показе, а также по уровню положительной динамики развития каждого воспитанника.

Основание перевода воспитанника на следующий этап обучения – является освоение программы первого года обучения, затем второго года обучения и т.д.

Основание для отчисления – систематические прогулы.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

I год обучения – развивающий.

Во главу угла ставятся задачи личностного развития студийца. Выявляется творческий потенциал каждого, интерес к обучению, способность к сотрудничеству учеников и родителей. Оценивается работа по показателям сравнительного личностного роста и участия.

К концу года к ним выдвигаются следующие требования:

ЗНАТЬ требования по технике безопасности, правила поведения в ЦДОД и в школе № 36, правила поведения зрителя в театре, знание театральных терминов (театр, актер, премьера,

режиссер и т.д.), о театрах нашего города, иметь представление об истории возникновения искусства театра.

УМЕТЬ ориентироваться в пространстве сцены, общаться с партнером, самостоятельно проводить тренинг – разминку, работать в коллективе.

ПРИБОБРЕСТИ НАВЫК - быть опрятным на занятиях, уважать коллективные репетиции, доброго отношения со сверстниками (мальчики с девочками), навык активного участия в репетиционной работе.

II год обучения – обучающий.

Во главу угла ставится сам предмет обучения. Разбудить в ребенке познавательный интерес к творческому процессу и приобщить к творчеству родителей. Оценивается по критериям овладения предметом.

Требования к концу учебного года:

ЗНАТЬ историю зарождения театра, как вида искусства; виды театров; язык театрального жанра, историю театра в коми крае, расширить свои знания о профессии актера и других театральных профессиях.

УМЕТЬ самостоятельно подбирать интересный, яркий, зрелищный литературный материал для сценических работ; выстраивать этюды; органично действовать в предлагаемых обстоятельствах; создавать сценический образ; анализировать просмотренные спектакли; импровизировать на площадке; работать с текстом (улавливать текст и подтекст); взаимодействовать с партнером, коллективом, залом.

ИМЕТЬ НАВЫК зрительной и моторной памяти; самоконтроля за дикцией; серьезного отношения к репетициям, уважения чужого времени, сценической культуры на сцене и за кулисами; самостоятельной работы над ролью.

III и IV годы обучения – творческая мастерская.

Совместное сотрудничество студийцев, педагога и родителей.

Требования:

ЗНАТЬ творчество известных театральных деятелей; о системе подготовки актера к творчеству, правильному сценическому самочувствию; творческую родословную своей семьи.

УМЕТЬ вести разговор на сценической лексике (общение с партнером на репетициях); самостоятельно проводить репетиции; экспериментировать на сценической площадке; передавать свои знания младшим студийцам.

ИМЕТЬ НАВЫК внимательного отношения к окружающей жизни в целях интересных творческих типажей, событий; ораторского искусства (самостоятельно готовить и выступать с экспресс – событиями); постоянного совершенствования актерского мастерства; маркетинга (уметь рекламировать и предлагать готовые творческие работы зрителю, приглашая на показы); поддержки имиджа своего коллектива, звания воспитанника академии счастливых наук – воспитанника ЦДОД № 36.

Оценивать работу каждого воспитанника по предлагаемой программе в конце года или полугодия предполагается по уровню выступления на зачетном, экзаменационном показе, а также по уровню положительной динамики развития каждого воспитанника.

Основанием завершения обучения является освоение данной программы и творческие достижения учащихся. Это и является **моделью выпускника**.

Создание творческого пространства, которое уникальной силой искусства поможет выпускнику состояться как личность (человек, как представитель общества, свободно и ответственно определяющий свою позицию среди людей).

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задача: создать атмосферу добра и уюта. Увлечь детей. Основное внимание уделить раскрытию творческих возможностей ребенка, заложенных природой и созданию творческого коллектива.

№	Раздел	Тема	Педагогические задачи	Количество часов		
				теория.	практика	всего
I (1)		ЦДОД, объединение и ты. Инструктивное занятие по охране труда.	Познакомить с историей ЦДОД, традициями, внутренними правилами поведения, техникой безопасности	2	-	2
2	Введение в предмет	Театр	Дать представление о театре, как специфическом, своеобразном, синтетическом виде искусства.	1	1	2
3		Древнегреческая колыбель театра	Рассказать о зарождении театра, как вида искусства	2	2	4
II (4)	Азбука театра	Театр, сцена	Поставить проблемный вопрос о назначении театра и его необходимости как зеркала, в котором отражаются недостатки и достоинства человека; как праздник; как место, в котором рождается вдохновение	4	-	4
5		Театральный словарь	Пополнить словарный запас, познакомить с терминами, значением слов	4	-	4
III (6)	Тренинг	Творческая разминка, система школы актера	Убедить в необходимости систематических занятий по актерскому мастерству. Научить сосредотачиваться на Самом себе, раскрывать свой внутренний мир	1	16	17
7		Игра	Погрузить ребят в присущую им стихию игры, развивая при этом такие психологические структуры, как память, волю, внимание, воображение, образное мышление	1	14	15
8		Импровизация	Дать максимальную инициативу творческой фантазии ребят	1	10	11
IV (9)	Искусство быть зрителем	Актер и зритель - партнеры	Доказать, что актер и зритель – две половинки одного целого творческого процесса на сцене	2	2	4
10		Умный, думающий, благодарный	Развивать зрительный дар детей, их способность воспринимать театральное	1	3	4

		зритель	действие. Научить передавать впечатления, анализировать спектакль			
11		Театры нашего города	Соединить имеющиеся знания о театрах в единое целое; рассказать историю создания театров	4	6	10
У 12	Как рождаются спектакли	Драматургия	Обратить внимание на тот факт, что театр стал настоящим искусством только тогда, когда соединил игру актеров с литературой, когда в основу театрального действия была положена драматургия	2	2	4
13		Театральные профессии	Познакомить со спецификой театральных традиций	4	6	10
14		«Антураж» к спектаклю	Объяснить из каких компонентов складывается атмосфера спектакля, сказка театра, тайна кулис	2	2	4
15		Спектакль	Подвести итог данному разделу и разыграть спектакль-импровизацию. Разработать практическую схему рождения спектакля.	1	1	2
	Репетиция	Репетиция	Определяется в рабочем порядке (конкретно)	-	41	41
У1 16	Контрольное занятие	Посвящение в студии	Познакомиться с природными возможностями ребенка и его организаторскими способностями	-	2	2
17		Экспромт-сообщение	Проверка качества усвоения наиболее важных тем (выборочно)	-	2	2
18		Бенефис маленького актера	Подготовить программу, в которой каждый ребенок покажет свою работу, рожденную и отработанную в учебном творческом процессе; привлечь родителей к подготовке	-	2	2
			ИТОГО	34	110	144

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПЛАНА НА 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

ТЕМА 1. *ЦДОД, объединение и ты. Инструктивное занятие по охране труда.*

Центр – академия счастливых наук, театральное объединение – храм, а ты – Творец; клятва Мельпомены, Гимн ЦДОД, студийная песня.

РАЗДЕЛ I Введение в предмет

ТЕМА 2. *Театр.*

Виды искусства (литература, музыка, танец, архитектура, кино, фотография, искусство моды, дизайна, театра). Музы искусства. У каждого вида искусства свой язык, своя техника создания образа. Разыграть знакомую сказку на любом «языке искусства».

Театр – это прекрасный мир, созданный волей и душой человека. Он, как человек, имеет свое лицо, одежду, характер, привычки, даже суеверия.

ТЕМА 3. *Древнегреческая колыбель театра.*

От магического действия в честь бога Диониса к театральному спектаклю – произведению искусства (рождение театра из игры и обряда). Эсхил, Софокл, Эврипид, Аристофан...

Греция, хор, персона, маски, котурны; здание театра («орхестра» – круглая площадка с алтарем, «парод» – проход, «скена» – деревянная пристройка, где переодевались и меняли маски актеры.

РАЗДЕЛ II. Азбука актера

ТЕМА 4. *Театр, сцена.*

Театр – место для зрелищ; театр – это игра и для актера и для зрителя; театр – это трудная ежедневная работа коллектива; театр – это трибуна, с которой ты обращаешься к зрителю.

Сцена – площадка, на которой происходит действие; дом в котором творить актер. Устройство и одежда сцены.

ТЕМА 5. *Театральный словарь.*

Актер – исполнитель, гастроль – гость и роль, дебют – первый выход на сцену, декорации – от французского «украшать», партнер – актер, с которым работаешь на сцене, премьера – первый спектакль, режиссер – организатор и создатель спектакля и т.д.

РАЗДЕЛ III. Тренинг

ТЕМА 6. *Творческая разминка, система школы актера.*

Тренинг – универсальная творческая разминка, кладезь неистощимых детских выдумок и фантазий. Творчество не родится по команде: необходима атмосфера поиска, спора, соревнования, куража.

В любом задании фиксируется композиционный закон – начало – середина – конец. На языке драматургии это – завязка – кульминация – развязка. На языке актерского мастерства – увидел – оценил – действую.

Я «в предлагаемых обстоятельствах». Событие – сиюминутное происшествие, меняющие поведение актера на сцене. Взаимодействие в тренинге, приспособление.

ТЕМА 7. *Игра.*

В основе игры лежит инстинкт подражания, который человеку дала сама природа. Театральная игра – игра воплощение (задание можно выполнить, придумав историю и имея понятную цель). Сотоварищи в игре; играть для себя и играть публично – разные вещи; искренность, азарт, вера в «предлагаемые обстоятельства».

ТЕМА 8. *Импровизация.*

Импровизация – сиюминутное, неожиданное, творческое решение темы, вопроса, задания, сцены. Занятия по индивидуальной и групповой импровизации на заданную тему. Слова, мысли и чувства находятся в первозданной импровизационной свежести; партнерам необходимо быть всегда на чеку.

РАЗДЕЛ IV. Искусство быть зрителем

ТЕМА 9. *Актер и зритель – партнеры.*

Кто они: актер и зритель? Чего ждут друг от друга? Почему не могут существовать друг без друга? Культура актера на сцене и за кулисами; культура зрителя.

ТЕМА 10. *Умный, думающий, благодарный зритель.*

Творческий процесс до – во время – после спектакля; определять тему (о чем?), идею (что?), сверхзадачу (ради чего?).

ТЕМА 11. *Театры нашего города.*

Рассказать историю создания театров: Государственный ордена дружбы народов Академический театр им. В.Савина Республики Коми (октябрь 1930 год), Государственный театр оперы и балета Республики Коми (26 августа 1958 года), Государственный театр фольклора Республики Коми.

РАЗДЕЛ У. Как рождается спектакль

ТЕМА 12. *Драматургия.*

Драматургия – это литературные произведения, предназначенные для сценического воплощения в спектакле. Текст пьесы в основном состоит из реплик; диалог; монолог; ремарка – пояснения автора. Жанры (комедия, трагедия, пьеса – сказка, т.д.). Драматургии.

ТЕМА 13. *Театральные профессии.*

Режиссер, актер, гример, костюмер, светорежиссер, звукорежиссер, художник, суфлер...

ТЕМА 14. *«Антураж» к спектаклю.*

Афиша, программа, костюмы, грим, пастиж (парики, накладные бороды, усы, брови), свет, звук, декорации. Вторая жизнь вещей.

ТЕМА 15. *Спектакль.*

Основные темы раздела. Подвести итог данному разделу и разыграть спектакль – импровизация. Разобрать практическую схему рождения Спектакля.

РАЗДЕЛ У1. Контрольное занятие

ТЕМА 16. *Посвящение в студии.*

Визитная карточка творца.

ТЕМА 17. *Экспромт-сообщение.*

Практика: проверка качества усвоения наиболее важных тем (выборочно).

ТЕМА 18. *Бенефис маленького Актера.*

Практика: Театр, творческий ансамбль (коллектив). Успех зависит от каждого.

ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Цель: Оценка состояния процесса обучения в соответствии с планируемым построением индивидуальной линии развития.

Первый год обучения.

Вид контроля	Цели и задачи	Содержание	Формы	Критерии
Входящий	Определить исходный уровень развития, природную одаренность детей	Самостоятельный поиск и подготовка литературного материала для показа.	Занятие «Посвящение в студию»	Речь, пластика, импровизация
Текущий	Проверка качества усвоения наиболее важных тем (выборочно)	Азбука театра. Театры нашего города.	Экспромт – сообщение.	Знание профессиональных терминов, история театров родного города
Итоговый	Определить творческие достижения в области освоения знаний, применения их на практике и наличия стойкого интереса к предмету.	Творческий показ индивидуальных работ.	Бенефис маленького актера.	Умение ориентироваться в сценическом пространстве. Работа над ролью, создание образа

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

I года обучения.

«Начальная театральная школа»

«Раскрепощение».

I. Тренинг.

1. Снятие зажимов: мышечных, голосовых, мыслительных. Эмоциональное энергетическое раскрепощение.
2. Развитие творческой активности.
3. Коммуникабельность и избавление от комплекса неполноценности.
4. Развитие индивидуальности.
5. Развитие навыков коллективизма и конкуренции.

II. Первые роли.

Работа с малышами ведется под девизом: «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце мудрым будет» (С.Я. Маршак)

1. Моноспектакли (этюды)

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

№	Раздел	Тематика	Количество часов		
			Т	П	Всего
(1) I	Введение в предмет.	Инструктивное занятие по технике безопасности. «Как хорошо, что есть театр!»	1		1
II(2)	Тренинг	Творческая разминка, система школы актера.	1	9	10
III(3)	Приобщение к театру.	Театр нашего города. Театральная профессия.	1	8	9
IV(4)	Сценическая речь.	Работа над звуком.	1	6	7
(5)	Тайны кулис.	Знакомство с техникой сцены.	0,5	0,5	1
(6)	Мастерство актера.	«Учимся играть в театр». Этюды.	0,5	6,5	7
V (7)	Контрольное занятие	«Мельпомена помоги, вдохновеньем озари и удачу подари». Показ этюдов.		1	1
		ИТОГО	5	31	36

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПЛАНА НА I ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Инструктивное занятие по технике безопасности.

РАЗДЕЛ I. Введение в предмет.

ТЕМА 1. Инструктивное занятие по технике безопасности.

«Как хорошо, что есть театр».

Театр – это прекрасный мир, созданный волей и душой человека. Он, как человек, имеет свое лицо, одежду, характер, привычки. Музы искусства.

Театр – сценический вид искусства. Театр – коллективное искусство. Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – диалог и игра. Кто создает волнующий, удивительный, незабываемый праздник – спектакль – Артисты.

РАЗДЕЛ II. Тренинг.

ТЕМА 2. Творческая разминка, система школы актера.

Развитие творческой активности, индивидуальности. Снятие зажимов: голосовых, мышечных, мыслительных. Избавление от комплексов и развитие коммуникабельности. Тренировка через специальные упражнения всех органов ребенка, развитие координации, внимание и воображения. Все это проводится на каждом уроке в первые минута занятий в игровой форме в течение года.

РАЗДЕЛ III. Приобщение к театру.

ТЕМА 3. Театры нашего города. Театральные профессии.

Посещение спектаклей, экскурсии за кулисами.

После просмотра спектаклей на очередной встрече важно уделить несколько минут анализу впечатлений каждого. Организация творческой встречи с артистами и посещение репетиций, с обзором работы служб театра (по возможности). Знакомство с театральными профессиями, с театрами нашего города, их репертуаре, с российскими театрами и актерами. Рассказать историю создания театров.

РАЗДЕЛ IV. Сценическая речь.

ТЕМА 4. Работа над звуком.

Упражнения на дыхание, артикуляцию, голос. Словесное действие. Видение. Логика речи: пауза, ударение, интонация. Работа над скороговорками, их произношение. Учим четкому произношению с убыстряющим ритмом с разными задачами.

РАЗДЕЛ V. Тайны кулис.

ТЕМА 6. Знакомство с техникой сцены.

Знакомство с собственно сценой, её оборудованием и назначением.

РАЗДЕЛ VI. Мастерство актера.

ТЕМА 6. «Учимся играть в театр».

Все начинается с этюдов на память физических действий (ПФД), игры в кругу и по очереди: этюды «Коробок», «Пуговица», затем – «Я помогаю маме» (показ).

Следующие этюды сюжетные, коллективные, индивидуальные.

РАЗДЕЛ VII. Контрольное занятие.

ТЕМА 7. «Мельпомена помощи, вдохновеньем озари и удачу подари».

Показ этюдов. Показ творческих работ на празднике «Последняя гастроль артиста». На это мероприятие приглашаются гости, родители.

ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Цель: Оценка состояния процесса обучения с планируемым построением индивидуальной линии развития.

Первый год обучения.

Вид контроля	Цели и задачи	Содержание	Формы	Критерии
Входящий	Определить исходный уровень развития, природную одаренность детей.	Самостоятельный поиск и подготовка литературного материала для показа.	Показ самостоятельных работ. Тренинг.	Навыки пластической выразительности, сценической речи, импровизация.
Итоговый	Определить творческие и актерские способности детей через совершенствование речевой культуры и овладение приемам пластической выразительности с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка.	Творческий показ индивидуальных работ.	Праздник «Последняя гастроль артиста».	Использование необходимых актерских навыков: умение ориентироваться в сценическом пространстве, свободно взаимодействовать с партнером, импровизировать, сосредотачивать внимание, эмоциональную память, общаться со зрителем.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задача: научить общаться на языке театра. Выработать навыки работы в группе. Во главу угла становится сам предмет обучения.

№	Раздел	Тема	Педагогические задачи	Количество часов		
				теория.	практика	всего
I (1)	Диалог	Впечатления лета, идеи, планы. Инструктаж по технике безопасности	Обсудить летние накопления в «портфеле идей», план – прогноз на учебный год.	1	1	2
2		Сам себе режиссер	Повторить материал пройденного учебного года. Дать возможность самостоятельно подобрать литературный материал и поставить его на площадке	1	7	8
П 3	Мастерство актера	Этюд – как основное средство воспитания Актера	Найти путь к индивидуальности исполнителя с помощью этюдов, стимулировать творческий рост студийца (подбирая учебный материал)	2	18	20
4		Действие – основа актерского мастерства	Объяснить, что подлинно действуя, человек (актер) подлинно чувствует, а следовательно, творит, действует в мыслях. Действие – это путь к чувству. Дать понятия: действие в «предлагаемых обстоятельствах» и творчество начинается с «если бы»	2	10	12
5		Сценический образ	Развитие художественной и образной фантазии, которая необходима для создания целостного и характерного образа героя в спектакле	2	7	9
6		Сценическая речь	Освободить индивидуальный «творческий голос». Работа над дикцией, развивать память, оттачивать слух	1	16	17
7		Сценическое движение	Совершенствовать пластичность ребят. Объяснить значимость точного, завершенного	1	7	8

		Контрольное занятие.	жеста на сцене Урок танца (с приглашением танцевально ансамбля «Фантазия»			
Ш 8	Тайны кулис	Зазеркалье театра	Приоткрыть тайну закулисы – места чудес и превращений	2	4	6
9		Люди искусства	Повторить и закрепить тему «Театры нашего города» и рассказать о творчестве коми актеров, режиссеров, художников	4	-	4
10		Закулисные приметы, байки	Рассказать интересные случаи из жизни известных актеров	2	-	2
1У 11	Азбука актера	Театральный словарь	Расширить кругозор ребят в области любимого занятия, дать возможность серьезней подходить к своему хобби	3	-	3
12		Время и люди	Повторить и закрепить тему: «Театры нашего города». И рассказать о творчестве коми актеров, режиссеров, художников	2	2	4
У 13	Тренинг	Игра	Дать возможность взглянуть на мир с разных точек зрения. Занятия выстраивать на импровизированных, носящих коллективный характер играх	-	19	19
14	Репетиция	Занятия - репетиции	Работа над постановками малых форм	-	28	28
У1 15	Контрольное занятие	«Мельпомена, помоги, вдохновеньем озари и удачу подари»	Проанализировать результаты своего (как педагога и как режиссера) труда, дать возможность студийцам почувствовать радость совместного творчества актера и зрителя. Показ программы на зрителя	-	2	2
			ИТОГО	23	121	144

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПЛАНА НА П ГОД ОБУЧЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Диалог

ТЕМА 1. *Впечатления лета, идеи, планы.*

Впечатления лета – в актерскую копилку. Экспромт – капуста «Сцена – сцена, я скучаю».

Цели и задачи студии на учебный год. Техника безопасности – дело серьезное.

ТЕМА 2. *Сам себе режиссер.*

Я – драматург, я – режиссер, я – актер, я – зритель. Стихи, басня, зримая песня, клип, пародия, монолог.

РАЗДЕЛ II. Мастерство актера

ТЕМА 3. *Этюд – как основное средство воспитания Актера.*

Этюд – это игра в проблемной ситуации персонажа с использованием собственных слов исполнителя роли. Составные части этюда: мысль – событие – действие – обстоятельства.

Этюды с воображаемыми предметами, одиночные, парные, групповые.

ТЕМА 4. *Действие – основа актерского творчества.*

Действие – это язык театра, действие – единый психофизический процесс, направленный на достижение цели. Внимание – действие, направленное на объект воображения. Воображать – это значит уже начать действовать: что-то представлять, фантазировать.

Свобода – (освобождение мышц происходит через действие) может быть механическим (напрягли мышцы, расслабили) или психофизическим (когда вы подлинно, т.е. последовательно, логично, целенаправленно, личностно и сиюминутно действуете).

Характеристика действия: логичность, последовательность, обоснованность, целесообразность.

Оценка фактов и событий. Вера в предлагаемое обстоятельство.

Если бы...

ТЕМА 5. *Сценический образ.*

Работа над ролью и над собой. Роль, характер, костюм, грим ... - образ.

ТЕМА 6. *Сценическая речь.*

Дыхательная гимнастика. Артикуляционная гимнастика. Словесное действие. Видения.

Подтекст. Наизусть стихи, басни, монологи. Техника речи: дыхание, голос, дикция.

Молодика речи, темп – ритм. Логика речи: пауза, ударение, интонация, логическая перспектива.

ТЕМА 7. *Сценическое движение.*

Жест – древний язык человечества. Пластика тела, взгляд, внимание, память, контроль за движениями. Пантомима. Подтекст. Способность воплощать в движениях тела жизнь, характер, образ сценического героя.

РАЗДЕЛ III. Тайны кулис

ТЕМА 8. *Зазеркалье театра.*

РАЗДЕЛ У. Тренинг

ТЕМА 13. *Игра.*

Я – предмет, я – растение, я – животное, я -...

«Шутить телом», любить нелепости и неожиданности, смелость в игре. Самостоятельная подготовка и проведение тренингов.

ТЕМА 14. *Занятия – репетиции.*

Работа над постановками малых форм.

РАЗДЕЛ У1. Контрольное занятие

ТЕМА 15. *«Мельпомена, помоги: вдохновеньем озари и удачу подари».*

Спектакль – праздник души; спектакль – итог большого труда всего коллектива; спектакль – экзамен; спектакль – ступенька к новой идее.

ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Второй год обучения.

Вид контроля	Цели и задачи	Содержание	Форма	Критерии
Входящий	Пополнить актерскую «копилку идей» впечатлениями лета.	Преобразовать сценические действия в словесные образы и впечатления лета.	Импровизированный концерт	Правильно выделять паузы, ударные слова, интонации. Выполнять поставленные задачи, чувствовать подтекст.
Тематический	При повторении тем дать максимальную инициативу творческой фантазии детей.	Темы: «Действие – основа актерского мастерства»	Дать детям возможность свободного выбора форм.	Найти путь к индивидуальности исполнителя с помощью этюдов, стимулировать творческий рост студийца. Видеть, чувствовать предмет.
Тематический	Оценить умение создавать пластический образ на сцене.	Этюд на пластику тела.	Урок танца (с приглашением танцевально-го ансамбля «Фантазия»	Способность воплощать в движениях тела жизнь, характер, образ сценического героя. Контроль за движениями, жестами.
Итоговый	Определить уровень усвоения программы	Показ коллективной работы на зрителя.	Спектакль	Умение управлять темпоритмом, держать подтекст, чувствовать партнера, целостно исполнять образ, не выходя из него. Серьезное отношение и настрой к выступлению. Не нарушать поставленные задачи.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задача: строить свою работу так, чтобы ребята открывали для себя выразительность и яркость поведения как основу выступления актера перед зрителем.

№	Раздел	Тема	Педагогические задачи	Количество часов		
				теория.	практика	всего
I (1)	Введение	Впечатления лета, идеи, планы. Инструктаж по технике безопасности	Обсудить летние накопления в «портфеле идей», план – прогноз на учебный год, провести инструктаж по технике безопасности	1	1	2
II 2	Мастерство актера	Актер и его роли	Активизация овладения техникой действия. Умение в случае необходимости помочь партнеру, удерживая свою задачу	2	8	10
3		Работа над ролью в отрывке	Определение различий в действиях разных исполнителей	3	6	9
4		Специфика актерских задач	Действенный характер актерских задач. Навык коллективного творчества при осуществлении задач	2	4	6
5		Работа над ролью в спектакле	Применение знаний, технологии действий для создания характера, образа	2	8	10
6		Мизансцены в спектакле	Точность выполнения мизансцены в репетиционной работе	1	7	8
7		Исполнительская техника и ее роль в работе артиста	Умение вносить корректировку в свое исполнение	1	5	6
8		Значение подробностей в искусстве	Умение активизировать свою фантазию	2	8	10
9		Театр – синтетический вид искусства	Дать возможность маленькому актеру развивать все стороны его творческого потенциала, владеть телом и голосом, совершенствовать актерское мастерство	-	35	35
III 10	Азбука театра	Театральный словарь	Расширить кругозор ребят в области любимого занятия	4	-	4
11		Актерская копилка творческих находок	Предложить концентрировать внимание на интересных моментах в жизни и фиксировать их в творческом блокноте –	1	3	4

			копилке. Объяснить значение и помощь этих идей в работе актера над ролью. Обмен идеями.			
1У 12	Репетиция	Занятия - репетиции	Продолжаем работать над постановками малых форм	-	38	38
У 13	Контрольное занятие	«Мельпомена, помощи, вдохновеньем озари и удачу подари»	Дать возможность ребятам почувствовать радость совместного творчества актера и зрителя, показ программы на зрителя	-	2	2
			ИТОГО	19	125	144

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПЛАНА НА III ГОД ОБУЧЕНИЯ

РАЗДЕЛ I. Введение

ТЕМА 1. *Впечатления лета, идеи, планы.*

Инструктаж по технике безопасности.

РАЗДЕЛ II. Мастерство актера

ТЕМА 2. *Актер и его роли.*

Об этапах работы над ролью («играть результат»). Работа над интонацией.

ТЕМА 3. *Работа над ролью в отрывке.*

Динамичность. Задача персонажа. Замысел отрывка, роли, конфликт.

ТЕМА 4. *Специфика актерских задач.*

Первоначальное формирование представления о специфике актерских задач в этюдах.

ТЕМА 5. *Работа над ролью в спектакле.*

Знакомство с драматургией. Пьеса, отрывок, как канва для выбора логики поведения (действий). Замысел в театрально-исполнительском искусстве. Разные логики поведения.

ТЕМА 6. *Мизансцена в спектакле.*

Раскрытие сюжета при исполнении отрывка. Динамика в исполнении и опоре мизансцен.

Оправдание мизансцен, отбор, требования к ним.

ТЕМА 7. *Исполнительская техника и ее роль в работе артиста.*

Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. Зарождение, представление о действенном характере замысла этюда (парного).

ТЕМА 8. *Значение подробностей в искусстве.*

Начальное умение фиксировать и осмыслить логику действий в наблюдениях за поведением различных групп, учитывая возрастные особенности. Одним из важных «элементов» внутреннего самочувствия являются логика и последовательность. Чего?

Всего: мысли, чувствования, действия (внутреннего и внешнего), хотения, задач, стремления, вымысла, воображения и прочее. Как же внушить ученикам потребность в этой логичности и последовательности на сцене? Мы добиваемся этого на физических действиях.

ТЕМА 9. *Театр – синтетический вид искусства.*

Дать возможность актеру развивать все стороны его творческого потенциала: ВОКАЛ, ТАНЕЦ, ПЛАСТИКА.

РАЗДЕЛ III. Азбука театра

ТЕМА 10. *Театральный словарь.*

Расширить кругозор ребят в области любимого занятия: МОНОЛОГ, ПАНТОМИМА, АМПЛУА, БЕНЕФИС, БУТАФОРΙΑ, КОТУРНИ, МАСКА, ДЕКОРАЦИЯ, МИМИКА, АНТРЕПРЕНЕР, РЕПЕРТУАР, РЕПЕТИЦИЯ, АНШЛАГ.

Тема 11. *Актерская копилка творческих находок.*

Жизненные впечатления, наблюдения, переживания – материал будущего творчества. Актеру надо создать свой образ – его внутреннюю содержательную жизнь. Чтобы раскрыть чужую биографию – нужен внутренний багаж.

РАЗДЕЛ IV. Репетиции

ТЕМА 12. *Занятия – репетиции.*

Я на сцене думаю, вспоминаю, представляю, действую.

РАЗДЕЛ V. Контрольное занятие

ТЕМА 13. *«Мельпомена, помоги, вдохновеньем озари и удачу подари»*

Спектакль – праздник души; спектакль – итог большого труда всего коллектива; спектакль – экзамен; спектакль – ступенька к новой идее.

П.3. ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Третий год обучения.

Вид контроля	Цели и задачи	Содержание	Форма	Критерии
Тематический	Определить уровень знаний по теме «Мизансцена»	Построение эпизодов на заданную тему	Урок - тренинг	Правильная расстановка актера на сценической площадке. Динамика в исполнении и опора мизансцены. Оправдание мизансцены, отбор, требования к ним, образное решение.
Тематический	Проверка качества усвоенного материала	Театральный словарь	Экспромт – сообщение.	Умение пользоваться теоретическими знаниями на практике
Итоговый	Определить уровень освоения материала за учебный год	Показ готовой работы	Инсценировка	Уметь управлять вниманием к партнеру, к предмету, активизировать фантазию, сценическое внимание, раскрыть свой образ не нарушая ансамбль спектакля

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Задача: строить практическую работу, базируясь на приобретенных теоретических знаниях, повторяя и углубляя учебный материал. Работа строится вокруг целостного художественного произведения (спектакля). Используется принцип работы творческой мастерской, а не урочно – классная система.

№	Раздел	Тема	Педагогические задачи	Количество часов		
				теория.	практика	всего
I (1)	Введение	Актерский шаш. Инструктаж по технике безопасности	Создать условия для творческого общения на основе личных впечатления; обсудить план-прогноз на учебный год, провести инструктаж по технике безопасности	1	1	2
П 2	Пьеса	Выбор драматургического материала	Провести идейно тематический и драматургический разбор пьесы. Объяснить, что творческий процесс актера начинается с углубления в пьесу (с разбора). Концентрировать внимание ребенка на постижение сути конфликта, как основного движения сценического действия. Повторить и закрепить темы «Драматургия», «Сценический образ». Разбор пьесы и пробы на роль	1	9	10
3		Сценография	Дать понятие – «единый художественный образ спектакля». Совместными усилиями продолжить работу над сценографией спектакля.	1	5	6
Ш 4	Мастерство актера	Тренинг	Продолжить занятия по актерскому мастерству. Напомнить суть упражнений: действовать в вымысле (нет оценочных критерий, есть предложения и идеи). Разыгрывать ситуации из пьесы в поисках сценических приспособлений к ней.	-	18	18
5		Актерская копилка творческих находок	Продолжать концентрировать внимание на интересных	1	2	3

			моментах в жизни и фиксировать их в творческом блокноте – копилке. Объяснить значение и помощь этих идей в работе актера над ролью. Обмен идеями			
6		Авторские работы	Подготовить номера для показа на школьных площадках. Развивать чувство юмора, т.к. это качество увеличивает сопротивление ребенка всякой неблагоприятной среде. Поощрять личностный подход в решение творческих задач.	-	15	15
1У 7	Творцы сцены, их идеи и мечты	К.С.Станиславский	Познакомить с жизнью и творчеством человека, создавшего систему подготовки организма актера к творчеству, к правильному сценическому самочувствию	3	-	3
8		Люди - легенды	Разбудить познавательный интерес к людям, создающим историю русского театра. Предложить подготовить самостоятельное сообщение о любимых актерах и режиссерах (ораторское искусство)	6	-	6
9		Моя профессия	Расширение и углубление знаний об этих профессиях в целях профориентации. Рассказать об учебных заведениях	3	-	3
10		Занятия - репетиции	Создать спектакль	-	46	46
У 11	Родословная увлечений	Древо творчества	Изучить родословную своей семьи и ее творческие увлечения; создать генеалогическое древо творчества и хобби	1	2	3
12		Театр с доставкой на дом	Поощрять стремления ребят доставлять радость, сюрприз родным и близким	-	12	12
У1 13	Творческий проект	Театр моей мечты	Заглянуть в будущее своей студии с помощью	1	2	3

			детской мечты			
14		Имидж коллектива	Вызвать на разговор и обсудить цели нашего коллектива, состояние нашей души. Посмотреть на себя, свой коллектив со стороны: кем сейчас являемся? Кем хотим стать? Ради чего и к чему стремимся?	1	2	3
15		Визитная карточка	Подготовить программу – визитку студии	1	7	8
УП 16	Контрольное занятие	Спектакль	Дать возможность ребятам почувствовать востребованность, свою значимость	-	3	3
			ИТОГО	20	124	144

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПЛАНА НА 1У ГОД ОБУЧЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Введение

ТЕМА 1. *Актерский шабаш. Инструктаж по технике безопасности.*

Актерский шабаш – «Колдовство лета» План – прогноз объединения на учебный год.

РАЗДЕЛ II. Пьеса

ТЕМА 2. *Выбор драматургического материала.*

«Театр живет не блеском огня,..., а идеями драматурга» (Станиславский) ... режиссера ... актера. Тема (про что хотим поставить спектакль). Идея (что должен понять зритель). Сверхзадача (цель, ради которой мы решаем поставить сегодня именно данный спектакль). Сквозное действие спектакля – путь, по которому идет утверждение сверхзадачи. Конфликт – действенная основа драмы. Герои и роли. Фиксация каждого своих первых ощущений от пьесы (мысль, настроение, видение, цвет, звук)

ТЕМА 3. *Сценография.*

Сценография – образное решение сценического пространства; сценическая атмосфера; работа над эскизами к спектаклю; эскизы костюмов, грим (чтобы лучше раскрыть образ своего героя). Афиши, программы.

С середины 19 века стали рисовать декорации (от латинского «украшение») к спектаклю. Она дает возможность сразу погрузиться в определенную атмосферу и эпоху последнего действия.

РАЗДЕЛ III. Мастерство актера

ТЕМА 4. *Тренинг.*

Этюды на сценическое внимание, свободу и веру в предлагаемые обстоятельства. На предмет, от лица которого существую. Сценическое отношение и оценка фактов. Работа над речью. Мизансцена (размещение на сцене) – образный, выразительный язык режиссера.

ТЕМА 5. *Актерская копилка творческих находок.*

Жизненные впечатления, наблюдения, переживания – мастерская будущего творчества. Актеру надо создать свой образ – его внутреннюю содержательную жизнь. Чтобы раскрыть чужую судьбу, чужую биографию – нужен внутренний багаж.

ТЕМА 6. *Авторские работы.*

Шутки – скороговорки, репризы: анекдот – программы, пародии: клипы, импровизированные программы, поздравления.

РАЗДЕЛ IV. Творцы сцены, их идеи и мечты

ТЕМА 7. *К.С.Станиславский.*

К.С.Алексеев (1863-1938). Система Станиславского: работа актера над собой длится всю жизнь. Заключается в развитии гибкости своей души. Актер должен владеть своей душой, вниманием и телом.

Работа актера над ролью – учит, как разобраться материале, находить ключ к роли, зерно образа.

МХАТ: В.И.Немирович-Данченко.

ТЕМА 8. *Люди – легенды.*

Вторая половина 18 – начало 19 века – крепостные театры (театр графа Шереметьева в Останкино, зал на 250 человек) М.С.Щепкин.

1756 год – Петербург – 1 профессиональный русский театр. Возглавляет его драматург А.П.Сумароков и актер Федор Волков.

Е.Б.Вахтангов (1883-1922) – это всегда праздник; театральные эффекты, гротеск, таинство действия. (комедия дель – арте - комедия масок в эпоху Возрождения). «Принцесса Турандот» - в традициях комедии масок.

В.Э.Мейерхольд (1874-1940) – на первое место ставил зрелищность и необычность представления (движение актеров расставлял до мельчайшего жеста и др.)

ТЕМА 9. *Моя профессия.*

Режиссер – как профессия (главный организатор и создатель спектакля; увлечь пьесой разных людей, от актера до зрителя); мыслить событийно, образно.

Актер – как профессия (мертва, если нет возможности регулярной реализации в ролях, на сцене, на зрителя) – необходимо владеть мастерством перевоплощения. Актер в переводе с латинского «исполнитель».

ТЕМА 10. Занятия - репетиции

Создать спектакль.

РАЗДЕЛ У. Родословная увлечений

ТЕМА 11. Древо творчества.

«Генеалогия» - в переводе с греческого «родословная» - наука, которая занимается поисками предков людей. Незнание своих предков прежде приравнивалось почти к отсутствию образования.

А.С.Пушкин гордился пуговицей с мундира предка Абрама Ганнибала – вмонтировал ее в трость. Римляне выписывали родословную на свитках, которые передавали поколениями.

ТЕМА 12. Театр с доставкой на дом.

Театрализованные поздравления с Новым годом, Международным женским днем, с Днем рождения.

РАЗДЕЛ У1. Творческий проект

ТЕМА 13. Театр моей мечты.

Театр: техника сцены, одежды сцены, световые эффекты, зрительные кресла, костюмы, актеры, ..., режиссеры.

Создание эскизов.

ТЕМА 14. Имидж коллектива.

Его нельзя потрогать руками, но он дорогого стоит. Имидж как часть самого себя, коллектива и как явление общественности, общественное мнение. Имидж – это узнавание, свое лицо, почерк, создание собственного образа.

Мой имидж. Родители обо мне.

ТЕМА 15. Визитная карточка.

Кто мы? Откуда мы? Зачем мы? Чего хотим?

РАЗДЕЛ УП. Контрольное занятие

ТЕМА 16. Спектакль.

Ставка на актерский коллектив ансамбль; единство игры, декораций, света и звука; благодарность взрослым соучастникам, соавторам сценического действия.

ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Четвертый год обучения.

Вид контроля	Цели и задачи	Содержание	Форма	Критерии
Входящий	Сконцентрировать ЗУНы для реализации летних впечатлений, идей и показа в едином целостном действии.	Дисциплина, организованность, внимание. Актерские, хоровые, танцевальные навыки.	Импровизированный единый показ «Актерский шабаш».	Уметь правильно разыгрывать ситуации и найти сценические приспособления к ней: работа над речью, на сценическое внимание, правильное размещение на сцене, т.е. мизансцена
Рубежный	Проверка базовых знаний	«Творцы сцены, их идеи и мечты»	Экспресс-викторина.	Умение пользоваться теоретическими знаниями на практике
Итоговый	Определить возможности и способности коллектива и каждого обучающегося.	Показ готовой работы	Участие в городском конкурсе.	Единство игры, декораций, костюмов, света и звука. Единство актерского коллектива — ансамбля.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Первый год обучения.

Раздел, тема	Формы занятий	Методы, приемы	Формы подведения итогов
Азбука театра	Беседы, экскурсии	Объяснительно-иллюстрированный, рассказ, объяснение, иллюстрация, показ	Экспромт сообщение
Тренинг	Игры, творческая разминка	Исследовательский, частично-поисковый, рассказ, показ, наблюдение, анализ, самоанализ, игровые приемы	Импровизация
Искусство быть зрителем	Экскурсии, беседы	Исследовательский, частично-поисковый, рассказ, показ, наблюдение, анализ, самоанализ	Дискуссия
Как рождаются спектакли	Репетиции, театрализованные и тематические концерты, импровизация	Репродуктивный (повторение), показ, импровизация.	Бенефис маленького актера

Второй год обучения.

Раздел, тема	Формы занятий	Методы, приемы	Формы подведения итогов
Диалог	Беседы, игры, тренинг, творческая разминка	Исследовательский, частично-поисковый, рассказ, показ, наблюдение, анализ, самоанализ	Импровизированный концерт
Мастерство актера	Шоу-программы, тренинг, конкурсы	Объяснительно-иллюстрированный, исследовательский, рассказ, показ, наблюдение, импровизация	Экспромт-сообщение
Тайны кулис	Экскурсии, беседы	Исследовательский, частично-поисковый, рассказ, показ, наблюдение, анализ, самоанализ	Дискуссия
Азбука актера	Беседы	Объяснительно-иллюстрированный, исследовательский, рассказ, показ, наблюдение, сравнение	Экспресс сообщение
Тренинг	Игры, репетиции	Исследовательский, частично-поисковый, рассказ, показ, наблюдение, анализ, самоанализ, игровые приемы	Подготовка и проведение тренинга

Третий год обучения.

Раздел, тема	Формы занятий	Методы, приемы	Формы подведения итогов
Мастерство актера	Шоу-программы, тренинг, конкурсы	Объяснительно-иллюстрированный, исследовательский, рассказ, показ, наблюдение, импровизация	Экспромт сообщение
Азбука театра	Беседа, блиц-опрос	Репродуктивный (повторение), показ, импровизация	Импровизированный концерт

Четвертый год обучения.

Раздел, тема	Формы занятий	Методы, приемы	Формы подведения итогов
Пьеса	Беседы, творческие задания	Объяснительно-иллюстрированный, исследовательский, рассказ, показ, наблюдение, импровизация	Эскизы к спектаклю: костюмы, афиши, программы
Мастерство актера	Шоу-программы, тренинг, конкурсы	Объяснительно-иллюстрированный, исследовательский, рассказ, показ, наблюдение, импровизация	Экспромт-сообщение
Творцы сцены, их идеи и мечты	Беседы, творческие задания	Объяснительно-иллюстрированный, исследовательский, рассказ, показ, наблюдение, анализ, самоанализ	Показ спектакля, инсценировки
Родословная увлечений	Беседа-лекция, творческие задания	Исследовательский, частично-поисковый, показ, наблюдение, самоанализ,	Составление своей родословной
Творческий проект	Игра, беседа, диалог, демонстрация	Объяснительно-иллюстрированный, рассказ, показ, объяснение, иллюстрация, самоанализ	Составление эскиза театра мой мечты.

Условия реализации программы:

1. Информационные ресурсы:
 - методические пособия;
 - периодика;
 - аудио-видеоматериалы;
 - специальная литература;
 - сценарии
2. Материально-техническое обеспечение:
 - учебное помещение;
 - репетиционная одежда и обувь;
 - сценические костюмы;
 - технические средства обучения (музыкальный центр, компьютер, микрофоны, прожектора, софиты)
3. Кадровое обеспечение:
 - руководитель объединения;
 - хореограф;
4. Взаимодействие с образовательными, культурными, социальными учреждениями города.

Повышение квалификации через посещение семинаров руководителей театральных коллективов при МАОУ ДОД «ДТД и УМ», при республиканском учебно-методическом центре по подготовке и переподготовке кадров Министерства культуры РК. Знакомство с творчеством и обобщением опыта работы коллег ЦДОД по школам города. Выпуск методических рекомендаций в помощь организаторам внеклассной работы.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№	Мероприятия	Сроки
1	Проведение бесед о технике безопасности, правила внутреннего распорядка ЦДОД № 36	Сентябрь
2	Посвящение новых ребят в члены театрального объединения	Октябрь
3	Посещение спектаклей с участием профессиональных актеров, театральных студий	В течение года
4	Посещение занятий театрального критика РК В. С. Морозовой.	В течение года
5	Праздник «Путешествие в страну Театралию», посвященный Международному дню театра	27 марта
6	Огоньки творческих надежд (подведение итогов года)	Май

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

1. Поддерживание постоянного контакта с родителями по контролю за репетиционным процессом и поведением детей.
2. Проведение открытых уроков для родителей – в течение года.
3. Творческий альянс «Два в одном» - совместный вечер отдыха обучающихся и родителей – в марте.
4. Проведение родительских собраний:
 - а) организационное – сентябрь.
 - б) текущие – в течение года.
 - в) заключительное – май.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Участие в массовых мероприятиях ЦДОД № 36.
- Участие в городских праздниках и конкурсах театральных коллективов.
- Показ постановок театрального коллектива.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Нормативная база:

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года: Приказ Министерства образования РФ №393 от 11.02.02г.
2. Закон РФ «Об образовании» - М., 2003
3. Конвенция о правах ребенка – М., 1989
4. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешшкольные учреждения). Сан ПиН 2.4.4.1251-03.-М., Министерство здравоохранения РФ, 2003
5. Сивкова М. Г. Дополнительная образовательная программа: структура, содержание, технология разработки. Сыктывкар, 2004

Психолого-педагогическая:

1. Горелов И. Н., Житников В. Ф. Умеете ли вы общаться?. – М., Просвещение, 2001
2. Кон И. С. Психология ранней юности. – М., Просвещение, 1999
3. Петровский А. В. Популярные беседы о психологии. – М., Педагогика, 2000

Для педагога:

1. Акимов Н.П. О театре – М.,Л., Искусство. 1978.
2. Алянский Ю. Азбука театра – Л., Детская литература. 1990.
3. Белянская Л. Хочу на сцену. – Сталкер, 1937.
4. Гиппус С.В. Гимнастика чувств – Л.,М., Искусство. 1967.
5. Гоголь Н.В. Театральный разъезд после представления новой комедии – Приложения к Ревизору, собр. Сочинений в 7 т. М., Худ. Литература - т.4, 1984-87.
6. Горганов Н.М. Режиссерские уроки Станиславского – 2-е изд. М., Искусство, 1951.
7. Детская энциклопедия. Театр от А до Я – ЗАО Аргументы и факты. 1996.
8. Джексон Ш. Костюм для сцены. – М., Искусство, 1984.
9. Ершов П.М. Технология актерского искусства – 2-е изд. М., РОУ. 1992.
10. Ершова А.П., Букатов В.Т. Актерская грамота – подросткам - М., 1994. Возвращение к таланту. Педагогам о социо - игровом стиле работы. М., АКТЭ. 1995.
11. Карнавал, маски, костюмы. – М., Росмэн, 1995.
12. Кедров М.Н. Статьи, речи, беседы заметки, воспоминания о М.Н.Кедрове – М., ВТО. 1978.
13. Кидин С. Ю. Театр-студия в современной школе. Волгоград, Учитель, 2009
14. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского – М., Искусство, 1978.
15. Латышева В. Зарождение драматургии и театра народа Коми. – Коми кн. из-во, 1968.
16. Нескучалия. Театр и дети. – М., ВЛАДОС, 2001.
17. Никитина А.Б. Театр, где играют дети. – Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов. – М., 2001.
18. Основы сценического движения. – М., Просвещение, 1976.
19. Путешествие в мир Театр. – М., Олма – пресс. Гранд, 2002.
20. Режиссер, коллектив, спектакль. Методическое пособие. – М., 1961.
21. Республика Коми. Энциклопедия. Том 3, Сыктывкар, - 2003
22. Совкова З. Техника звучащего слова. Методическое пособие.
23. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве – М., Искусство. Т. 1. 1954.
24. Станиславский К.С. Работа актера над собой – М., Искусство. Т. 3. 1955.
25. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8-ми томах – М., Искусство. 1954-61.
26. Сценическая речь. Методические советы. – Л., 1987.
27. Театр в пути – Драматический театр имени В. Савина. Сыктывкар, - 1990
28. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены в 2-х томах – 2-е изд. Л., Искусство. 1984. – 2 статьи, записи, репетиции.
29. Топорков В. О Станиславском на репетиции – М., Искусство. 1949.
30. Щепкин М.С. Жизнь в творчестве – в 2-х томах. М., Искусство. 1984.
31. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Театр. – М., 2000.

Для обучающихся:

1. Алянский Ю. Азбука театра – Л., Детская литература. 1990.
2. Газета «Последний звонок» - № 1, 6, 8. 2002.
3. Евренков Н.Н. Что такое театр – книга для детей и их родителей. 1997.
4. Журнал Петрушка - № 1, 2, 3. 1998.
5. Мерзлякова С.И. Фольклор – музыка – театр - М., 1999.
6. Погорельский Ю.М. Сценарии детских праздничных представлений – Санкт-Петербург., 2001.
7. Пушкина С.И. Мы играем и поем – М., Школьная пресса. 2001.
8. Республика Коми. Энциклопедия. Том 3, Сыктывкар, - 2003
9. Розанова Е. Праздники в школе и дома – М., РОСМЭН, 2000.
10. Рылеева Е.В. Вместе веселее – М., 2000.
11. Театр в пути – Драматический театр имени В. Савина. Сыктывкар, - 1990
12. Эванс Ч. Детские праздники – М., РОСМЭН, 1999.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММУ.

Педагог дополнительного образования КОГУТ ВАСИЛЯ МАНСУРОВНА

Образование высшее

Опыт работы в театральном искусстве 20 лет

Закончила Колледж культуры в 1978г., Пермский Государственный институт культуры в 1989г.

Прошла курсы переподготовки в Республиканском учебно-методическом центре по подготовке и переподготовке кадров Министерства культуры РК в 2012г. (ксерокопия документа прилагается).

Программа находится в стадии апробации, будет изменяться, дорабатываться в процессе учебного творческого года.

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Душа, в которой есть пламя любви к делу –
это огромная сила, а две души, объединенные любовью –
это непобедимо».

Да позволит мне, уважаемый коллега, с которым предстоит достигнуть согласия в мыслях, обратиться к нему на дружеское «ТЫ». Так как программа – это, по сути, план моих действий (подчеркиваю моих), то есть конкретное описание путей решения конкретной проблемы (цели), то, следовательно, твое право внимательно ознакомиться с ней или отложить в сторону. Это своего рода трактат (размышление), изложенное на бумагу, прежде всего в целях упорядочения идей, мыслей, предложений и поиска единомышленников.

Самое ценное в актере – его непредсказуемость (зритель не должен угадывать его дальнейших действий). Самое ценное в режиссере – найти таких актеров и создать им условия для творчества. Самое ценное в педагоге – найти некую «единую ниточку», на которую системно нанизывать изучаемый материал. И пусть, пройдя данный курс, ребенок, унесет с собой некое «ожерелье – оберег» в дальнейшую жизнь. Так как научившись в художественной форме выражать свои мысли и чувства, тем самым раскрепощает свою личность. А помочь ему в этом должен не кто иной, как родители и МЫ – педагоги дополнительного образования.

«АТМОСФЕРА» - окружающие условия, обстановка.

«ТВОРЧЕСТВО» - создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей.

Следовательно, если верить словарю Даля, АТМОСФЕРА ТВОРЧЕСТВА есть не что иное, как создание условий для рождения новых ценностей.

АТМОСФЕРА ТВОРЧЕСТВА – пусть она царит в нашем центре дополнительного образования, в наших объединениях, в наших семьях, в

НАШИХ
ДУШАХ.