

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»**

СЕКТОР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ № 1

Принято педагогическим советом МБУ ДО ДТДМ
Протокол №1 от 31.08.2023 г.

Одобрено методическим советом МБУ ДО ДТДМ
Протокол № 11 от 30.08.2023 г.

Утверждаю
Директор МБУ ДО ДТДМ

_____ Е.Э. Жихарцева

Приказ № 789 от 31.08. 2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Одухотворение творчеством»

Срок реализации программы – 4 года.

Возраст обучающихся: 7 – 18 лет.

Разработчик программы:

Штейнберг Л.Н., педагог дополнительного образования.

Программу реализуют:

Штейнберг Л.Н., Лобановская С.К., педагоги дополнительного образования.

Методическое сопровождение: **Рустамянц Л.В.**, методист.

г. Ростов-на-Дону

2023 г.

Содержание

1. Пояснительная записка	3
2. Учебно-тематический план	14
3. Содержание изучаемого материала	23
4. Методическое обеспечение программы	43
5. Список литературы	47
6. Приложение	52

«...нет существенной разницы между созданием картины, литературного произведения, симфонии и поиском новых особенностей в человеческих отношениях или в создании новых граней собственной личности».

К. Роджерс, ученый, психолог.

«Не плоть, а дух делает человека человеком»

Людвиг Фейербах, немецкий философ.

1. Пояснительная записка.

Данная программа называется «Одухотворение творчеством». Известный психолог Виктор Франкл говорил: «человек – это больше, чем психика: человек – это дух». Дух – это большая сила в человеке. Именно дух, а не плоть вдохновляет человека на самые лучшие поступки и мысли. Ведь Человек и становится Человеком, лишь приобщаясь к общечеловеческим духовным ценностям: Истине, Красоте, Добру, которые и есть представление об образе совершенства или идеале. Оценивая силу духа, мы должны принимать во внимание то, как дух способствует раскрытию человеческого потенциала для достижения равновесия и гармонии с миром.

Обычно духовность связывают с религиозностью, а Дух понимается как Божественный Дух. В философии понятие духовности имеет более широкое толкование. Оно рассматривается, как способность человека выходить за рамки своего «Я» и определять себя иначе, не подчиняться обыденному, а преобразовывать его. Подлинное

наше рождение происходит тогда, когда мы открываем для себя глубинные смыслы, заложенные в нас и окружающем мире, проникаем в тайну своего предназначения, когда в нас пробуждаются благородные силы, стремления, определяющие способность жить по законам красоты и добра.

В своем поведении и суждениях человек руководствуется системой ценностных координат. Психологи считают, что ценности - это тот источник энергии, которому нет по силе равной. Но иерархия ценностей у каждого человека своя. Проблемы свободы и ответственности, добра и зла, справедливости и милосердия всегда остро стояли перед людьми в целом и каждым конкретным человеком. Есть стороны внутреннего мира, самые сущностные, которые задают меру человеческого в самом человеке и определяют его жизненный путь.

Человек – существо познающее, творческое, умеющее созидать. Он создает мир отношений с другими людьми, мир культуры. И все это, в свою очередь, *создает его самого.* В творчестве личность человека изменяется, обогащается и развивается. Предметом творчества могут быть не только произведения искусства и изобретения, но и сама человеческая жизнь. Естественное развитие – это еще не творчество. Одно из высших проявлений человеческого духа – творчество, - предполагает личное начало свободного и мыслящего человека-творца.

Большое влияние на создание программы оказали **этические взгляды** на назначение человека русского философа **Н.А. Бердяева**:

- *"творчество... жизни есть не право, а долг и обязанность человека..."*,
- *"...опыт творческий отрешает человека от самого себя и направляет на высший мир"*.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Одухотворение творчеством» относится к **художественной направленности**.

Направление деятельности – театр.

Актуальность образовательной программы.

Любительский театр - не только *прекрасная школа духовности и стимул для личностного роста его участников, выявления их лучших потенциальных возможностей, творческого развития, а также формирования культуры межличностных отношений и системы нравственных ценностей.*

Современность характеризуется быстрым развитием науки и техники, что в свою очередь требует от человека мобильности и гибкости. Человек творческий легче *перестраивается и адаптируется к новым условиям и требованиям жизни.*

В театральном коллективе приходят по интересу, по велению души и сердца. Отношения в любительском коллективе не так строго регламентированы, как в школе, институте, на работе. Здесь основными побудительными мотивами являются *увлечение любимым делом и самореализация* среди близких по духу людей. Пробуждение творческих сил личности воспитанника может стать положительным залогом в её будущем. Для одаренных воспитанников объединение в коллектив близких по духу людей будет поддержкой и помощью в *самосовершенствовании и самовыражении.*

Последние достижения технического прогресса не только несут в себе множество положительных моментов, но и негативных. Массовое увлечение детей и подростков

компьютерными играми пагубно отразилось на их физическом здоровье. Они мало двигаются, переутомляются, портят зрение, осанку. Но еще больший вред наносят неокрепшей психике агрессивные игры и уход в виртуальный мир. Занятия в любительском театре положительно влияют на **социализацию личности** его участников, так как *общение и совместная деятельность способствуют объемному и адекватному формированию внутреннего мира растущей личности*. В этом плане важен нравственно-этический аспект воспитания личности его участников. В идеале, театр должен развиваться в направлении ансамбля творческих единомышленников, следующих принципам *сотрудничества, уважения личности другого человека, ответственности за общее дело и чувства долга* перед коллективом. Все эти замечательные качества в свою очередь влияют на развитие **гражданских добродетелей** в воспитанниках.

В последние десятилетия в нашей стране произошли большие перемены, изменились социальные ценности и идеалы. Совсем недавно образованность была престижна в обществе, сегодня зачастую материальное благополучие ставится выше образования. Общество стало жёстче, прагматичнее, нравственно инфантильнее, появилось много соблазнов и искушений для неокрепших душ. В связи с этим актуальным становится *развитие ценностных ориентаций* участников театра и их *мировоззрения*.

Вот почему в данной образовательной программе уделяется большое внимание вопросам *воспитания уважения к непреходящим вечным ценностям: добру, любви, красоте*. **Постановка спектакля** является **нравственно-этическим поступком** творческого коллектива, выражением его кредо, его высказыванием в мир. *Работая с хорошей литературой, исследуя роль и постигая психологию человеческих характеров и чувств, тренируя свое тело и психику, познавая прекрасное, участь у талантливых и духовно устремленных мастеров*, воспитанники *накапливают личный духовный опыт*. Затем они *передают его через творческое самовыражение в образах на сцене, а в жизни - через взаимодействие и общение*.

В общем плане можно определить основное назначение данной программы как систему воздействий, дающих толчок молодой личности в направлении духовного возвышения и *культурного облагораживания* средствами театрального искусства и художественно-эстетического воспитания.

Вид программы – авторская.

Образовательная программа является новой редакцией программы «Одухотворение творчеством», разработанной в 2018 г. Автор: Л. Н. Штейнберг (Программа лауреат V Областного конкурса авторских программ дополнительного образования детей).

В новой редакции программы расширен возрастной диапазон обучающихся, описаны их возрастные особенности, преобразованы и дополнены: учебно-тематический план, содержание, методическое обеспечение и список литературы.

Уровень освоения программы:

1 год обучения – общекультурный (ознакомительный).

2-3 год обучения – общекультурный (базовый).

4 и последующие годы обучения – углубленный.

На 5-м и последующих годах обучения возможна организация работы творческих групп.

Новизна и оригинальность образовательной программы.

Автор программы имеет не только режиссерское, но и психологическое образование, поэтому использует в своей работе *приёмы и методы психологического тренинга, аутотренинга (релаксация, создание ощущений тяжести, тепла, холода и т.п.)*.

Традиционные занятия по сценической речи **дополняются современной** методикой К. Линклейтер «Освобождение голоса». Суть методики заключается в снятии мышечных зажимов и освобождении естественного природного голоса.

Отличительная особенность образовательной программы:

- *сочетание* учебно-тренировочной формы деятельности с художественно-постановочной (воспитанникам предлагается изучение специальных разделов: «*Актерский тренинг*», «*Уроки грима*» и «*Сценическая речь*»);
- *усложнение* учебных тренингов (актёрского, речевого) по годам обучения;
- *наличие* раздела «Постановка малых форм» (опыт постановок клоунад, пантомим, перфоманса и др. - 3 год обучения);
- *наличие* раздела «Мастерство ведения концерта, театрализации, шоу» (4 год обучения);
- *наличие* раздела «Мастерство художественного чтения» (творческая группа - 5 и последующие годы обучения).

Цель программы: создание условий для творческого развития каждого участника театрального коллектива через духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание.

Осуществление этой цели определяет **основные стратегические задачи:**

- создание благоприятной психологической среды для творческого развития воспитанников;
- побуждение личности воспитанника к самосовершенствованию.

Тактика работы в данном направлении представляет собой разработку последовательных обучающих, развивающих, воспитательных задач.

Эти задачи очерчивают духовное пространство, которое осваивает личность, сотрудничая с коллективом творческих единомышленников.

Обучающие задачи:

- способствовать повышению общего образовательного и художественно-театрального культурного *уровня* для расширения *кругозора* и осмысления действительности и искусства;
- способствовать овладению элементарными знаниями по *истории отечественного театра* (Малый театр, Александринский театр, Художественно-общедоступный театр, Камерный театр Таирова, Театр Революции Мейерхольда, Вахтанговский театр), по современной театральной режиссуре (А. Эфрос, П. Фоменко, А. Васильев и др.);
- способствовать овладению элементарными знаниями по *истории зарубежного театра* (Древнегреческий театр, театр Шекспира, итальянская комедия дель арт, японский театр Но, эпический театр Б. Брехта);
- способствовать овладению элементарными знаниями по *теории театра* (виды театрального искусства, театральные формы и жанры, направления сценического искусства, выразительные театральные средства, сценография и техника театра)
- познакомить и способствовать изучению *драматургии при выборе репертуара*;
- способствовать овладению *основами актёрского мастерства* (элементами актерского мастерства, методом психофизического действия, методом действенного анализа, дикцией, выразительной речью).

Развивающие задачи:

- развивать *психофизические* особенности (рече-двигательную координацию, психофизическое равновесие, устойчивость внимания, быстроту переключения внимания, многоплоскостное внимание, ритмичность, чувствительность, быстроту реакции, эмоциональность, чувство пространства, чувство партнера и др.) для успешной самореализации воспитанников;
- развивать систему *ценностных* ориентаций (от простых ценностей: сохранение жизни, здоровья, - к морально-нравственным ценностям и высшим смыслам и идеалам), объясняющих назначение человека;
- обогащать *чувственный опыт* через приобщение к высшим духовным достижениям;
- развивать *коммуникативные навыки* (общения как способа эффективного взаимодействия, взаимоподдержки и сотрудничества);
- способствовать совершенствованию собственной *индивидуальности* воспитанников через осознание ценности и неповторимости каждой человеческой личности;
- развивать *эстетический вкус* как критерий избирательности восприятия произведений искусства и творческой требовательности.

Воспитательные задачи:

- воспитывать духовно-нравственные качества личности обучающегося (доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей, трудолюбие, усердие, ответственность и организованность);
- способствовать формированию ценностей здорового образа жизни;
- воспитывать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к театральному искусству, содействовать формированию зрительской и исполнительской культуры учащихся в творческом процессе и в жизни;
- формировать потребность в самостоятельном общении с высокохудожественным театральным искусством и актерском самообразовании;
- развивать мотивацию к творческому труду, стремление работать на результат.

Технология осуществления педагогической и художественно-практической части программы обуславливается основными принципами **гуманистически-ориентированной психологии и гуманной педагогики.**

Принципы гуманистически-ориентированной психологии:

- рассматривать человека необходимо как *целостную систему*, уникальную, *открытую* миру, поскольку переживания человеком мира и себя в мире является главной психологической реальностью;
- человеческая *жизнь* - это *процесс* становления и развития личности;
- в человеке заложены *потенциальные возможности* развития, самореализации и творчества;
- человек обладает определенной *степенью свободы* от внешней детерминации, *благодаря* смыслам и ценностям, которыми он руководствуется в своем выборе.

Принципы гуманной педагогики:

- очеловечивать среду вокруг ребёнка;
- проявлять творящее терпение;
- принимать любого ребёнка таким, какой он есть;
- строить отношения сотрудничества с ребёнком;
- преисполниться оптимизмом в отношении ребёнка;
- проявлять преданность и искренность в отношении ребёнка.

Адресат программы. Программа ориентирована на детей в возрасте от 7 до 18 лет, заинтересованных в освоении основ театрального искусства.

Особенности набора детей в объединение. Принимаются все желающие дети, имеющие физические и интеллектуальные способности, позволяющие освоить данную образовательную программу.

Дополнительная общеразвивающая программа «Одухотворение творчеством» разработана в соответствии с психологическими особенностями детей младшего школьного, подросткового и юношеского возраста.

В младшем школьном возрасте ведущей становится учебная деятельность, ведущий психический процесс – мышление. Психологические новообразования определяют развитие способности к рефлексии, целеполаганию, формированию обобщенного образа мира. В этом возрастном периоде интеллект начинает опосредовать формирование всех остальных функций, происходит интеллектуализация всех психических процессов, повышение их осознанности и произвольности. Развитие эмоциональной сферы младшего школьника характеризуется тем, что он уже вполне усвоил «язык» эмоций, научается управлять собственными эмоциями, сознательно их показывать, информируя окружающих о своих чувствах и даже влияя на других. У большинства детей обнаруживаются как общие, так и специальные способности к различным видам деятельности. Высшая нервная деятельность достигает достаточно высокой степени развития, заканчивается рост и структурное дифференцирование нервных клеток.

В подростковом возрасте ведущей деятельностью является общение со сверстниками, ведущий психический процесс – мышление.

Центр духовной и физической жизни детей этого возраста перемещается из семьи во внешний мир сверстников и взрослых. На ситуацию личностного развития влияют:

1. физиология формирующегося организма;
2. отношения со значимыми взрослыми и сверстниками;
3. формирование интеллектуальных и познавательных способностей.

Активизируются все его само: самопознание, самовыражение, самоутверждение, самовоспитание.

В подростковом возрасте усиливается стремление быть похожим на старших детей и взрослых, причём чаще подростки форсируют события и *требуют к себе отношения, как к взрослым.* Но когда дело доходит до конкретного дела, обнаруживается удивительная их *инфантильность.* Поэтому педагогу нужна мудрость, чтобы относиться к ним как к взрослым, просить помощи от него себе и другим как от взрослого, но учитывать его детские силы и поддерживать и помогать ему как ребёнку.

В театральную студию в подростковом возрасте больше приходят девочек, чем мальчиков. Потому что для мальчиков этого возраста характерно и очень значимо развитие волевых качеств: от управления собой, до управления ситуацией и деятельностью, которые можно больше проявить в спорте. В этом возрасте приобретают значение более тонкие волевые качества, такие как сосредоточенность, настойчивость, решительность, инициативность, исполнительность. Поэтому, чтобы удержать тех мальчиков, которые всё-таки пришли в театральный коллектив, необходимо на занятиях поощрять в них проявление самостоятельности, организованности, осмысленного целенаправленного поведения.

Девочки этого возраста волевые качества формируют иным путём. Проявляя старательность в учёбе, они стремятся преуспеть в трудных предметах, а в тех, которые даются легко, стремятся достичь совершенства, чаще проявляя себя в занятиях, каким либо видом искусства.

Но и мальчиков, и девочек этого возраста отличает *повышенная любознательность к разным видам деятельности*. Детей старшего подросткового возраста *интересует больше «что нового будем делать сегодня»*, чем повторение упражнений прошлых занятий, особенно тех, которые прошлый раз у них не получились. Для детей этого возраста характерна повышенная *творческая активность*, поэтому некоторые мальчики хотят заниматься не только спортом, но и искусством. У них возникает *желание сплотиться в группы по интересам*. Важно не пропустить этот момент на занятиях в театре и дать возможность проявить детям значимые для них качества (*организаторские способности, деловитость, умение налаживать контакт, придумывать что-то новое и необычное*). Необходимо научить их умению распределять обязанности, доносить свои мысли, слышать друг друга.

Для детей старшего подросткового возраста характерен *переход от нравственного реализма к нравственному релятивизму* (релятивный – относительный), то есть с ними уже можно говорить о неоднозначности, непостоянстве, изменчивости человеческой личности. Они уже не всегда категоричны в своих оценках других, легче прощают. Но в отношении к себе иногда наблюдается противоположная тенденция: дают себе *негативную оценку*, часто безосновательную, поэтому педагогическая поддержка на этом этапе необходима.

В юношеском возрасте ведущей деятельностью является учебно-профессиональная, ведущий психический процесс – мышление: творческое, абстрактное. Психологические новообразования определяют развитие теоретического мышления, профессионального и личностного самоопределения, формирование мировоззрения.

Ранняя юность – это время реального перехода во взрослость. И хотя в суждениях, оценках, взглядах ещё присутствует детскость, именно в этом возрасте идет *становление нравственного самосознания*.

Юношей волнуют взрослые морально – нравственные вопросы, причем не столько с познавательной позиции, сколько в плане собственного нравственного *самоопределения*. Это вопросы нравственного добра и происхождения зла; что стоит «за» и «между» справедливостью и беззаконием, порядочностью и безнравственностью, как прощать, как любить, с каких позиций делать выбор. И они обращаются к источникам информации, которыми в этих вопросах пользуются взрослые: это и сами человеческие отношения; научная, философская, религиозная, художественная литература, произведения искусств, телевидение, интернет.

В этом возрасте идет *становление мировоззрения*, что определяется наличием у них различных и по-своему аргументированных точек зрения. *Споры, смена взглядов* очень часты в возрасте 15 – 18 лет.

Ранняя юность – начало *практической реализации* жизненных планов. Близость к завершению школы, требует *профессионального (кем быть?)* и личностного (*каким быть?) самоопределения* и оба эти процесса взаимосвязаны и идут параллельно.

Кризис подросткового возраста к этому времени или миновал, или идёт на убыль. Снижается острота межличностных конфликтов, меньше негативизма в отношении к другим людям, улучшается физическое и эмоциональное состояние ребёнка, повышается общительность, наблюдается большая разумность, сдержанность, снижается уровень подростковой тревожности. Для юности характерно *повышенное внимание к своему внутреннему миру и внутреннему миру другого человека*. Хорошо, когда чаши этих «весов» колеблются, и перевес не остаётся долго в первом положении. Иначе легко возникает *временная интроверсия*. И тогда необходимо отслеживать, чтобы у временного интроверта не обострилось *чувство одиночества*, переходящее в уныние, так как это разрушительно действует на личность.

Выстраивая занятия театрального мастерства (разбор характеров и образов литературных персонажей, событий пьес), педагог старается грамотно отрегулировать работу этих «весов» и решить возникающие по ходу разбора, нравственные вопросы, учит аргументировать свою точку зрения и видеть другую, не осуждать, но понимать и принимать людей, отличать поступки от их мотивов и т.п.

Основная задача – помочь в этом возрасте достигнуть определённой *духовной, моральной и интеллектуальной зрелости*. И, конечно же, если не определиться с будущей профессией, то хотя бы *выявить профессиональные предпочтения*.

Срок реализации программы – 4 года. На 5-м и последующих годах обучения возможна организация работы творческих групп.

Продолжительность образовательного процесса по годам обучения и режим занятий:

1 год обучения– 144 часа в год: 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа).

2-4 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа или 2 раза по 3 часа).

5 и последующие годы обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (2 раза по 3 часа).

Принцип формирования учебных групп учитывает возрастные психологические и физиологические особенности развития детей.

Формирование учебных групп по возрасту.

Год обучения	Учебные группы	
1	7-8 лет	12-14 лет
2	8-9 лет	13-15 лет
3	9-10 лет	14-16 лет

4	10-11 лет	15-17 лет
5 и последующие годы	11-12 лет	16-18 лет

Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.

Виды занятий: практические и теоретические занятия, актерские тренинги, литературные гостиные, театральные капустники, выполнение самостоятельной работы, спектакли и др.

Ожидаемые результаты.

Предметные результаты:

- наличие представлений о роли театрального искусства в жизни человека, его значении в духовно-нравственном развитии человека;
- владение элементарными знаниями по теории театра (виды театрального искусства, театральные формы и жанры, направления сценического искусства, выразительные театральные средства, сценография и техника театра);
- владение элементарными знаниями по истории отечественного и зарубежного театра;
- знание образцов отечественной и зарубежной драматургии;
- умение использовать приемы художественно-творческого анализа;
- владение основами актёрского мастерства (элементами актерского мастерства, методом психофизического действия, методом действенного анализа, дикцией, выразительной речью);
- готовность применять основные навыки актерского мастерства в условиях сценического взаимодействия;
- владение основами импровизации при создании сценического образа.

Метапредметные результаты:

- повышение общего образовательного и художественно-театрального уровня;
- владение способами решения проблем творческого и поискового характера;
- умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;

- готовность заполнять свое свободное время социально-активной творческой деятельностью;
- владение навыками познавательной рефлексии.

Личностные результаты:

- сформированные эстетические потребности, ценности и чувства;
- наличие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- трудолюбие, усердие, организованность, самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах;
- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
- развитые психофизические особенности (рече-двигательная координация, психофизическое равновесие, устойчивость внимания, быстрота переключения внимания, многоплоскостное внимание, ритмичность, чувствительность, быстрота реакции, эмоциональность, чувство пространства, чувство партнера и др.);
- развитый художественно-эстетический вкус;
- развитые навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- эмоционально-ценностное отношение к театральному искусству;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.

Способы определения результативности реализации программы.

Главным экспертом творческой деятельности театрального коллектива является руководитель. Он осуществляет оценку личностного и творческого роста его участников с помощью *методов: наблюдения, экспертной оценки, опроса, тестирования*. Знаменитое высказывание К. С. Станиславского «*люби искусство в себе, а не себя в искусстве*» является прекрасной «*экспертной оценкой*» *служения искусству* и может стать проверкой отношения к любимому делу через поступок и поведение каждого участника.

Оценка личностного и творческого роста воспитанников осуществляется с помощью «обратной связи» от личности воспитанника к руководителю по критериям:

- *уровень задач*, которые ставит перед собой личность (и коллектив);
- *достижения* не только творческого, но и личностного характера.

Показателем эффективности и продуктивности занятий является *конкурсная успешность* в смотрах и фестивалях всего коллектива и его отдельных участников.

Для выявления динамики творческого развития участников театрального коллектива автором программы разработана педагогическая диагностика. Для выявления творческой направленности обучающихся, уровня их воспитанности, социально-психологического

климата в коллективе детского объединения, а также степени удовлетворённости образовательным процессом психологами МБУ ДО ДТДМ проводится психологическая диагностика (по согласованию).

Показателем роста коллектива является наличие *здорового психологического климата*, который формируется в процессе *и делового, и неформального общения*. И, наконец, если зритель стремится к встрече с этим театром, а в коллектив стремятся новые люди, чтобы стать его участниками, значит, творческий организм живет и развивается успешно.

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы: спектакли, фестивали и конкурсы различных уровней.

2. Учебно-тематический план.

2.1 Учебно-тематический план

1 год обучения.

Занятия с группой первого года являются ознакомительными и тестирующими (т.е. выявляют психологические особенности участников и знакомят их друг с другом, с педагогом, с данным театром, с тренингом).

№ п/п	Название разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации, диагностики, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Вводное занятие. Педагогическая диагностика.	1	1	2	Экспертная оценка творческого развития детей
2.	Введение в мир театра и тренинга.	1	1	2	
3.	Актерский тренинг.	11	39	50	
3.1.	<i>Телесный тренинг.</i>	3	11	14	Практические упражнения
3.1.1.	Мышечный контролер.	-	2	2	
3.1.2.	Релаксация.	-	2	2	
3.1.3.	Кинестетическое внимание.	-	2	2	
3.1.4.	Психофизический тонус.	1	3	4	
3.1.5.	Психофизическое равновесие.	1	1	2	
3.1.6.	Язык жестов и поз.	1	1	2	
3.2	<i>Гимнастика чувств.</i>	8	28	36	
3.2.1.	Сценическое внимание.	1	5	6	
3.2.2.	Творческое воображение актера.	1	5	6	
3.2.3.	Эмоциональная память.	1	3	4	
3.2.4.	Сценическое действие.	1	3	4	
3.2.5.	Темпо-ритм.	1	5	6	

3.2.6.	Общение.	1	5	6	
3.2.7.	Мизансцена.	1	1	2	
3.2.8.	Характерность.	1	1	2	
4.	Введение в культуру речи.	3	17	20	
4.1.	Вхождение в мир художественного слова.	2	-	2	
4.2.	Произношение.	1	1	2	Практическое упражнения
4.3.	Артикуляционная гимнастика.	1	5	6	
4.4.	Дыхательная гимнастика.	1	5	6	
4.5.	Резонаторы звука.	-	2	2	
4.6.	Общие сведения о звукообразовании.	1	1	2	
5.	Постановка спектакля.	7	41	48	
5.1.	Проект новой постановки.	1	1	2	
5.2.	Репетиции массовых сцен спектакля.	1	7	8	
5.3.	Организационно-техническая работа.	1	3	4	
5.4.	Пластическая выразительность.	1	1	2	
5.5.	Технические репетиции.	-	4	4	
5.6.	Генеральные прогоны по составам.	1	11	12	
5.7.	Представления спектакля зрителю.	1	15	16	
6.	Самостоятельное творчество.	-	6	6	
6.1.	Театральный «капустник».	-	4	4	
6.2.	«Литературная гостиная».	-	2	2	
7.	Мастер-класс.	4	10	14	
8.	Итоговое занятие. Педагогическая диагностика.	1	1	2	Экспертная оценка творческого развития детей. Тестовые задания.
	Итого:	27	117	144	

Последующее обучение в группах второго, третьего, четвертого и пятого года приобретают более углубленный характер. Для участников этих групп *основной является художественно-практическая деятельность* (то есть участие в постановках), но не прекращается и развивающий тренинг.

2.2 Учебно-тематический план

2-й год обучения

Обучающиеся глубже осваивают элементы и качества актёрского мастерства первой части системы К. С. Станиславского, связанной с работой актёра над собой, начинают изучать основы грима и вторую часть актерского мастерства - «Работа актёра над ролью» (и образом), а также знакомятся с методикой К. Линклейтер «Освобождение голоса».

№ п/п	Название разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации, диагностики, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Вводное занятие. Педагогическая диагностика.	3	3	6	Экспертная оценка творческого развития детей. Тестовые задания.
2.	Актерская техника.	10	50	60	
2.1	Сенсорно-перцептивные образы.	-	6	6	Практические упражнения
2.2	Развитие наблюдательности.	2	4	6	
2.3	Выразительные возможности тела в пространстве и экспрессивная выразительность.	2	10	12	
2.4	Психофизическое действие.	2	10	12	
2.5	Освобождение голоса из тела.	2	10	12	
2.6	Дыхательные упражнения с движением.	2	10	12	
3.	Уроки грима.	4	8	12	
3.1	Основы гримирования. Особенности гримирования глаз.	2	4	6	Практические упражнения
3.2	Изменение формы лица с помощью грима.	2	4	6	
4.	Постановка спектакля.	20	76	96	
4.1	Застольный период работы над пьесой.	6	12	18	Практические упражнения
4.1.1	Читка сценария пьесы.	6		6	
4.1.2	Обсуждение и анализ пьесы.		6	6	Практические упражнения
4.1.3	Читка по ролям.		6	6	
4.2.	Реализация замысла постановки.	14	64	78	
4.2.1	Действенный анализ пьесы и роли.	2	10	12	
4.2.2	Репетиции в выгородке декораций.	2	10	12	Практические упражнения

4.2.3	Организационно-техническая работа.	4	8	12	
4.2.4	Пластическая выразительность.	2	10	12	
4.2.5	Технические репетиции.		6	6	
4.2.6	Генеральные прогоны спектакля.	2	10	12	
4.2.7	Представления спектакля зрителю.	2	10	12	
5.	Самостоятельное творчество.	2	10	12	Практические упражнения
5.1	Театральные «капустники».	2	4	6	
5.2	«Литературная гостиная».	-	6	6	
6.	Мастер-класс.	2	4	6	
7.	Театральная лаборатория.	-	18	18	
8.	Итоговое занятие. Педагогическая диагностика.	3	3	6	Экспертная оценка творческого развития детей. Тестовые задания.
	Итого:	44	172	216	

2.3 Учебно-тематический план 3 год обучения

Обучающиеся продолжают осваивать элементы актёрского мастерства первой части системы К. С. Станиславского, связанной с работой актёра над собой и вторую часть – работа актёра над ролью и образом, а также «Освобождение голоса» по К. Линклейтер, уроки грима и добавляется раздел по развитию психофизической саморегуляции.

№ п/п	Название разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации, диагностики, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Вводное занятие. Педагогическая диагностика.	3	3	6	Экспертная оценка творческого развития детей. Тестовые задания.
2.	Актерская техника.	13	35	48	
2.1	Общение.	3	9	12	Практические упражнения
2.2	Анализ действием.	3	9	12	
2.3	Освобождение голоса из тела.	3	9	12	
2.4	Особенности нанесения молодого и старческого грима.	3	3	6	

2.5	Основные правила гримирования под животного.	1	5	6	
3.	Психофизическая саморегуляция.	8	16	24	
3.1	Театральное творчество и йога.	6		6	
3.2	Релаксация – путь восстановления энергии.	1	5	6	Практические упражнения
3.3	Дыхание – путь расслабления и восстановления энергии.	1	11	12	
4.	Постановка спектакля.	21	75	96	
4.1	<i>Застольный период работы над пьесой.</i>	6	12	18	Практические упражнения
4.1.1	Читка сценария пьесы.	6		6	
4.1.2	Обсуждение и анализ пьесы.		6	6	
4.1.3	Читка по ролям.		6	6	
4.2.	<i>Реализация замысла постановки.</i>	15	63	78	
4.2.1	Действенный анализ пьесы и роли.	3	3	6	
4.2.2	Репетиции в выгородке декораций.	2	10	12	
4.2.3	Организационно-техническая работа.	4	8	12	
4.2.4	Пластическая выразительность.	2	10	12	
4.2.5	Технические репетиции.		12	12	
4.2.6	Генеральные прогоны по составам.	2	10	12	
4.2.7	Представления спектакля зрителю.	2	10	12	
5.	Самостоятельное творчество.	1	20	21	
5.1	Театральный «капустник».		6	6	Практические упражнения
5.2	«Литературная гостиная».		6	6	
6.	Мастер-класс.	2	4	6	
7.	Театральная лаборатория.		18	18	
8.	Итоговое занятие. Педагогическая диагностика.	3	3	6	Экспертная оценка творческого развития детей.

					Тестовые задания.
	ВСЕГО:	50	166	216	

2.4 Учебно-тематический план 4 год обучения

Обучающиеся продолжают осваивать элементы актёрского мастерства первой части системы К. С. Станиславского «Работа актёра над собой» и вторую часть – «Работа актёра над ролью», методику К. Линклейтер «Освобождение голоса», добавляются занятия по художественному слову и мастерству ведущего (концерта, театрализации, шоу).

№ п/п	Название разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации, диагностики, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Вводное занятие. Педагогическая диагностика.	3	3	6	Экспертная оценка творческого развития детей. Тестовые задания.
2.	Актерская техника.	14	22	36	
2.1.	Техника актёра по М.Чехову	2	4	6	
2.2	Выразительность актерской игры	2	4	6	Практические упражнения
2.3	Освобождение голоса из тела.		6	6	
2.4	Основные особенности сценической речи.	6		6	
2.5	Речевое общение.	2	4	6	Практические упражнения
2.6	Элементы речевой выразительности.	2	4	6	
3.	Работа с литературным текстом.	2	10	12	
4.	Мастерство ведения концерта, театрализации, шоу.	2	16	18	
5.	Постановка спектакля.	21	81	102	
5.1.	<i>Застольный период работы над пьесой.</i>				
		6	12	18	
5.1.1	Читка сценария пьесы.	6		6	
5.1.2	Обсуждение и анализ пьесы.		6	6	Практические

5.1.3	Читка по ролям.		6	6	
5.2.	<i>Реализация замысла постановки.</i>	15	69	84	
5.2.1	Действенный анализ пьесы и роли.	3	9	12	
5.2.2	Репетиции в выгородке декораций.	2	10	12	
5.2.3	Организационно-техническая работа.	4	8	12	
5.2.4	Пластическая выразительность.	2	10	12	
5.2.5	Технические репетиции.		12	12	
5.2.6	Генеральные прогоны по составам.	2	10	12	
5.2.7	Представления спектакля зрителю.	2	10	12	
6.	Самостоятельное творчество.		12	12	
6.1	Театральный «капустник».		6	6	
6.2	«Литературная гостиная».		6	6	
7.	Мастер-класс.	2	4	6	
8.	Театральная лаборатория.		18	18	
9.	Итоговое занятие. Педагогическая диагностика.	3	3	6	Экспертная оценка творческого развития детей. Тестовые задания.
	Итого:	47	169	216	

2.5 Учебно-тематический план творческой группы 5 и последующие годы обучения

Обучающиеся продолжают углублённо изучать элементы актёрского мастерства первой части системы К. С. Станиславского, «Работа актёра над собой» и вторую часть – «Работа актёра над ролью», осваивать уроки сценической речи, уроки грима. Добавляются занятия по мастерству чтеца и по жанру малой формы, а также осуществляется постановка малой формы.

№ п/п	Название разделов и тем	Количество часов			Формы аттестации, диагностики, контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Вводное занятие. Педагогическая	1	2	3	Экспертная оценка творческого развития детей.

	диагностика.				Тестовые задания.
2.	Актерская техника.	5	22	27	
2.1	Развитие артистической импровизации.		5	6	Практические упражнения
2.2	Законы комического жанра.	1	2	3	
2.3	Образность клоунады.	1	2	3	
2.4	Сценическая речь.		9	9	
2.5	Уроки грима.	2	4	6	
3.	Мастерство художественного чтения.	4	14	18	
3.1	Мастера звучащего слова.	3		3	Практические упражнения
3.2	Особенности чтецкого искусства.	1	2	3	
3.3	Работа над литературным текстом.		3	3	
3.4	Постановка номера художественного чтения.		9	9	
4.	Постановка малых форм	3	21	24	
4.1	Знакомство с жанром малой формы.	3		3	Практические упражнения
4.2	Замысел постановки малой формы.		6	6	
4.3	Реализация замысла постановки малой формы.		15	15	
5.	Постановка спектакля.	24	72	96	
5.1	<i>Застольный период работы над пьесой.</i>	8	4	12	Практические упражнения Практические упражнения
5.1.1	Читка сценария пьесы.	3		3	
5.1.2	Обсуждение и анализ пьесы.	3		3	
5.1.3	Читка по ролям.	2	4	6	
5.2	<i>Реализация замысла постановки.</i>	16	68	84	
5.2.1	Действенный анализ пьесы и роли.	4	8	12	
5.2.2	Репетиции в выгородке декораций.	2	10	12	
5.2.3	Организационно-техническая работа.	4	8	12	
5.2.4	Пластическая выразительность.	2	10	12	
5.2.5	Технические репетиции.	2	7	9	

5.2.6	Генеральные прогоны по составам.	1	11	12	
5.2.7	Представления спектакля зрителю.	1	14	15	Практические упражнения
6.	Самостоятельное творчество.		21	21	
6.1	Театральный «капустник».		12	12	
6.2	«Литературная гостиная».		9	9	
7.	Мастер-класс.	2	4	6	
8.	Театральная лаборатория.		18	18	Практические упражнения
9.	Итоговое занятие. Педагогическая диагностика.	1	2	3	Экспертная оценка творческого развития детей. Тестовые задания.
	Итого:	36	180	216	

3. Содержание изучаемого материала.

3.1 Содержание изучаемого материала (1 год обучения).

1. Вводное занятие. Педагогическая диагностика. (2 часа: практика – 2 часа).

Педагогическая диагностика начальных умений и навыков.

2. Введение в мир театра и тренинга. (2 часа: теория - 1 час, практика – 1 час).

Теория – 1 час. Введение воспитанников в театральное пространство (театр как вид искусства и творческой деятельности; взаимодействие и связь театра с другими видами искусства). Визитка театра «Самокат». Понятие тренинга, знакомство с целями и задачами, основные требования к занятиям (форма одежды, расположение относительно друг друга, творческая этика, ритуалы).

Практика - 1 час. Знакомство-игра: имя – образ «Я»; представление участников.

3. Актерский тренинг. (50 часов: теория – 11 часов, практика – 39 часов).

3.1 Телесный тренинг. (14 часов: теория – 3 часа, практика – 11 часов).

3.1.1 Мышечный контролер. (2 часа: практика – 2 часа).

Практика – 2 часа. Выполнение упражнений на поочередное произвольное освобождение мышц (напряжение-освобождение общее и отдельных мышц). Суставная гимнастика.

3.1.2 Релаксация. (2 часа: практика – 2 часа).

Практика – 2 часа. Выполнение упражнений на: общую релаксацию – аутотренинг; позы релаксации; «маску» релаксации.

3.1.3 Кинестетическое внимание. (2 часа: практика – 2 часа).

Практика – 2 часа. Выполнение упражнений на: развитие внутреннего и внешнего кинестетического внимания; «осозание-прикосновение»; беспредметные физические действия.

3.1.4 Психофизический тонус. (4 часа: теория – 1 час, практика – 3 часа).

Теория - 1 час. Понятие рабочего психофизического тонуса. Знакомство с биологически активными точками тела.

Практика – 3 часа. Самомассаж (потряхивание, разминание, постукивание). Выполнение упражнений на растяжение мышц, связок и суставов. Выполнение упражнений на укрепление мышц спины и растяжение позвоночника.

3.1.5 Психофизическое равновесие (2 часа: теория – 1 час, практика – 1 час).

Теория – 1 час. Закон тяготения и физическое равновесие. Изменение центра тяжести тела при изменении точек опоры. Взаимосвязь психического и физического равновесия. Правильная осанка.

Практика – 1 час. Разучивание основных поз психофизического равновесия.

Выполнение специальных упражнений на развитие: координации; контроля за изменением центра тяжести и точки опоры при изменении положения тела.

3.1.6 Язык жестов и поз (2 часа: теория – 1 час, практика – 1 час).

Теория – 1 час. Понятие невербального поведения. Влияние позы на построение отношений между партнерами. Экспрессия. Мимика основных эмоций.

Практика – 1 час. Выполнение упражнений на условные жесты приветствия. Выполнение упражнений на начальные элементы пластики и пантомимы.

3.2 Гимнастика чувств. (36 часов: теория – 8 часов, практика - 28 часов).

3.2.1 Сценическое внимание (6 часов: теория - 1 час, практика – 5 часов).

Теория – 1 час. Характеристика внимания в психологии. Виды внимания. Понятие сценического внимания (в реальной и воображаемой плоскости; круги внимания и объект точка). Знакомство с мягким стилем сосредоточения и рассредоточенным взглядом.

Практика – 5 часов. Выполнение упражнений на концентрацию, распределение, переключение, объем внимания. Выполнение упражнений на внимание в реальной и воображаемой плоскости (внутреннее и внешнее). Выполнение упражнений на расширение и сужение кругов внимания.

3.2.2 Творческое воображение актера (6 часов: теория - 1 час, практика – 5 часов).

Теория – 1 час. Характеристика воображения в психологии (воссоздающее и творческое). Сценическое воображение (воссоздающее воображение и фантазирование). Понятие ассоциации.

Практика – 5 часов. Выполнение упражнений на воссоздающее воображение (воспоминание). Выполнение упражнений на «киноленту видений» с текстом.

Выполнение упражнений на: «офантазирование» предмета; ассоциации; магическое «если бы» и предлагаемые обстоятельства.

3.2.3 Эмоциональная память (4 часа: теория – 1 час, практика – 3 часа).

Теория – 1 час. Эмоциональная выразительность актера.

Практика – 3 часа. Выполнение упражнений на развитие пяти органов чувств (зрительный, слуховой, вкусовой, обонятельный, осязательный анализатор). Выполнение упражнений на развитие эмоциональной памяти.

3.2.4 Сценического действие (4 часа: теория – 1 час, практика – 3 часа).

Теория – 1 час. Три направления сценического искусства: театр переживания, театр представления, ремесленный театр. «Манки» эмоций. Понятие сценического действия. Виды задач (физическая, элементарно-психологическая и сложно-психологическая задача).

Практика – 3 часа. Выполнение действия с разными видами задач. Выполнение этюдов на органическое молчание.

3.2.5 Темпо-ритм (6 часов: теория – 1 час, практика – 5 часов).

Теория – 1 час. Ритм правит миром. Ритм линий, форм, звуков, речи, движения, настроения. Биоритмы. Размеры стихосложения. Понятие сценического темпо-ритма. Ритмы людей. Понятие сценической атмосферы. Темпо-ритм спектакля.

Практика - 5 часов. Выполнение упражнений на контраст ритмов; десять сценических темпо-ритмов. Выполнение этюдов на различные атмосферы.

3.2.6 Общение (6 часов: теория – 1 час, практика – 5 часов).

Теория - 1 час. Понятие общения (процесс органический непрерывный; двусторонний; стадии общения). Условия необходимые для общения (чувства-мысли; объект общения; средства-способы). Актерское приспособление.

Практика – 5 часов. Выполнение этюдов на развитие органического непрерывного процесса общения.

3.2.7 Мизансцена (2 часа: теория – 1 час, практика – 1 час).

Теория – 1 час. Понятие мизансцены. Знакомство с композицией в живописи. Основные законы мизансцены.

Практика – 1 час. Выполнение упражнений на «пристройки».

3.2.8 Характерность (2 часа: теория – 1 час, практика – 1 час).

Теория – 1 час. Понятие сценической характерности. Виды характерности (историческая, социальная, возрастная, профессиональная, индивидуальная)

Практика – 1 час. Выполнение упражнений на внешнюю характерность.

4. Введение в культуру речи. (20 часов: теория – 3 часа, практика – 17 часов).

4.1 Вхождение в мир художественного слова (2 часа: теория -2 часа).

Теория – 2 часа. Знакомство с творчеством мастеров слова (В. Качалов, И. Ильинский, А. Коонен, С. Юрский). Прослушивание аудиозаписи мастеров слова.

4.2 Произношение (2 часа: теория – 1 час, практика – 1 час).

Теория – 1 час. Образ человека и его речь. Интонация. Виды фразовой мелодики. Виды пауз.

Практика - 1 час. Выполнение упражнений на словесное действие.

4.3 Артикуляционная гимнастика (6 часов: теория – 1 час, практика – 5 часов).

Теория – 1 час. Особенности работы органов ротовой полости: язык, губы, щёки, нёбо. Понятие: артикуляция.

Практика – 5 часов. Выполнение упражнений на: подвижность челюстей, губ, языка; твердость кончика языка; растягивание глотки, уздечки языка, губ; развитие правильной артикуляции гласных; развитие правильной артикуляции согласных (тех, которые явно неверно произносятся участниками). Массаж губ, языка, щек. Тренировка четкости артикуляции скороговорками.

4.4 Дыхательная гимнастика (6 часов: теория – 1 час, практика – 5 часов).

Теория – 1 час. Гигиена дыхания. Виды дыхания. Влияние дыхания на звукообразование.

Практика – 5 часов. Выполнение упражнений на развитие: брюшного и диафрагмального дыхания; объема дыхания; длины выдоха.

4.5 Резонаторы звука (2 часа: практика – 2 часа).

Практика – 2 часа. Вибрационный массаж. Звуковой разогрев головных резонаторов.

4.6 Общие сведения о звукообразовании (2 часа: теория – 1 час, практика – 1 час).

Теория – 1 час. Особенности сценического голоса (диапазон голоса, сила звука). Влияние диапазона голоса на интонацию. Взаимосвязь дыхания и звука.

Практика – 1 час. Выполнение упражнений на: диапазон голоса; посыл и силу звука; длительность звука.

5. Постановка спектакля. (48 часов: теория -7 часов, практика – 41 час).

5.1 Проект новой постановки (2 часа: теория – 1 час, практика – 1 час).

Теория – 1 час. Читка сценария пьесы режиссером. Знакомство с замыслом спектакля.

Практика – 1 час. Разбор и обсуждение пьесы и сценария будущего спектакля.

Этюдные пробы на роли в массовых сценах.

5.2 Репетиции массовых сцен спектакля (8 часов: теория – 1 час, практика – 7 часов).

Теория – 1 час. Понятия: конфликт, сквозное действие, контрсквозное действие, творческая задача, темпо-ритм, образ.

Практика – 7 часов. Выполнение этюдов - анализ действием (определение конфликта, сквозного действия, контрсквозного действия, творческих задач, поиск атмосферы, темпо-ритма, мизансценирование, поиск образов).

5.3 Организационно-техническая работа (4 часа: теория – 1 час, практика – 3 часа).

Теория – 1 час. Работа с художником и участниками по костюмам: поиск визуального образа.

Практика – 3 часа. Примерки костюма, участие в изготовлении бутафории и подборе реквизита. Введение музыки в спектакль.

5.4 Пластическая выразительность образа (2 часа: теория – 1 час, практика – 1 час).

Теория – 1 час. Поиск пантомимического или хореографического решения сцен.

Практика – 1 час. Работа над техникой исполнения пантомимического или хореографического решения сцен.

5.5 Технические репетиции (4 часа: практика - 4 часа).

Практика – 4 часа. Установка декораций на сцене и репетиции в декорациях. Прогоны в костюмах. Светомонтировка, использование проекционных средств. Смена «одежды» сцены (кулисы, задник, падуги).

5.6 Генеральные прогоны по составам (12 часов: теория – 1 час, практика – 11 часов).

Теория - 1 час. Обсуждение и анализ спектакля после прогона.

Практика – 11 часов. Генеральные прогоны для отработки темпо-ритма спектакля. Сдача спектакля художественному совету.

5.7 Представление спектакля зрителю (16 часов: теория – 1 час, практика – 15 часов).

Теория – 1 час. Обсуждение и анализ представления спектакля зрителю.

Практика – 15 часов. Подготовка реквизита, костюма, наложение грима перед представлением. Представление спектакля. После представления спектакля приведение в порядок костюма, реквизита, декораций и технических средств.

6. Самостоятельное творчество. (6 часов: практика – 6 часов).

6.1 Театральный «капустник» (6 часов).

Практика – 6 часов. Участие в коллективном сочинении сценария, организации и проведении театральных «капустников».

6.2 «Литературная гостиная» театра «Самокат» (2 часа: практика – 2 часа).

Практика – 2 часа. Традиционное проведение поэтического диалога в рамках «Литературной гостиной».

7. Мастер-класс. (14 часов: теория – 4 часа, практика – 10 часов).

Теория – 4 часа. Театр как вид искусства. Взаимодействие и связь театра с другими видами искусства. Направления сценического искусства. Театральные формы (большие – спектакль, шоу, действо, театрализация, малые – сценки, миниатюры). Техника сцены. «Этика» К.С.Станиславского.

Практика – 10 часов. Просмотр видеотеки театра «Самокат»: знакомство с творческими работами театра «Самокат» (спектакли, клоунады, уличных шоу, капустники); документальный фильм «Великая тайна воды»; хореографические миниспектакли («Моцартиана» и др.) Иржи Килиана; спектакль театра «Лицедеи» (В. Полунин)

«Фантазеры». Коллективное обсуждение и анализ просмотренного материала.

8. Итоговое занятие. Педагогическая диагностика. (2 часа: теория – 1 час, практика – 1 час). Диагностика приобретённых знаний, умений и навыков первого года обучения.

3.2 Содержание изучаемого материала (2 год обучения).

1. Вводное занятие. Педагогическая диагностика. (6 часов: теория – 3 часа, практика – 3 часа).

Теория – 3 часа. Обсуждение результатов диагностики прошлого года. Объяснение заданий предстоящей диагностики и обсуждения ее результатов.

Практика – 3 часа. Диагностика умений и навыков на начало второго года обучения.

2. Актерская техника. (60 часов: теория – 10 часов, практика – 50 часов).

2.1 Сенсорно-перцептивные образы (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. Выполнение упражнений на развитие сенсорного воображения (цвет-движение, звук-цвет, ощущение-форма, мелодия-ритм-форма, эмоция-ритм-движение). Выполнение упражнений на развитие экстрасенсорики (ощущение тепла-холода, различение предметов разной формы, из разного материала, ощущение пространства, человека, кинестетическое вчувствование в партнера).

2.2. Развитие наблюдательности (6 часов: теория – 2 часа, практика – 4 часа).

Теория – 2 часа. Личный дневник наблюдений и впечатлений – как творческое задание для развития наблюдательности.

Практика – 4 часа. Выполнение упражнений М.Чехова на развитие внимания и наблюдательности: концентрации внимания на внешнем объекте; концентрации внимания на внутреннем объекте (с привлечением воображения, памяти и чувств).

2.3 Выразительные возможности тела в пространстве и экспрессивная выразительность (12 часов: теория – 2 часа, практика – 11 часов).

Теория – 2 часа. Психологический жест (ПЖ) по М.Чехову. Практическое применение психологического жеста М. Чеховым в работе над ролью.

Практика – 11 часов. Выполнение упражнений на развитие: ритма и мелодии движения; ритмического взаимодействия при созвучии и контрасте; графичности и скульптурности поз и жестов. Выполнение упражнения на создание психологических жестов (цветок, действие, качество характера).

2.4 Психофизическое действие (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

Теория – 2 часа. Оценка факта, структура действия (задача-хотение, смена отношения к партнеру).

Практика – 10 часов. Выполнение этюдов на: структуру действия (задача-действие); оценку факта; смену отношения к партнеру.

2.5 Освобождение голоса из тела (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

Теория – 2 часа. Кристиан Линклейтер и ее подход к освобождению природного индивидуального голоса. Взаимосвязь интеллекта, эмоций и тела с голосом. Причины ограничения естественного голоса. Виды зажимов, влияющих на голос. Виды искажения голоса. Процесс освобождения голоса (позвоночник - опора дыхания; дыхание – источник звука; касание звука; вибрации, усиливающие первоначальный звук). Звуковой канал. Язык. Мягкое небо.

Практика – 10 часов. Выполнение комплекса упражнений для релаксации спины, головы. Выполнение упражнений на дыхание, касание звука - «хамм». Выполнение упражнения «полный зевок».

2.6 Дыхательные упражнения с движением (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

Теория – 2 часа. Организация правильного дыхания при движении.

Практика – 10 часов. Выполнение упражнений на тренировку опоры дыхания через полунаклон; укрепление межреберных мышц и мышц спины; снятие излишнего напряжения с плечевого корпуса.

3. Уроки грима. (12 часов: теория – 4 часа, практика – 8 часов).

3.1 Основы гримирования. Особенности гримирования глаз (6 часов: теория – 2 часа, практика – 4 часа).

Теория – 2 часа. Введение в предмет. Знакомство с необходимыми аксессуарами и материалами для гримирования. Виды грима. Приемы гримирования глаз и изменения величины глаз. Работа с театральным гримом и аквакрасками.

Практика – 4 часа. Подготовка рабочего места, аксессуаров (сеточка на голову, салфетки, губки, растушевки, стакан с водой для аквакрасок) и материалов (грим, клей для «растительности», гумос). Работа с театральным гримом. Нанесение основного тона и последовательность гримирования. Нанесение тона на верхнее веко, контур, приемы изменения величины глаз.

3.2 Изменение формы лица с помощью грима (6 часов: теория – 2 часа, практика – 4 часа).

Теория – 2 часа. Способы изменения формы лица с помощью различных средств (цвет грима, «растительность», гумос).

Практика – 4 часа. Высветление лица, роль цвета и теней. Работа с «растительностью» и гумосом.

4. Постановка спектакля. (96 часов: теория – 20 часов, практика – 76 часов).

4.1. Застольный период работы над пьесой. (18 часов: теория – 6 часов, практика – 12 часов).

4.1.1 Читка сценария пьесы (6 часов: теория – 6 часов).

Теория – 6 часов. Читка сценария пьесы режиссером. Знакомство с замыслом будущего спектакля.

4.1.2 Обсуждение и анализ пьесы (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. Анализ основных событий – эпизодов, сценария, определение конфликта и идеи автора. Обсуждение замысла будущего спектакля (о чем будем ставить). Рабочее определение сквозного и контрсквозного действия, сверхзадачи спектакля.

4.1.3 Читка по ролям (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. 1-й вариант пробы на роли - читка сцен по ролям.

4.2 Реализация замысла постановки. (78 часов: теория – 14 часов, практика – 64 часа).

4.2.1 Действенный анализ пьесы и роли (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

Теория – 2 часа. Понятия события спектакля. Структура событий (крупные – эпизоды, мелкие – факты, подфакты). Обсуждение и анализ выполненных этюдов на сценической площадке.

Практика – 10 часов. 2-й вариант пробы на роли - действием: определение мелких событий – фактов, подфактов; определение творческих задач и основных действий персонажей и выполнение этюдов на сценической площадке, анализ исполненных этюдов; формирование составов участников спектакля.

4.2.2 Репетиции в «выгородке» декораций (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

Теория – 2 часа. Понятие «зерна» роли, перспективы актера и роли, внутреннего монолога.

Практика - 10 часов. Репетиции в «выгородке» декораций в комнате и на сцене, по составам участников. Поиск образов и «зерна» ролей, темпо-ритма и атмосферы. Работа с внутренними монологами. Мизансценирование.

4.2.3 Организационно-техническая работа (12 часов: теория – 4 часа, практика – 8 часов).

Теория – 4 часа. Работа с художником и участниками по поиску визуального образа роли.

Практика – 8 часов. Работа с художником над сценографией спектакля. Примерки участниками костюмов, участие в изготовлении бутафории и подборе реквизита. Введение музыки в спектакль.

4.2.4 Работа над пластической выразительностью образа (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

Теория - 2 часа. Понятие пластической выразительности образа. Обсуждение и анализ проб по поиску пластической выразительности образа.

Практика - 10 часов. Поиск пантомимического или хореографического решения сцен и их техническая отработка.

4.2.5 Технические репетиции (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. Установка декораций на сцене и репетиции в декорациях. Прогон в костюмах. Светомонтировка, использование проекционных средств. Смена одежды сцены.

4.2.6 Генеральные прогоны по составам (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

Теория – 2 часа. Обсуждение и анализ спектакля после прогона.

Практика – 10 часов. Генеральные прогоны для отработки темпо-ритма спектакля. Сдача спектакля художественному совету.

4.2.7 Представления спектакля зрителю (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

Теория – 2 часа. Обсуждение и анализ спектакля после представления.

Практика – 10 часов. Подготовка реквизита, костюма и наложение грима перед представлением. Представление спектакля. Приведение в порядок костюма, реквизита, декораций и технических средств (представление спектаклей не менее трех раз).

5. Самостоятельное творчество. (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

5.1 Театральный «капустник» (6 часов: теория – 2 часа, практика – 4 часа).

Теория – 2 часа. Театральные «капустники» и их история. Знакомство с материалами «капустников» театра «Самокат».

Практика – 4 часа. Замысел капустника («мозговой штурм», «банк» идей, сценарный ход, поиск форм и приемов). Организация подготовки «капустника», репетиции. Проведение капустника.

5.2 «Литературная гостиная» театра «Самокат» (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. Участие в подготовке «Литературной гостиной», распределение ролей в сценарии. Проведение поэтического диалога в рамках «Литературной гостиной».

6. Мастер-класс. (6 часов: теория – 2 часа, практика – 4 часа).

Теория – 2 часа. Страницы истории отечественного театра. Малый театр – старейший театр России, «второй университет» 18-19 века в Москве, культурный памятник нашей страны. Пьесы А.Островского на сцене Малого. Корифеи Малого театра (П. Мочалов, М. Щепкин, М. Ермолова и знаменитая династия Садовских). Щепкинское театральное училище –

театральная школа при Малом театре. Александринский театр в Петербурге – «Императорский» театр. Знаменитые актеры Александринки – В. Каратыгин, А. Мартынов, и В. Асенкова, трагический дар П. Стрепетовой, В. Давыдов и К. Варламов, первая постановка чеховской «Чайки» и дебют В. Комиссаржевской в роли Нины. Театр закрытого пространства (сценическая коробка) и открытого пространства (улица, площадь и др.). Уличные театры.

Практика – 4 часа. Просмотр видеотеки театра «Самокат»: уличный «Natural theatre» (Великобритания); спектакль «Кармен» хореографа Матса Эка; Коллективное обсуждение и анализ просмотренного материала.

7. Театральная лаборатория. (18 часов: практика – 18 часов).

Практика – 18 часов. Участие в театральных лабораториях и семинарах, проводимых в Ростове – во время - Международных фестивалей молодежных спектаклей (каждые 2 года) и на Театральном Форуме спектаклей, получивших «Золотую маску».

8. Итоговое занятие. Педагогическая диагностика. (6 часов: теория – 3 часа, практика – 3 часа).

Теория – 3 часа. Объяснение заданий предстоящей диагностики и обсуждение ее результатов.

Практика – 3 часа. Педагогическая диагностика приобретённых знаний, умений, навыков второго года обучения.

3.3 Содержание изучаемого материала (3 год обучения).

1. Вводное занятие. Педагогическая диагностика. (6 часов: теория – 3 часа, практика – 3 часа).

Теория – 3 часа. Объяснение заданий предстоящей диагностики и обсуждение ее результатов.

Практика – 3 часа. Диагностика умений и навыков на начало занятий третьего года обучения.

2. Актерская техника. (48 часов: теория – 13 часов, практика - 35 часов).

2.1 Общение. (12 часов: теория – 3 часа, практика – 9 часов).

Теория – 3 часа. Уровни актерского общения (модель образа, собственная психофизика, партнер, зритель).

Практика – 9 часов. Общение с предметом. Невербальное общение. Словесное взаимодействие. Внутренний монолог.

2.2 Анализ действием (12 часов: теория – 3 часа, практика – 9 часов).

Теория – 3 часа. Событийный ряд: эпизоды, факты, подфакты. Перспектива роли и актера.

Практика – 9 часов. Выполнение этюдов на прелюдию, на начальную и на конечную мизансцену по репродукциям картин.

2.3 Освобождение голоса (12 часов: теория – 3 часа, практика – 9 часов).

Теория – 3 часа. Резонирование звука. Вибрирующий звук в середине тела. Зажимы глотки и корня языка. Обсуждение ощущений после проведения упражнений.

Практика – 9 часов. Выполнение комплекса упражнений: для релаксации спины и головы; на дыхание; касание звука - «хамм»; «полный зевок». Выполнение упражнений по работе с резонаторами. Глоточный тренинг и тренировка языка.

2.4. Особенности нанесения молодого и старческого грима (6 часов: теория – 3 часа, практика – 3 часа).

Теория – 3 часа. Особенности нанесения основного тона для молодого и старческого грима. Правила нанесения морщин.

Практика – 3 часа. Нанесения основного тона для молодого и старческого грима. Нанесение морщин.

2.5 Основные правила гримирования под животного (6 часов: теория – 1 час, практика – 5 часов).

Теория – 1 час. Особенности основного тона, контура и узора на примере разных пород животных.

Практика – 5 час. Нанесение основного тона, контура и узора на примере разных пород животных.

3. Психофизическая саморегуляция. (24 часов: теория – 8 часов, практика - 16 часов).

3.1 Театральное творчество и йога (6 часов: теория – 6 часов).

Теория – 6 часов. Актерские «зажимы» во время выступлений. Применение йоги в театральной педагогике. Йога как физическая культура и дополнительный способ расширения возможностей работы актера над собой. Основные понятия йоги. Дыхание как настройка на ритм занятия тела и психики. Дыхание как процесс (вдох – активность, жизнь; выдох – расслабление и покой). Полное йогическое дыхание. Контролируемое и регулируемое дыхание.

3.2 Релаксация – путь восстановления энергии (6 часов: теория – 1 час, практика – 5 часов).

Теория – 1 час. Понятие релаксации. Цель релаксационных упражнений. Виды релаксации. Приемы аутотренинга. Влияние внутреннего монолога в жизни на наше психофизическое состояние.

Практика – 9 час. Массаж ног. Знакомство с асанами-позами: позы релаксации, снимающие нервно-психическое напряжение и дающие отдых; позы, развивающие психофизическую устойчивость и равновесие; позы, восстанавливающие силы за счет распределения энергии; позы энергетической зарядки; позы, развивающие гибкость позвоночника и растяжение позвоночника и суставов, мышц и сухожилий. Последовательное выполнение асан и одновременная работа над: освобождением от внутреннего монолога; мягким сосредоточением; «расслабленным» движением; наблюдением за собственными ощущениями.

3.3 Дыхание - путь расслабления и восстановления энергии (12 часов: теория – 1 час, практика – 11 часов).

Теория – 1 час. Роль дыхания в процессе функционирования организма. Взаимосвязь дыхания и эмоций. Влияние дыхания на наше психофизическое состояние.

Практика – 11 часов. Выполнение асан, контролируя ритм дыхания. Растяжение позвоночника и суставов на выдохе. Выполнение дыхательных упражнений в работе с правым и левым полушариями мозга.

4. Постановка спектакля. (96 часов: теория – 21 час, практика – 75 часов).

4.1 Застольный период работы над пьесой. (18 часов: теория – 6 часов, практика – 12 часов).

4.1.1 Читка сценария пьесы (6 часов: теория – 6 часов).

Теория – 6 часов. Читка сценария пьесы режиссером. Знакомство с замыслом будущего спектакля.

4.1.2 Обсуждение и анализ пьесы (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. Анализ основных событий – эпизодов, сценария, определение конфликта и идеи автора. Обсуждение замысла будущего спектакля. Рабочее определение сквозного и контрсквозного действия, сверхзадачи спектакля.

4.1.3 Читка по ролям (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. 1-й вариант пробы на роли - читка сцен по ролям.

4.2. Реализация замысла постановки. (78 часов: теория – 15 час, практика – 63 часа).

4.2.1. Действенный анализ пьесы и роли (12 часов: теория – 2 час, практика – 10 часов).

Теория – 2 часа. Понятия события спектакля. Структура событий (крупные – эпизоды, мелкие – факты, подфакты). Обсуждение и анализ выполненных этюдов на сценической площадке.

Практика – 10 часов. 2-й вариант пробы на роли - действием: определение мелких событий – фактов, подфактов; определение творческих задач и основных действий персонажей и выполнение этюдов на сценической площадке, анализ исполненных этюдов; формирование составов участников спектакля.

4.2.2. Репетиции в «выгородке» декораций (12 часов: теория – 2 час, практика – 10 часов).

Теория – 2 часа. Понятие «зерна» роли, перспективы актера и роли, внутреннего монолога.

Практика - 10 часов. Репетиции в «выгородке» декораций в комнате и на сцене – по составам участников. Поиск образов и «зерна» ролей, темпо-ритма и атмосферы. Работа с внутренними монологами. Мизансценирование.

4.2.3. Организационно-техническая работа (12 часов: теория – 4 час, практика – 8 часов).

Теория – 4 часа. Работа с художником и участниками по поиску визуального образа роли.

Практика – 8 часов. Работа с художником над сценографией спектакля. Примерки участниками костюмов, участие в изготовлении бутафории и подборе реквизита. Введение музыки в спектакль.

4.2.4. Пластическая выразительность (12 часов: теория – 2 час, практика – 10 часов).

Теория - 2 часа. Понятие пластической выразительности образа. Обсуждение и анализ проб по поиску пластической выразительности образа.

Практика - 10 часов. Поиск пантомимического или хореографического решения сцен и их техническая отработка.

4.2.5. Технические репетиции (12 часов: практика – 12 часов).

Практика – 12 часов. Установка декораций на сцене и репетиции в декорациях. Прогон в костюмах. Светомонтировка, использование проекционных средств. Смена одежды сцены.

4.2.6. Генеральные прогоны по составам (12 часов: теория – 2 час, практика – 10 часов).

Теория – 2 часа. Обсуждение и анализ спектакля после прогона.

Практика – 10 часов. Генеральные прогоны для отработки темпо-ритма спектакля. Сдача спектакля художественному совету.

4.2.7. Представления спектакля зрителю (12 часов: теория – 2 час, практика – 10 часов).

Теория – 2 часа. Обсуждение и анализ спектакля после представления.

Практика – 10 часов. Подготовка реквизита, костюма и наложение грима перед представлением. Представление спектакля. Приведение в порядок костюма, реквизита, декораций и технических средств (представление спектаклей не менее трех раз).

5. Самостоятельное творчество. (12 часов: практика – 12 часов).

5.1. Театральный «капустник» (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. Замысел капустника («мозговой штурм», «банк» идей, сценарный ход, поиск форм и приемов). Организация подготовки «капустника», репетиции. Проведение капустника.

5.2. «Литературная гостиная» театра «Самокат» (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. Организация подготовки «Литературной гостиной», распределение ролей в сценарии. Проведение поэтического диалога в рамках «Литературной гостиной».

6. Мастер-класс. (6 часов: теория – 2 часа, практика – 4 часа).

Теория – 2 часа. Страницы истории отечественного театра. Создание Художественного общедоступного театра К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. Этические принципы создателей театра. Драматургия А. Чехова (Чайка) и М. Горького (На дне) дали новое направление сценическому искусству. Студии МХТ. Экспериментальные постановки Вс. Мейерхольда в Театре Революции (И. Ильинский, М. Бабанова в спектакле «Ревизор» и др.). Камерный театр режиссера А. Таирова и трагической актрисы А. Коонен. Театральные жанры.

Практика – 4 часа. Просмотр видеотеки театра «Самокат»: И. Ильинский в образах чеховских персонажей (фильм); спектакль Вахтанговского театра по пьесе А. Чехова «Дядя Ваня», режиссер Римас Туминас. Коллективное обсуждение и анализ просмотренного материала.

7. Театральная лаборатория. (18 часов: практика – 18 часов).

Практика – 18 часов. Участие в театральных лабораториях и семинарах, проводимых в Ростове – во время - Международных фестивалей молодежных спектаклей (каждые 2 года) и на Театральном Форуме спектаклей, получивших «Золотую маску».

8. Итоговое занятие. Педагогическая диагностика. (6 часов: теория – 3 часа, практика – 3 часа).

Теория – 3 часа. Объяснение заданий предстоящей диагностики и обсуждение ее результатов.

Практика – 3 часа. Педагогическая диагностика приобретённых знаний, умений, навыков третьего года занятий.

3.4 Содержание изучаемого материала (4 год обучения).

1. Вводное занятие. Педагогическая диагностика. (6 часов: теория – 3 часа, практика – 3 часа).

Теория – 3 часа. Объяснение заданий предстоящей диагностики и обсуждение ее результатов.

Практика – 3 часа. Диагностика умений и навыков на начало занятий четвертого года обучения.

2. Актерская техника. (36 часов: теория – 14 часов, практика – 22 часа).

2.1. Техника актёра по М. Чехову (6 часов: теория – 2 часа, практика – 4 часа).

Теория – 2 часа. Способы борьбы с актерскими штампами. Актерская технология работы над собой по Михаилу Чехову.

Практика – 4 часа. Выполнение упражнений на обновление способов развития, разработанных М.Чеховым: характерность и воображаемый центр; атмосферу как проводника подсознательных образов; ощущения роли через психологический жест – ПЖ (ПЖ сыгранных обучаемыми ролей).

2.2. Выразительность актерской игры (6 часов: теория – 2 часа, практика – 4 часа).

Теория – 2 часа. Пластическая и речевая выразительность актера.

Практика – 4 часа. Выполнение упражнений на: тренировку ритмичности действий под музыку; кинестетическое воспроизведение ритмического рисунка стиха; организацию движения и речи; сочетание скорости движения и громкости речи; распределение звука в пространстве.

2.3. Освобождение голоса из тела (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. Выполнения упражнений на развитие диапазона голоса: работа с резонаторной лестницей и резонаторными каналами; средней частью голосового диапазона; носовым резонатором; резонаторами черепа.

2.4. Основные особенности сценической речи (6 часов: практика – 6 часов).

Теория – 6 часов. Характеристика основных особенностей сценической речи: разговорности, нормативности, выразительности, действенности.

2.5. Речевое общение (6 часов: теория – 2 часа, практика – 4 часа).

Теория – 2 часа. Структура речевого текста: смысл и значение. Типы дыхания. Дыхание речевое. Характеристики голоса (звучность, сила, тембр, высота, диапазон).

Практика – 4 часа. Работа с литературным текстом по поиску: логики, интонации, внеречевых средств, темпо-ритма.

2.6. Элементы речевой выразительности (6 часов: теория – 2 часа, практика – 4 часа).

Теория – 2 часа. Понятие и функция интонации. Элементы интонации. Основные виды фразовой мелодики – повествовательная, вопросительная, восклицательная. К.С. Станиславский об интонации: знаки препинания и их голосовые фигуры. Логика связного текста. Типы логических отношений: перечисление, «последование», противопоставление, разъяснение, развитие. Причинно-следственные отношения: заключение, вопросоответные отношения, разрыв.

Практика – 4 часа. Работа над выразительным чтением: голосовые фигуры знаков препинания; выполнение фразовых ударений; выполнение пауз – логических, психологических, физиологических, ритмических; мелодика речи – повышение и понижение голоса.

3. Работа с литературным текстом. (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

Теория – 2 часа. Текст и подтекст. Стилль автора. Уроки А.С.Пушкина. Уроки Маяковского. Жанровые особенности. Чтение лирики. Стих и ритм. Чтение басни. Чтение прозы.

Практика – 10 часов. Редактирование и организация текста: выделение, сокращение и монтировка. Определение логико-смысловой структуры текста - эпизодов, сверхзадачи, творческой задачи. Определение стилистики текста и жанровых особенностей. Работа над видениями и умением вести внутреннюю линию мысли.

4. Мастерство ведения концерта, театрализованного представления, шоу. (18 часов: теория – 2 часа, практика – 16 часов).

Теория – 2 часа. Знакомство с различными вариантами сценариев.

Практика – 16 часов. Поиск образа ведущего: внешности; манеры поведения (жесты, речевой стиль). Поиск манеры ведения программы: академической; импровизационной; образно-игровой: литературный, сказочный герой, клоун и т.п. Ведение концерта (театрализации, шоу).

5. Постановка спектакля. (102 часа: теория – 21 час, практика – 81 час).

Теория – 21 час.

5.1 Застольный период работы над пьесой. (18 часов: теория – 6 часов, практика – 12 часов).

5.1.1 Читка сценария пьесы (6 часов: теория – 6 часов).

Теория – 6 часов. Читка сценария пьесы режиссером. Знакомство с замыслом будущего спектакля.

5.1.2 Обсуждение и анализ пьесы (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. Анализ основных событий – эпизодов, сценария, определение конфликта и идеи автора. Обсуждение замысла будущего спектакля (о чем будем ставить). Рабочее определение сквозного и контрсквозного действия, сверхзадачи спектакля.

5.1.3 Читка по ролям (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. 1-й вариант пробы на роли - читка сцен по ролям.

5.2 Реализация замысла постановки. (84 часа: теория – 15 часов, практика – 69 часов).

5.2.1 Действительный анализ пьесы и роли (12 часов: теория – 3 часа, практика – 9 часов).

Теория – 3 часа. Понятия события спектакля. Структура событий (крупные – эпизоды, мелкие – факты, подфакты). Обсуждение и анализ выполненных этюдов на сценической площадке.

Практика – 9 часов. 2-й вариант пробы на роли - действием: определение мелких событий – фактов, подфактов; определение творческих задач и основных действий персонажей и выполнение этюдов на сценической площадке, анализ исполненных этюдов; формирование составов участников спектакля.

5.2.2. Репетиции в «выгородке» декораций (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часа).

Теория – 2 часа. Понятие «зерна» роли, перспективы актера и роли, внутреннего монолога.

Практика - 10 часов. Репетиции в «выгородке» декораций в комнате и на сцене – по составам участников. Поиск образов и «зерна» ролей, темпо-ритма и атмосферы. Работа с внутренними монологами. Мизансценирование.

5.2.3. Организационно-техническая работа (12 часов: теория – 4 часа, практика – 8 часов).

Теория – 4 часа. Работа с художником и участниками по поиску визуального образа роли.

Практика – 8 часов. Работа с художником над сценографией спектакля. Примерки участниками костюмов, участие в изготовлении бутафории и подборе реквизита. Введение музыки в спектакль.

5.2.4. Пластическая выразительность. (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

Теория - 2 часа. Понятие пластической выразительности образа. Обсуждение и анализ проб по поиску пластической выразительности образа.

Практика - 10 час. Работа над пластической выразительностью образа. Поиск пантомимического или хореографического решения сцен, техническая отработка сцен.

5.2.5. Технические репетиции (12 часов: практика – 12 часов).

Практика – 12 часов. Установка декораций на сцене и репетиции в декорациях. Прогоны в костюмах. Светомонтировка, использование проекционных средств. Смена одежды сцены.

5.2.6. Генеральные прогоны по составам. (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

Теория - 2 часа. Обсуждение и анализ спектакля после прогона.

Практика – 10 часов. Генеральные прогоны для отработки темпо-ритма спектакля. Сдача спектакля художественному совету.

5.2.7. Представления спектакля зрителю. (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

Теория - 2 часа. Обсуждение и анализ спектакля после представления.

Практика – 10 часов. Подготовка реквизита, костюма и наложение грима перед представлением. Представление спектакля. Приведение в порядок костюма, реквизита, декораций и технических средств (представление спектаклей не менее трех раз).

6. Самостоятельное творчество. (12 часов: практика – 12 часов).

6.1. Театральный «капустник» (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. Замысел капустника («мозговой штурм», «банк» идей, сценарный ход, поиск форм и приемов). Организация подготовки «капустника», репетиции. Проведение капустника.

6.2. «Литературная гостиная» театра «Самокат» (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. Организация подготовки «Литературной гостиной», распределений ролей в сценарии. Проведение поэтического диалога в рамках «Литературной гостиной».

7. Мастер-класс. (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

Теория - 2 часа. Страницы отечественного театра. Современная театральная режиссура. Спектакли А. Эфроса в театре на Малой Бронной. Театр Петра Фоменко. Театральная эстетика А. Васильева («Васса Железнова» М. Горького, «Взрослая дочь молодого человека» В. Славкина, «Серсо» В. Славкина, «Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло).

Практика – 4 часа. Просмотр видеотеки театра «Самокат»: спектакль-фильм «Взрослая дочь молодого человека» режиссера А. Васильева; фильм о театре «Comic Trust». Коллективное обсуждение и анализ просмотренного материала.

8. Театральная лаборатория. (18 часов: практика – 18 часов).

Практика – 18 часов. Участие в театральных лабораториях и семинарах, проводимых в Ростове во время Международных фестивалей молодежных спектаклей (каждые 2 года), на Театральном Форуме спектаклей, получивших «Золотую маску» и др.

9. Итоговое занятие. Педагогическая диагностика. (6 часов: теория – 3 часа, практика – 3 часа).

Теория – 3 часа. Объяснение заданий предстоящей диагностики и обсуждение ее результатов.

Практика – 3 часа. Педагогическая диагностика приобретённых знаний, умений, навыков четвертого года обучения.

3.5 Содержание изучаемого материала (творческая группа - 5 и последующие годы обучения).

1. Вводное занятие. Педагогическая диагностика. (3 часа: теория – 1 час, практика – 2 часа).

Теория – 1 час. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности. Объяснение заданий предстоящей диагностики и обсуждение ее результатов.

Практика – 2 часа. Диагностика умений и навыков на начало занятий пятого года обучения.

2. Актерская техника. (27 часов: теория – 5 часов, практика – 22 часа).

2.1. Развитие артистической импровизации (6 часов: теория – 1 час, практика – 5 часов).

Теория – 1 час. Понятие импровизации. М. Чехов об актерской импровизации. Импровизация в итальянской комедии масок – дель арт. Спектакль радости «Принцесса Турандот» Вахтанговской студии (3-я студия МХТ).

Практика – 5 час. Выполнение этюдов на импровизацию: в пределах темы и несложного сюжета; на неожиданное изменение предлагаемых обстоятельств; на оправдание вымыслом новой логики; на фантастические «если бы»; на необычное в обычном; на оправдание необычных и нелепых обстоятельств.

2.2. Законы комического жанра (3 часов: теория – 1 час, практика – 2 часа).

Теория – 1 час. Комические формы (бурлеск, буффонада, фарс). Приемы и выразительные средства комического: гротеск и пародия; трюк и гэг (комический эффект). Буффонада в итальянской комедии масок – дель арт. Понятие лацци. Спектакль радости «Принцесса Турандот» Вахтанговской студии (3-я студия МХТ).

Практика – 2 часа. Выполнение этюдов с элементами бурлеска, буффонады, фарса на один и тот же сюжет. Выполнение актерских «зарисовок» на гротеск и пародия характеров. Поиск вариантов трюков и гэгов (комический эффект).

2.3. Образность клоунады (3 часов: теория – 1 час, практика – 2 часа).

Теория – 1 час. Клоунская маска: грим, костюм, псевдоним, манера. Разновидности клоунады. Демонстрация фрагментов выступлений цирковых клоунов: О. Попова, Ю. Никулина, Л. Енгибарова, театральных клоунов: В. Полунина, актеры театра «Лицедеи» и «Comic Trust».

Практика – 2 часа. Этюдная работа над поиском клоунской маски, костюма, манеры поведения.

2.4. Сценическая речь (9 часов: практика – 9 часов).

Практика - 9 часов. Организация верного звучания: при простой психофизической задаче; с использованием текста; в общении с партнером.

2.5. Уроки грима (6 часов: теория – 2 часа, практика – 4 часа).

Теория – 2 часа. Условный грим. Грим как маска-гримаса. Знакомство с различными видами масок: античные маски и венецианские маски; «смайлики» и символы; маски итальянской комедии del art; маски Рыжего, Белого и клоуна Бродяги.

Практика – 4 часа. Нанесение грима в виде: античной маски или венецианской маски (на выбор); смайликов и символов; маски итальянской комедии delart; маски Рыжего, Белого клоуна или Бродяги (на выбор).

3. Мастерство художественного чтения. (18 часов: теория – 4 часа, практика – 14 часов).

3.1. Мастера звучащего слова (3 часа: теория – 3 часа).

Теория - 3 часа. Прослушивание записей мастеров слова с комментариями и анализом: поэтико-публицистического театра В. Яхонтова; мелодекламации Алисы Коонен; исполнительского мастерства Игоря Ильинского; чтеца Сергея Юрского.

3.2. Особенности чтецкого искусства (3 часа: теория – 1 час, практика – 2 часа).

Теория - 1 час. Чтец и актер. Задачи чтеца. Мысль и смысл. Искусство повествования, исполнительский стиль.

Практика – 2 часа. Подбор литературного произведения для художественного чтения (басни, прозы, стихотворения).

3.3. Работа с литературным текстом (3 часа: практика – 3 часа).

Практика – 3 часа. Редактирование и организация текста (выделение, сокращение и монтировка). Определение логико-смысловой структуры текста - эпизодов, сверхзадачи, творческой задачи. Определение стилистики текста и жанровых особенностей.

3.4. Постановка номера художественного чтения (9 часов: практика – 9 часов).

Практика - 9 часов. Работа над внутренними видениями и умением вести внутреннюю линию мысли. Отработка точной интонации, внеречевых средств, темпо-ритма, актерской выразительности. Поиск и определение собственного образа чтеца: внешность, манера, жесты и речевой стиль в соответствии с выбранным литературным материалом. Поиск стиля исполнения (пафосный, повествовательный и характерный). Выступление перед публикой.

4. Постановка малых форм. (24 часа: теория – 3 часа, практика – 21 час).

4.1. Знакомство с жанром малой формы (3 часа: теория – 3 часа).

Теория – 3 часа. Знакомство с жанрами миниатюры, скетча, пантомимы и т.п..

4.2. Замысел постановки малой формы (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. Этюдный поиск по определению темы, идеи, образного решения, сценарного хода и исполнителей.

4.3. Реализация замысла постановки малой формы (15 часов: практика – 15 часов).

Практика – 15 часов. Уточнение творческих задач и образов в процессе репетиций. Поиск и отработка выразительности образов и темпо-ритма. Художественно-техническая работа (костюмы, реквизит, бутафория). Генеральные прогоны и представление зрителю.

5. Постановка спектакля. (96 часов: теория – 20 часов, практика – 76 часов).

5.1. Застольный период работы над пьесой. (12 часов: теория – 6 часов, практика – 6 часов).

5.1.1. Читка сценария пьесы (3 часа: теория – 3 часа).

Теория – 3 часа. Читка сценария пьесы режиссером. Знакомство с замыслом будущего спектакля.

5.1.2. Обсуждение и анализ пьесы (3 часа: теория – 3 часа).

Теория – 3 часа. Анализ основных событий – эпизодов, сценария, определение конфликта и идеи автора. Обсуждение замысла будущего спектакля (о чем будем ставить). Рабочее определение сквозного и контрсквозного действия, сверхзадачи спектакля.

5.1.3. Читка по ролям (6 часов: практика – 6 часов).

Практика – 6 часов. 1-й вариант пробы на роли - читка сцен по ролям.

5.2. Реализация замысла постановки. (84 часа: теория – 14 часов, практика – 70 часов).

5.2.1. Действенный анализ пьесы и роли (12 часов: теория – 4 часа, практика – 8 часов).

Теория – 4 часа. Понятия события спектакля. Структура событий (крупные – эпизоды, мелкие – факты, подфакты). Обсуждение и анализ выполненных этюдов на сценической площадке.

Практика – 8 часов. 2-й вариант пробы на роли - действием: определение мелких событий – фактов, подфактов; определение творческих задач и основных действий персонажей и выполнение этюдов на сценической площадке, анализ исполненных этюдов; формирование составов участников спектакля.

5.2.2. Репетиции в «выгородке» декораций (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

Теория – 2 часа. Понятие «зерна» роли, перспективы актера и роли, внутреннего монолога.

Практика - 10 часов. Репетиции в «выгородке» декораций в комнате и на сцене – по составам участников. Поиск образов и «зерна» ролей, темпо-ритма и атмосферы. Работа с внутренними монологами. Мизансценирование.

5.2.3. Организационно-техническая работа (12 часов: теория – 4 часа, практика – 8 часов).

Теория – 4 часа. Работа с художником и участниками по поиску визуального образа роли.

Практика – 8 часов. Работа с художником над сценографией спектакля. Примерки участниками костюмов, участие в изготовлении бутафории и подборе реквизита. Введение музыки в спектакль.

5.2.4. Работа над пластической выразительностью образа (12 часов: теория – 2 часа, практика – 10 часов).

Теория - 2 часа. Понятие пластической выразительности образа. Обсуждение и анализ проб по поиску пластической выразительности образа.

Практика - 10 часов. Поиск пантомимического или хореографического решения сцен и их техническая отработка.

5.2.5. Технические репетиции (9 часов: практика – 9 часов).

Практика – 9 часов. Установка декораций на сцене и репетиции в декорациях. Прогоны в костюмах. Светомонтировка, использование проекционных средств. Смена одежды сцены.

5.2.6. Генеральные прогоны по составам (12 часов: теория – 1 час, практика – 11 часа).

Теория – 1 час. Обсуждение и анализ спектакля после прогона.

Практика – 11 час. Генеральные прогоны для отработки темпо-ритма спектакля. Сдача спектакля художественному совету.

5.2.7. Представления спектакля зрителю (15 часов: теория – 1 час, практика – 14 часа).

Теория – 1 час. Обсуждение и анализ спектакля после представления.

Практика – 14 час. Подготовка реквизита, костюма и наложение грима перед представлением. Представление спектакля. Приведение в порядок костюма, реквизита, декораций и технических средств (представление спектаклей не менее трех раз).

6. Самостоятельное творчество. (21 час: практика – 21 час).

Практика – 21 час.

6.1. Театральный «капустник» (12 часов: практика – 12 часов).

Практика – 12 часов. Замысел капустника («мозговой штурм», «банк» идей, сценарный ход, поиск форм и приемов). Организация подготовки «капустника», репетиции. Проведение капустника.

6.2. «Литературная гостиная» театра «Самокат» (9 часов: практика – 9 часов).

Практика – 9 часов. Организация подготовки «Литературной гостиной», распределение ролей в сценарии. Проведение поэтического диалога в рамках «Литературной гостиной».

7. Мастер-класс. (6 часов: теория – 2 часа, практика – 4 часа).

Теория – 2 часа. Страницы истории зарубежного театра. Древнегреческий театр и драматургия (трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида, комедии Аристофана). Понятие катарсиса. Античный театр (оркестр – круглая площадка для хора и актеров, сцена – строение для переодеваний актеров и места для зрителей, актеры-мужчины в масках, на котурнах). Театр «Глобус» (эпоха английского Возрождения, пьесы В. Шекспира, устройство театра). Японский театр (IV век) – устройство театра, актеры-мужчины, маски главного исполнителя, складной веер выражает эмоции главного исполнителя, неподвижные лица других актеров без грима, речитатив и ариозное пение, оркестр из барабана, тамбуринов и флейты). Берлинер Ансамбль - «эпический и нетрадиционный»

театр Бертольда Брехта (антифашистские пьесы Б. Брехта, «зонги»).

Практика – 4 часа. Просмотр видеотеки театра «Самокат»: итальянский фильм «Бал» (фильм без единого слова, образец невербального общения); представления цирка дю Солей. Коллективное обсуждение просмотренного материала.

8. Театральная лаборатория. (18 часов: практика – 18 часов).

Практика – 18 часов. Участие в театральных лабораториях и семинарах, проводимых в Ростове во время - Международных фестивалей молодежных спектаклей (каждые 2 года) и на Театральном Форуме спектаклей, получивших «Золотую маску».

9. Итоговое занятие. Итоговая педагогическая диагностика. (3 часов: теория – 1 час, практика – 2 часа).

Теория – 1 час. Объяснение заданий предстоящей диагностики и обсуждение ее результатов.

Практика – 2 часа. Итоговая педагогическая диагностика приобретённых знаний, умений, навыков на конец обучения.

4. Методическое обеспечение программы.

Для педагогической работы по данной программе очень важны следующие **позиции взаимодействия между педагогом и обучающимся:**

1). «Научить нельзя, можно научиться» - то есть педагог может заразить своим энтузиазмом к данному предмету и, проявляя изобретательность, помогает воспитанникам поверить в свои силы и попробовать совершить действие в сторону познания, открытия, обучения.

2). Поскольку главным должно быть «не навреди», «не убей Моцарта» в ребёнке, то это предполагает между педагогом и обучающимся не директивные, а демократические отношения, в форме диалога.

В основе взаимоотношений между педагогом и воспитанником обязателен *позитив* со стороны педагога. Положительный эмоциональный фон помогает выявить и проявиться лучшим качествам личности, а позитивные ожидания скорее будут способствовать успешному и эффективному её становлению. *Эмпатия и приязнь* как средства психолого-педагогического взаимодействия помогают вчувствоваться в другого человека, снимают тревожность, располагают к доверию.

Автор данной программы большое значение придает роли общения в коллективе, считая, что руководитель творческого процесса должен развивать такие отношения с участниками, при которых их потребности *научиться, узнать, открыть, преодолеть, измениться к лучшему, выразить себя, создать*, могли бы проявиться и иметь удовлетворение. Выражаясь на языке психологов гуманистического направления, развивать такие отношения в коллективе, которые способствовали бы идущему от самой личности **развивающему значимому обучению.**

Условно в реализации данной программы можно выделить **две основные формы работы:**

1. учебно-тренировочную;
2. художественно-постановочную.

Учебно-тренировочная работа направлена на пробуждение в обучаемом потребности в самовоспитании и саморазвитии, а также развитие творческих

способностей; общей и художественной культуры.

Художественно-постановочная работа направлена на практическую реализацию творческих сил участника, и по мере приобретения его творческого опыта ее удельный вес увеличивается.

Для более полного роста и динамики развития личности обучение как качественное обновление личности не прекращается. Поскольку, если остановится обучение - начнется рутина. Творческое развитие без обучения лишается своего смысла, поскольку творить – это разрушать стереотипы, создавая качественно новое. Театр - дело практическое и основой сценического творчества является «действие». И обучение без практики - ничто. Не осуществившие опыта сами им не овладевают.

Основной формой организации учебного процесса являются – групповые занятия по годам обучения, когда же начинается *постановка* спектакля (или постановка малой формы), то работа ведется в смешанной группе. Состав смешанной группы определяется творческими задачами. Затем *репетиции* проводятся **по сценкам**.

Методы и приемы.

Теоретические понятия даются участникам в процессе тренинга и сразу же проверяются на практике. Непременным и обязательным приемом занятий в театральном коллективе является **прием действия**, то есть включения каждого в практический процесс - в тренинг или репетицию.

В процессе *учебно-тренировочных* занятий педагог использует **приемы психологических методик**:

- **приёмы группового тренинга** К. Роджерса (организация пространства и участников, создание благоприятной атмосферы проведения занятий, особая роль педагога при проведении тренинга как фасилитатора (способствующего));
- **сенситивного тренинга** (осознание ощущений, развитие пяти органов чувств и шестого - интуиции, прикосновение как взаимодействие).
- **аутогенная тренировка** (обучение релаксации для развития «мышечного контролера», работа с вегетативными функциями – создание ощущений тяжести, тепла, холода).

театральных методик:

- **система Станиславского и его метод психофизического действия** помогает:
 - обучению актерскому мастерству на первом этапе «Работа актера над собой» в творческом процессе переживания;
 - быть истинным в образе в условиях вымысла и перевоплощения на втором этапе «Работа актера над ролью»;
- **тренинг элементов актерского мастерства** Л. П. Новицкой (последовательный комплекс упражнений по практическому овладению элементами актерского мастерства по «системе Станиславского»).

Тренинг вводит в мир театра новичков с помощью игры, открывая законы сценического творчества, формируя навык работы над собой. Тренинг является неотъемлемой частью психогимнастики актера (актерская разминка) для более опытных участников. Ведущий тренинга (педагог) поддерживает каждого участника, создавая атмосферу взаимоприятия и взаимопонимания, *увлекает, заражает* собственным участием в тренинге, скорее *не оценивает, а поощряет* любое усилие и продвижение участника, вдохновляя поверить в свои силы, побуждая осознать и почувствовать в себе нечто ценное.

- **метод освобождения голоса** К. Линклейтер (снятие мышечных зажимов и

освобождение естественного природного голоса, а не постановка дыхания и голоса);

- **биомеханика актера** Вс. Мейерхольда (система физической тренировки актера, целью которой является немедленное выполнение указаний, полученных от режиссера актеру; от актера требуется экономия, скорость и точность выразительных средств, телодвижений, соответствующих трем стадиям игрового цикла: намерение, осуществление, реакция);
- **техника актера** М. Чехова (приемы работы с подсознанием для усовершенствования внутренней актерской техники и творческой индивидуальности – «психологический жест», «воображаемый центр» и др.);
- **метод действенного анализа** пьесы и роли через определение событий, задач, действий и уточнение их **этюдным методом** на сценической площадке (разработан последователями К. С. Станиславского М. О. Кнебель, А. М. Паламишевым). Этот метод использует **приемы импровизации и последующего анализа**.

А также в работе по программе используются **педагогические методы**:

- **создание ситуации успеха** на занятиях - один из основных методов **эмоционального стимулирования**. Он представляет собой специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и “лёгкости” процесса обучения. Возникающее, при этом, эмоциональное возбуждение у ребёнка активизирует процессы внимания, запоминания, осмысления, делает их более интенсивными, тем самым повышая эффективность достигаемых целей. Например, поддержка и поощрение не столько результата, сколько попытки выполнить обучаемым заданием; аплодисменты группы по выполнении задания участником во время тренинга и т.п.
- **формирование готовности восприятия учебного материала** с использованием зоны ближайшего развития и **стимулирование занимательным содержанием** при подборе яркого, образного материала. Эти методы основные в развитии познавательного интереса детей к театру. Например, демонстрация видео- и аудиозаписей работ мастеров театра по аналогичному материалу и пр.
- **создание проблемных ситуаций**, то есть представление материала занятия в виде доступной и интересной проблемы. Дети в силу своих возрастных особенностей отличаются большой любознательностью, и поэтому ясно и доступно изложенная проблема сразу их «зажигает».
- **создание креативного поля**, является ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе. Работа «в креативном поле» создаёт возможность поиска различных способов решений задач, поиска новых художественных средств воплощения сценического образа.

Программа разработана для любительского театра «Самокат». В случае реализации данной дополнительной общеобразовательной программы в других детских объединениях название театра «Самокат» изменяется на соответствующее. В случае отсутствия у руководителя психологического образования специальные психологические упражнения и тренинги проводятся педагогом-психологом (по согласованию).

Материально-техническое и информационное обеспечение образовательной программы.

1. учебный класс;
2. технические средства обучения (телевизор, аудио и видео техника, медиапроектор);
3. костюмный парк;
4. реквизит;
5. бутафория;
6. материалы для изготовления реквизита, бутафории и пошива костюмов;
7. видеофильмы и аудиозаписи по театральному и киноискусству.

5. Список литературы.

5.1 Список использованной литературы.

Нормативные документы:

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 (ред. от 27.02.2023).
2. Государственная программа Ростовской области «Развитие образования», утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 (с изменениями на 29.05.2023 года).
3. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.) — URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml.
4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р.
5. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 03.08.2023 г. № 724 «Об утверждении требований к условиям и порядку оказания государственных услуг в социальной сфере «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в Ростовской области.
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 2021 года N 652н Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2021г. № 122-р «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года(с изменениями на 14.03.2023 года).
8. Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (зарегистрировано Минюстом России 18.12.2020, регистрационный № 61573).
9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.

10. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года».
11. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 7.10.2022) «Об образовании в Российской Федерации».
12. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 года № 10).
13. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года N 467 (с изменениями на 21.04. 2023 года).

5.2 Список литературы для педагога.

1. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. М., Просвещение, 1978.
2. Баскаков В. Свободное тело. М., Институт общегуманитарных исследований, 2001.
3. Бердяев Н. А. О назначении человека. VI., Республика, 1993.
4. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других 1996.
5. Буллок А., Джеймс Д., Хочу быть клоуном. Вильнюс., Полина, 1996.
6. Гелб М. Дж. Как мыслить подобно Леонардо да Винчи: Упражнения, рабочая тетрадь. Минск., ООО Попурри, 2000.
7. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М., Артист. б. Режиссер. Театр., 2003.
8. Васильев Ю.А. Сценическая речь: голос действующий. М., Академический проект, 2010.
9. Волконский С.М. Выразительный человек: Сценическое воспитание д. жеста (по Дельсарту), М., Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2011.
10. Вулис А. Метаморфозы комического. VI, Ис-во, 1976.
11. Герасимова О.А. Импровизация шоумена. Ростов-наДону, е. Феникс, 2006.
12. Гиппиус С. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. СПб., Прайм- f. ЕВРОЗНАК, 2007.
13. Головащенко Ю, Режиссерское искусство Таирова. М., Ис-во, 1970
14. Голубовский Б. Пластика в искусстве актера. М., Ис-во, 1968
15. Горелов И., Енгальчев В. Безмолвный мысли знак. М., Молодая гвардия, 1991.
16. Громов Ю.И. Воспитание пластической культуры актера средствами танца. М., Профиздат, 1971.
17. Доровской А.И. 100 советов по развитию одаренности у детей. а. М., Российское педагогическое агентство, 1997.
18. Дроздин А. Б. Дано мне тело... Что мне делать с ним? Книга первая. г. М., Навона, 2009.
19. Дубнова Е. А. О литературной эстраде. М., Знание, 1979.
20. Духовный мир человека. Энциклопедия для детей. Санкт-Петербург, Издательский центр «Аванта», 2004.

21. Дюпре В. Как стать актером. Ростов-на-Дону, Феникс, 2007.
22. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. VI, Ис-во, 1969.
23. Зельцерман Б., Рогалева Н. Учись! Твори! Развивайся! - 2. Рига, h. Педагогический центр «Эксперимент», 1997.
24. Зинкевич-Евстигнеева Г. Д. Путь к волшебству. Теория и практика сказкотерапии. СПб., Златоуст, 1998.
25. Игры — обучение, тренинг, досуг, книга 1-5 (под ред. В.В. Петрусинского). М., Новая школа, 1994.
26. Ильинский И. Сам о себе. М., Ис-во, 1984.
27. Карнавалы. Праздники. М., «Мир энциклопедий», 2005.
28. Козлянинова И. П. Произношение и дикция. М., ВТО, 1977.
29. Кох И. Э. Основы сценического движения. СПб., Лань, 2010.
30. Кристи Г, Воспитание актера школы Станиславского М., Ис-во. 1968.
 - i. 31 Крис Кодрон, Каро Чайлдс из Лококо. Детские праздники. Раскрашиваем лицо. Театральный грим. М., Росмэн, 1999.
31. Ли Бейган. Грим для театра, кино и телевидения. М., Искусство, 1997.
32. Линклейтер К. Освобождение голоса. М., ГИТИС, 1993.
33. Луиза Хэй. Исцели свою жизнь. Исцели свое тело. Сила внутри нас. Каунас, Ltd "Ritas", 1997.
34. Д. Мак-Нили. Прикосновение: глубинный анализ и телесная терапия. М., Ин-т Общегуманитарных Исследований, 1999.
35. Малыгина И., Ситнов Д., Снежницкий Л. Грим и костюм в современном спектакле. М., Искусство. 1963.
36. Материалы международной научно-практической конференции "Человек в пространстве культуры", г. Ростов-на-Дону., Донской издательский дом, 1998.
37. Макшанов С. И., Хрящева Н.Ю., Сидоренко Е.В. Психогимнастика в тренинге Часть 1-2. СПб., Ин-т тренинга, 1993.
38. Маслоу А. Психология бытия. VI., Ваклер.1997.
39. Маркова Е. В. Уроки пантомимы. СПб., Лань, 2012.
40. Маркова Е. Современная зарубежная пантомима. М., Искусство, 1985.
41. Маркова Е. В. Пантомима XX века. Издательство Санкт-
 - j. Петербургской государственной академии искусств,, 2006.
42. Немирович-Данченко Вл. И. Рождение театра. М., Правда, 1989.
43. Немироваич-Данченко Вл. И. О творчестве актера. М., Ис-во, 1984.
44. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. М., Ис-во, 1998.
45. Новицкая Л. П. Тренинг и муштра. Изучение элементов психотехники актерского мастерства. М., Сов. Россия, 1969.
46. Патрис Пави. Словарь театра. /Т, Прогресс1991.
47. Петрова А. Н. Сценическая речь VI, Ис-во, 1981.
48. Петровский В. А., Калининко В.К., Котова И.Б. Личностно-развивающее взаимодействие. Ростов-на-Дону. Цветная печать, 1995.
49. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. М., Просвещение, 1982.
50. Пол Элсам. Мастер-класс для начинающего актера. Ростов-на-Дону.,
 - k. Феникс, 2008.
51. Проблемы сценической речи (под ред. Козляниновой) М., Просвещение, 1968.

52. Психогимнастика в тренинге (под ред. Хрящевой). СПб., Ювента, 1999.
53. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., Прогресс, 1994.
54. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. М., Прогресс, 1993.
55. Савкова З. Как сделать голос сценическим. М., Ис-во, 1968.
56. Самоукина Н. В. Игры в школе и дома. Психотехнические упражнения и коррекционные программы. М., Новая школа, 1995.
57. Слово и образ. Сб., М., Просвещение, 1964.
58. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1980.
59. Станиславский К. С. Работа над ролью. М., АСТ, 2010.
60. Стивене Дж. Приручи своих драконов (как обратить свои недостатки в достоинства). СПб., Питер Пресс, 1995.
61. Театр, где играют дети. (под ред. А.Б.Никитиной), М, Владос, 2001.
62. Товстоногов Г. Зеркало сцены. 1-2 кн. Л., Ис-во, 1984.
63. Ферман М. Дикция и орфоэпия. М., МГИК, 1976.
64. Франкл В. Доктор и душа. СПб. Ювента, 1997.
65. Хатха-йога для начинающих (методическое пособие). VI, Ассоциация йоги СССР, 1990.
66. Хрестоматия по гуманистической психотерапии (сост. VI. Папуш). Институт общегуманитарных исследований, 1995.
67. Цзен Н. В., Пахомов Ю. В. Психотехнические игры. М.» Физкультура и спорт», 1985.
68. Чаббак Ивана. Мастерство актера. М., ЭКСМО, 2013.
69. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. VI., Ис-во, 1986.
70. Шмаков С. Безбородо Н. От игры к самовоспитанию. Сборник игр-коррекций. VI., Новая школа, 1995.
71. Энциклопедия. Мир цирка. Клоуны, т. VI., Кладезь, 1995.
72. Энциклопедия. Театр. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 2002.
73. Юрский С. Кто держит паузу. Л., Ис-во, 1977.

5.2 Список литературы для учащихся.

ПО ТЕАТРУ:

1. Немерович-Данченко Вл. И. (Из прошлого.) М., Искусство, 1984.
2. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1980.
3. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. М., Искусство, 1986.
4. Эфрос А. Репетиция - любовь моя. М., Парнас, 1993.
5. Юрский С. Кто держит паузу. М., Искусство, 1989.

ПО ДРАМАТУРГИИ:

Отечественные:

1. Булгаков М. А. Бег. Дни Турбинных. СПб., Азбука, 2011.
2. Вампилова А. В. Утиная охота. Старший сын. СПб., Лениздат-классика, 2014.
3. Володин А. М. Ящерица. Две стрелы. М., ЭКСМО, 2012.
4. Гоголь Н. В. Женидьба. Игроки. М., ЭКСМО, 2009
5. Горький А. М. Варвары. Мещане. М., Нобель Пресс, 2012.
6. Драгунская К. Целоваться запрещено. М., Астрель: АСТ, 2009.
7. Островский А. Н. Таланты и поклонники. Лес. Женидьба Бальзаминова. М., Дрофа, 2009.
8. Пушкин А. С. Маленькие трагедии. Спб., Азбука-классика, 2008.

9. Чехов А. П. Чайка. Дядя Ваня. Вишневый сад. Драматические произведения. Т. 2.- Л: Искусство, 1985.

10. Шварц Е. Л. Тень. Дракон. Санкт-Петербург., Кристалл, 1998.

Зарубежные:

Древняя Греция.

1. Аристофан. Лизистрата. Античная драма. М., Эксмо, 2006.

2. Софокл. Антигона. Античная драма. М., Эксмо, 2006.

3. Эврипид. Медея. Античная драма. М., Эксмо, 2006.

Италия.

1. Гоцци. Принцесса Турандот. М., Эксмо, 2006.

2. Эдуардо де Филиппо. Человек и джентльмен. М., Иностранная литература, 1956.

Испания.

1. Лопе де Вега. Собака на сене. М., ЭКСМО, 2002.

Германия

1. Гете И. Фауст. М., ЭКСМО, 2013.

2. Шиллер И. Мария Стюарт. М., Терра-Книжный клуб, 2002.

Франция.

1. Ануй Жан. Антигона. Эвридика. Дикарка. М., Астрель

2. Мольер Ж. Б. Тартюф. Мещанин во дворянстве. Скупой. Комедии. М., Эксмо, 2007.

Англия.

1. Шекспир В. Ромео и Джульетта. Король Лир. Укрощение строптивой.

2. Шоу Б. Пигмалион. М., АСТ, 2007.

Америка.

1. Уильямс Т. Трамвай желаний. Стеклозверинец. М., Искусство, 1972.

Норвегия.

1. Ибсен Г. Пер Гюнт. Кукольный дом. СПб., Азбука-классика, 2004.

Приложение.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Педагогическая диагностика позволяет отследить уровень развития основных актёрских навыков и умений участников театра в течение всего периода его обучения. Каждый год обучения должен стать для воспитанника особенным в плане развития и обучения. Например, на первом году обучения воспитанники знакомятся со всеми элементами системы Станиславского и осваивают два основных элемента актёрского мастерства: освобождение мышц и кинестетическое внимание.

Начальная диагностика.

Для того, чтобы иметь представления о личности обучаемого и определить индивидуальные пути педагогического подхода, необходимо выяснить:

- **мотивацию прихода и ожидания** (проводится опрос «Откуда вы узнали о театре «Самокат» и зачем пришли?»);
- **ценностные ориентиры** (проводится опрос «Что я люблю и не люблю» – назвать три основные вещи).

Диагностика уровня художественно-творческого развития.

Критерий	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
1. Воображение и фантазия (описать символические рисунки – друдлы)	Один вариант	Мало вариантов.	Много вариантов.
2. Чувство веры в предлагаемые обстоятельства (выполнить этюд-импровизацию «Если бы я был...»).	Зажат или наигрыш.	Не достаточно органичен и свободен.	Органичен (естественен), заразителен.
3. Координация движений (выполнить упражнения: «Ухо-нос», «Стойка на линии»).	Не выполнено.	Выполнено с ошибками.	Выполнено правильно.

Итоговая диагностика умений и навыков первого года обучения.

Критерий	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
1. Воображение и фантазия (описать символические рисунки – друдлы)	Один вариант	Мало вариантов.	Много вариантов.
2. Чувство веры в предлагаемые обстоятельства (выполнить этюд-импровизацию «Если бы я был...»).	Зажат или наигрыш.	Не достаточно органичен и свободен.	Органичен (естественен), заразителен.
3. Координация движений (выполнить упражнения: «Ухо-нос», «Стойка на линии»).	Не выполнено.	Выполнено с ошибками.	Выполнено правильно.
4. Кинестетическое внимание в пространстве (выполнение упражнения «Лабиринт»)	При выполнении много ошибок.	Выполнено с одной-тремя ошибками.	Выполнено без ошибок.
5. Равновесие и центр тяжести тела (выполнение упражнения «Комок»)	Не выполнено.	Выполнено не сразу, с трудом.	Выполнено легко.
6. Телесный контакт с партнером в пространстве (выполняют упражнение: «Путь вслепую»).	При выполнении много ошибок.	Выполнено с одной-тремя ошибками.	Выполнено без ошибок.

В конце года проводится **анонимный опрос** участников первого года обучения. Задается всего один вопрос «*Театр «Самокат» - это что?..*» (отношение к занятиям в театре, отношение к коллективу, оправдались ли ожидания и др.).

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Сценическое действие есть основной элемент актерского мастерства. Чтобы совершенно овладеть актерским мастерством, необходимо научиться в первую очередь подлинно владеть сценическим действием. Обучающиеся первого года уже познакомились с ним в тренинге, во время работы в массовке или в эпизодической роли во время постановки спектакля.

На втором году обучения участники театра учатся погружению в образ, работая с ролями первого и второго плана. Внутренние монологи помогают проверить насколько подлинно и органично действует молодой актёр в предлагаемых обстоятельствах.

Воспитанникам предлагается выполнить *этюды по басне*. Вначале в басне определяется:

- *основное событие;*
- *конфликт;*
- *основное действие;*
- *творческая задача* каждого персонажа.

Во время исполнения этюда необходимо вслух проговаривать *внутренние монологи*.

Вместе с руководителем подлинность сценического действия и органичность каждого исполнителя оценивают воспитанники группы третьего, четвертого и пятого года обучения, которые специально приглашаются на заключительное занятие. Оценивание воспитанниками производится по двум показателям: «верю», «не верю».

Диагностика остаточных умений и навыков на начало второго года обучения.

Критерий	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
1. Сценическое внимание (выполнить упражнение «Машинка»)	Выбывание вначале.	Не дошел до конца упражнения.	Выиграл.
2. Сценическое действие (выполнить этюд).	Не действовал.	Нарушены свойства действия (органичность, последовательность, логичность, целесообразность).	Действовал продуктивно.

Итоговая диагностика умений и навыков второго года обучения.

Критерий	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
1. Сценическое внимание (выполнить упражнение «Машинка»)	Выбывание вначале.	Не дошел до конца упражнения.	Выиграл.
2. Сценическое действие (выполнить этюд).	Не действовал.	Нарушены свойства действия (органичность,	Действовал продуктивно.

		последовательность логичность, целесообразность).	
3. Внутренние монологи (выполнить этюд по басне, проговаривая внутренние монологи).	Не получилось проговаривать внутренние монологи.	Внутренние монологи мешали или проговаривались с трудом.	Внутренние монологи естественно вытекали из внутреннего поведения персонажа.

Опрос участников: «Что во мне изменилось за два года занятий в театре «Самокат?». Опрос развивает у воспитанников способность к самоанализу и самооценке. Руководитель получает обратную связь от участников в виде субъективного мнения о том, как каждый участник оценивает свой **личностный рост** два года занятий в театральном коллективе.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

На третьем году обучения воспитанники начинают осваивать **приемы психофизической саморегуляции** (релаксация и др.) для повышения стрессовой устойчивости во время выступлений. Продолжается работа над силой и выразительностью жеста по М.Чехову. М.Чехов разделяет частные, натуралистические жесты и общие жесты. По его выражению, «в них невидимо жестикулирует наша душа». Он называет их Психологическими Жестами (ПЖ). Поэтому основное приобретение третьего года обучения **актерская выразительность** (*умение работать над экспрессивной выразительностью*). В оценивании участвует группа четвертого и пятого года. Оценивание производится по трем показателям: «очень выразительно», «выразительно», и «невыразительно».

Диагностика остаточных умений и навыков на начало третьего года обучения.

Критерий	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
1. Релаксация (выполнение упражнения «Я -воздушный шарик»).	Много мышечных зажимов.	Один зажим.	Полное расслабление.

Итоговая диагностика умений и навыков третьего года обучения.

Критерий	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
1. Релаксация (выполнение упражнения «Я -воздушный шарик»).	Много мышечных зажимов.	Один зажим.	Полное расслабление.

2. Выразительность «психологического жеста» (выполнение упражнения на ПЖ по М.Чехову) – действие, пейзаж).	ПЖ – частный, случайный, небрежный, Натуралистич ный	ПЖ – «играется», не задействовано все тело, не используется пространство, темп вял или не вятен.	ПЖ – образный, целостный, захватывающий и выражающий волю и чувства, темп умеренный.
--	---	--	--

Опрос участников: «Самые яркие художественные впечатления за 3 года в театре «Самокат»». Опрос помогает обучающимся осмыслить свой эмоциональный опыт в театре «Самокат». Руководитель получает информацию от участников о том, насколько значим этот опыт для каждого из них и как повлиял на их личность.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Умение общаться с партнерами приобретает для актера всё большее значение, когда начинается художественное творчество в спектакле. Не менее важным является и **чувство ритма**, поскольку ритм есть один из манков чувства. Поэтому на четвёртом году обучения проверяется умение взаимодействовать с партнёром в ритме. На протяжении всех четырёх лет с помощью различных упражнений у воспитанников развиваются *умение наблюдать и слышать собственные ощущения, чувство пространства* (атмосфера, ритм), *чувство партнера* (человек или предмет). В связи с этим, в конце четвёртого года обучения возникает необходимость диагностического исследования развития **чувствительности участников театра**.

Диагностика умений и навыков на начало четвертого года обучения.

Критерий	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
1. Взаимодействие в ритме с партнером (выполнение упражнения «Синестезия»).	Не правильно определен цвет. Нет взаимодействия с партнером. Слабое чувство ритма.	Цвет определен верно. Пристройка к партнеру в правильном темпо-ритме. Нет развития взаимодействия с партнером.	Цвет определен верно. Пристройка к партнеру в правильном темпо-ритме. Есть развитие взаимодействия с партнером.

Итоговая диагностика умений и навыков четвертого года обучения.

Критерий	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
1. Взаимодействие в ритме с партнером (выполнение упражнения «Синестезия»).	Не правильно определен цвет. Нет взаимодействия с партнером. Слабое чувство ритма.	Цвет определен верно. Пристройка к партнеру в правильном темпо-ритме. Нет развития взаимодействия с партнером.	Цвет определен верно. Пристройка к партнеру в правильном темпо-ритме. Есть развитие взаимодействия с партнером.
74. Самонастрой и саморегуляция (выполнение упражнения «Термометр»).	Много ошибок.	Одна ошибка.	Ни одной ошибки
75. Бесконтактное взаимодействие с предметом (выполнение упражнения «Определи предмет»).	Ни один из предметов не определен.	Определено менее половины предметов.	Определено более половины предметов.

Опрос участников «Мои главные «приобретения» в театре «Самокат».

Цифрами обозначить в порядке приоритетности:

- качества личности (назвать),
- впечатления,
- друзья,
- творческие открытия (назвать),
- новые знания (назвать),
- другое (назвать).

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА (ПЯТЫЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ).

Последние два года обучения особое внимание уделяется *индивидуальным* работам с воспитанниками (постановка номера, ведение концерта). В связи с этим очень важным становится такое актерское качество, как **самостоятельность и умение импровизировать**. Поэтому в начале пятого года обучения педагога возникает необходимость оценить уровень развития способности воспитанников театра к импровизации. А также к концу обучения каждый из воспитанников пятого года обучения должен **уметь провести телесную и речевую разминку** с группой.

**Диагностика остаточных умений и навыков
на начало учебного года
(творческая группа – 5 и последующие годы обучения).**

Критерий	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
1.Импровизация <ul style="list-style-type: none"> ● на заданную тему; ● в образе сыгранном ранее. 	Слабо владеет игровой ситуацией, не развивает.	Импровизация не увлекает, нет неожиданных ходов.	Легкость, свобода, оригинальность, интерактивность.

Итоговая диагностика

уровня художественно-творческого развития (творческая группа – пятый и последующие годы обучения)

Критерий	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
1.Импровизация <ul style="list-style-type: none"> ● на заданную тему; ● в образе сыгранном ранее. 	Слабо владеет игровой ситуацией, не развивает.	Импровизация не увлекает, нет неожиданных ходов.	Легкость, свобода, оригинальность, интерактивность.
2. Проведение телесной и речевой разминки (выполнение комплекса разминочных упражнений).	Комплекс упражнений актерской разминки не полный, была неуверенность, не четко показывал упражнения.	Комплекс упражнений актерской разминки выполнен, но не всегда владел вниманием группы или было скучновато.	Комплекс упражнений актерской разминки выполнен увлекательно и интересно.

В конце пятого года обучения участники театра пишут эссе на тему: «Чем для меня стал театр «Самокат». Это поможет обучающимся осмыслить свой опыт занятий в театре «Самокат».

Педагогическая диагностика знаний (1-й год обучения).

Вопрос №1. Какие разновидности театра существуют?

- 1.Драматический театр.
- 2.Театр балета.
- 3.Театр перевоплощений.

Правильный ответ: 1; 2.

Вопрос №2. Какие направления сценического искусства вы знаете?

- a. Ремесло.
- b. Театр переживания.
- c. Театр представления.

Правильный ответ: 2; 3.

Вопрос №3. Выберите выразительные театральные средства.

1. Движение.
2. Воображение.
3. Эмоции.

Правильный ответ: 1.

Вопрос №4. Какие театральные формы вы знаете?

1. Малая форма.
2. Средняя форма.
3. Спектакль.

Правильный ответ: 1; 3.

Вопрос №5. Устройство сцены – убрать лишнее.

1. Кулисы.
2. Зеркало сцены.
3. Мизансцена.

Правильный ответ: 1; 2.

Вопрос №6. Что такое артикуляционная гимнастика?

1. Динамические упражнения для растяжки языка.
2. Выполнение движений с текстом.
3. Выполнение упражнений для органов ротовой полости: языка, губ, щек, неба.

Правильный ответ: 3.

Вопрос №7. Выберите виды внимания.

1. Концентрация.

2. Распределение.

3. Пролонгация.

Правильный ответ: 1; 2.

Вопрос № 8. Выберите виды резонаторов звука.

1. Диафрагмальные резонаторы.

2. Грудные резонаторы.

3. Головные резонаторы.

Правильный ответ: 2,3.

Вопрос №9. Какие манки чувств вы знаете?

1. Координация.

2. Действие.

3. Темпо-ритм.

Правильный ответ: 2, 3.

Вопрос № 10. К какому жанру относится спектакль «Фантазёры» театра «Лицедеи»?

1. Трагедия.

2. Клоунада.

3. Притча.

Правильный ответ: 2.

Критерий оценки:

70% - низкий уровень (7 правильных ответов);

80% - средний уровень (8 правильных ответов).

90% и выше – высокий уровень (девять правильных ответов).

Педагогическая диагностика знаний (2-й год обучения).

Вопрос №1. Выберите театры Москвы.

1. Малый театр.

2. Александринский театр.

3. Театр имени Вахтангова.

Правильный ответ: 1; 3.

Вопрос №2. Какое высказывание принадлежит актеру Малого театра Михаилу Щепкину?

1. Театр – это всегда спасение, молитва и радость.
2. Театр – это кафедра, с которой можно сказать миру много добра.
3. Театр – это чудовище, которых оно поглощает навсегда, а других выплевывает.

Правильный ответ: 2.

Вопрос №3. Выберите актеров относящихся к театру переживания.

1. В. Каратыгин.
2. П. Мочалов.
3. Вл. Немирович-Данченко.

Правильный ответ: 2.

Вопрос №4. Почему спектакль «Чайка» «провалился» на сцене Александринского театра?

1. Актриса В. Комиссаржевская плохо играла Нину Заречную.
2. Играли драму, а нужно было чеховскую комедию.
3. В пьесе Чехов насмеялся над женщинами.

Правильный ответ: 2 .

Вопрос №5. Выберите уличные театры.

1. Театр «Лицедеи».
2. Театр Малых форм.
3. Natural theatre.

Правильный ответ: 3.

Вопрос №6. Что такое мизансцена?

1. Площадка перед зеркалом сцены.
2. Расположение людей и предметов в пространстве сцены.
3. Сценическое действие.

Правильный ответ: 2.

Вопрос №7. Экспрессия – это что?

1. Психологический Жест (ПЖ).
2. Выражение чувств с помощью мимики и жестикуляции.
3. Эмоциональная окраска сцены в спектакле.

Правильный ответ: 2.

Вопрос № 8. Какие виды характерности вы знаете?

1. Историческая.
2. Индивидуальная.
3. Групповая.

Правильный ответ: 1; 2.

Вопрос №9. С помощью какого приёма грима можно визуально увеличить глаза.

1. Гумосом.
2. Растительностью.
3. С помощью красной точки.

Правильный ответ: 3.

Вопрос № 10. Выберите свойства сценического действия.

1. Органичность.
2. Логичность.
3. Центростремительность.

Правильный ответ: 1,2.

Критерий оценки:

70% - низкий уровень (7 правильных ответов);

80% - средний уровень (8 правильных ответов).

90% и выше – высокий уровень (девять правильных ответов).

Педагогическая диагностика знаний (3-й год обучения).

Вопрос №1. На занавеси какого театра эмблема чайки?

1. Natural theatre.
2. Камерный театр.
3. МХАТ.

Правильный ответ: 3.

Вопрос №2. Кто такой Константин Сергеевич Станиславский?

1. Создатель учения о творческой деятельности актера.
2. Создатель МХАТА.
3. Русский актер, режиссер и педагог.

Правильный ответ: 1; 3.

Вопрос №3. Укажите главный этический принцип отбора актёров в труппу Художественного-общедоступного театра.

1. Театр начинается с вешалки.
2. Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры.
3. Люби искусство в себе, а не себя в искусстве.

Правильный ответ: 3.

Вопрос №4. Какая из нижеперечисленных актрис была трагической?

1. Алиса Коонен.
2. Ольга Садовская.
3. Мария Бабанова.

Правильный ответ: 1.

Вопрос №5. Что такое внутренний монолог?

1. Речь персонажа, обращенная в зал.
2. Актерская техника проговаривания мыслей персонажа (вслух или про себя).
3. Реплика актера в зал.

Правильный ответ: 2.

Вопрос №6. Какой уровень общения основной?

1. Партнер.
2. Зритель.
3. Модель образа.

Правильный ответ: 3.

Вопрос №7. Что такое релаксация?

1. Восстановление энергии.
2. Снятие напряжения.
3. Психофизическая устойчивость.

Правильный ответ: 1, 2.

Вопрос № 8. Что такое гротеск в литературе и театре?

1. Музыкальный термин.
2. Преувеличение до фантастически комедийно-уродливого.
3. Прием преувеличения в комическом или трагическом виде, используемый в искусстве.

Правильный ответ: 3.

Вопрос №9. Что такое сквозное действие спектакля?

1. Это действенное стремление персонажей через весь спектакль к сверхзадаче спектакля.
2. Это действенное противостояние одних персонажей спектакля стремлению других персонажей осуществить сверхзадачу.
3. Это объединение всех творческих задач персонажа в логическую и последовательную линию жизни, направленную к одной цели.

Правильный ответ: 1.

Вопрос № 10. Что такое театральная сцена?

1. Игровая площадка, место театрального действия.
2. Временной отрезок в течение акта спектакля
3. Внезапное и яркое зрелищное событие.

Правильный ответ: 1.

Критерий оценки:

70% - низкий уровень (7 правильных ответов);

80% - средний уровень (8 правильных ответов).

90% и выше – высокий уровень (девять правильных ответов).

Педагогическая диагностика знаний (4-й год обучения).

Вопрос №1. Выберите театры и режиссеров современной вам эпохи.

1. Школа драматического искусства Анатолия Васильева.
2. Камерный театр Александра Таирова.
3. Театр Петра Фоменко.

Правильный ответ: 1; 3.

Вопрос №2. Укажите, кто из них был учеником К. С. Станиславского.

1. Всеволод Мейерхольд.
2. Евгений Вахтангов.
3. Михаил Чехов.

Правильный ответ: 1; 2; 3.

Вопрос №3. Укажите известных комедийных актеров.

1. Игорь Ильинский.

2. Василий Качалов.
3. Иннокентий Смоктуновский.

Правильный ответ: 1.

Вопрос №4. Что такое сценография спектакля?

1. Художественное оформление спектакля.
2. Создание живописными и архитектурными средствами зрительного образа действия спектакля.
3. Сценография – это декорации спектакля.

Правильный ответ: 2.

Вопрос №5. Выберите театральные жанры.

1. Трагедия.
2. Мелодрама.
3. Симфония.

Правильный ответ: 1; 2.

Вопрос №6. Выберите тип дыхания наиболее важный для речи актера.

1. Ключичное.
2. Грудное.
3. Диафрагмальное.

Правильный ответ: 3.

Вопрос №7. Что такое интонация?

1. Интонация – это понижение и повышение голоса.
2. Интонация – это зафиксированная форма чувства.
3. Интонация – ритмико-мелодическая манера произношения слов, выражающая чувства и отношение к предмету речи.

Правильный ответ: 3.

Вопрос № 8. Что такое мелодекламация Алисы Коонен?

1. Распевная манера произношения стихотворного текста (иногда под музыку).
2. Искусство выразительного чтения.
3. Театральность, напыщенность речи или речь в уничижительном смысле.

Правильный ответ: 1, 2.

Вопрос №9. Укажите отличие актера от чтеца?

1. Работает с драматургическим материалом.
2. Действует от себя в пространстве сцены в предлагаемых обстоятельствах образа.
3. Создает в воображении образы и действия представляемых лиц.

Правильный ответ: 1, 2.

Вопрос № 10. Что такое актерский штамп?

1. Внешний знак переживания.
2. Шаблон или избитая форма выражения.
3. Механическое копирование внешних приемов.

Правильный ответ: 1;2;3.

Критерий оценки:

70% - низкий уровень (7 правильных ответов);

80% - средний уровень (8 правильных ответов).

90% и выше – высокий уровень (девять правильных ответов).

Педагогическая диагностика знаний

(творческая группа - 5-й и последующие годы обучения).

Вопрос №1. Что такое катарсис?

1. Очищение душевного состояния зрителя переживающего гнев, сострадание и страх во время трагедии.
2. Отождествление зрителя с трагическим героем.
3. Трагический конец и падение героя в результате его моральных заблуждений.

Правильный ответ: 1.

Вопрос №2. В каком театре все актёры мужского пола?

4. Театр Но.
5. Comedi Trest.
6. Театр «Глобус».

Правильный ответ: 1.

Вопрос №3. В каком стиле поставлен Евгением Вахтанговым спектакль «Принцесса Турандот»?

1. Сатира.

2. Фарс.
3. Commedia dell` arte.

Правильный ответ: 3.

Вопрос №4. Что такое зонги?

1. Лирическая песня с медленным темпом, текст которой пропеваается монотонно.
2. Историческая песня в быстром темпе, текст которой скорее говорится, чем поется.
3. Пародийная и гротескная песня с синкопированным ритмом, текст которой скорее говорится или монотонно читается, чем поется.

Правильный ответ: 3.

Вопрос №5. Что такое импровизация?

1. Спонтанная творческая выдумка и изобретательность.
2. Техника драматической игры, когда актер играет что-либо непредвиденное заранее, а придумывает по ходу действия без предварительной подготовки.
3. Склонность действовать под влиянием первого импульса.

Правильный ответ: 2.

Вопрос №6. В каких театрах импровизация используется как один из основных приемов?

1. Театре Но.
2. Commedia dell` art.
3. Античный театр.

Правильный ответ: 2.

Вопрос №7. Что такое лацци?

1. Часть одежды средневековых рыцарей.
2. Пародийное, выразительное поведение персонажа ради комического эффекта.
3. Разновидность клоунского амплуа.

Правильный ответ: 2.

Вопрос №8. Что такое гэг?

1. Комический трюк, построенный на повторении ситуации, с неожиданной концовкой.
2. Цирковой кувырок.
3. Кинотрюк, придуманный Ч. Чаплином.

Правильный ответ: 1.

Вопрос №9. Какая бывает мелодика речи у актера-чтеца?

1. Повествовательная.
2. Восклицательная.
3. Информационная.

Правильный ответ: 1, 2.

Вопрос № 10. Укажите способы выделения важного слова в речи.

1. Инверсия.
2. Замедление произношения.
3. Пауза.

Правильный ответ: 2,3.

Критерий оценки:

70% - низкий уровень (7 правильных ответов);

80% - средний уровень (8 правильных ответов).

90% и выше – высокий уровень (девять правильных ответов).