

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
Центр образования «Лицей ИНТЕГРАЛ»

630090, г. Новосибирск
ул. Жемчужная, 16
integral@edu54.ru

тел: 330-28-30

Рабочая программа
«Театр на Жемчужной»

*Курс
внеурочной
деятельности*

Классы

*Сроки
реализации*

*Составлена на основе
примерной программы ВД
«Школьный театр»
Театрального института
им. Бориса Щукина*

«Школьный театр»

5-11

2022-2023 учебный год

Новосибирск

2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса предназначена для обучающихся НОО/ООО/СОО. Направление: общекультурно. Рассчитана на 360 часов, 2 раза в неделю по 2 часа.

Адресат программы.

Категория обучающихся

Программа предназначена для школьников (5-11 классы школы).

Возраст обучающихся по данной программе: 11-17 лет.

К обучению по программе допускаются дети без предварительного отбора.

Группы формируются по возрастному принципу (11-14 лет, 15-17 лет).

Образовательный процесс выстраивается с учетом психофизических и возрастных особенностей детей в группе.

Формы и режим занятий

Основная форма обучения – очная, групповая. Основная форма обучения фиксируется в учебном плане.

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому обучающемуся.

Количество обучающихся в группе: 15-25 человек.

Срок реализации программы – 1 год. 144 часа.

Количество учебных часов в год: 144 часа.

Современное общество требует от человека основных базовых навыков в любой профессиональной деятельности – эмоциональная грамотность, управление вниманием, способность работать в условиях кросскультурности, творчество и креативность, способность к (само)обучению и др. При правильно выстроенной работе основную часть из востребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь театральной деятельностью.

Главное отличие старшей возрастной группы (16-18 лет) школьников заключается в выборе жизненных ценностей. Это и желание выбрать определенную позицию взрослого человека, и осознать себя в обществе, найти «свое место», понять свое назначение. Это постоянный поиск своих мировоззренческих заключений, моделирование представлений о современном мире.

В этом возрасте остро стоит вопрос открытия своего внутреннего мира и своей исключительности. У

старшеклассников выбор профессии формирует определенные интересы в учебе, изменяется отношение к учебной деятельности, соответственно, происходит выбор в пользу тех или иных предметов, необходимых для дальнейшего поступления в высшее учебное заведение.

Одна из серьезных проблем современного подростка – эскапизм (стремление того родиться от общественной жизни) и, как его следствие, поздняя социализация. Подросток не хочет покидать понятный ему детский мир и менять его на суровые реалии взрослой жизни. Он тянется к фантастической литературе и молодежным течениям, все больше и больше погружаясь в вымышленный мир и все больше отдаляясь от мира реального. Фантазия является для подростка естественным психологическим щитом, которым он прикрывается от чуждого ему мира. Эмоционально-образная природа театрального искусства

даёт возможность применить творческую фантазию подростка. Театральное искусство, пожалуй, самое универсальное средство эстетического и нравственного воспитания, формирующего внутренний мир обучающихся. Театр помогает задуматься и иначе взглянуть на окружающий мир. У школьников, включенных в процесс театральной деятельности, постепенно формируется представление об идеале личности, который служит ориентиром в развитии их самосознания и самооценки. Важно, чтобы молодые люди понимали, что смысл жизни не только внутри себя, но и в окружающем нас мире.

Старшеклассникам для поступления в творческие учебные заведения необходимы школьный театр и актерское мастерство для качественного развития личности. Педагогу необходимо точно понимать, в каком направлении вести работу с этой возрастной группой. Принцип общения в процессе обучения необходимо выстраивать абсолютно на равных, с взаимным уважением друг к другу. Вполне могут присутствовать дружественные отношения, но ни в коем случае не панибратство. Важно сохранять бережное отношение к традициям коллектива, непримиримость с духовной ленью и премьерством.

Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому мастерству и сценической речи строится на основе методики воспитания и обучения

Вахтанговской школы. Главная особенность школы – последовательность освоения элементов техники актёра: «От простого к сложному! Без спешки и больших скачков! Каждый следующий элемент вбирает в себя все предыдущие».

Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике Вахтанговской школы следующий:

1. Внимание
2. Память
3. Воображение

4. Фантазия
5. Мышечная свобода
6. Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру)
7. Физическое самочувствие
8. Предлагаемые обстоятельства
9. Оценка факта
10. Сценическое общение

В процессе занятий для создания дружественной и позитивной атмосферы преподаватель может организовывать экскурсии по городу, выезды в интересные исторические места. Это также поможет и культурному развитию старшеклассников

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Регулятивные УУД:

- приобретение навыков самоконтроля;
- понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем;
- планирование своих действий на всех этапах работы;
- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности, умение самостоятельно исправить недочеты и ошибки;
- умение самостоятельно анализировать итог сделанной работы.

Познавательные УУД позволяют:

- стремиться к совершенствованию результатов в выбранном профиле деятельности;
- освоить теоретические основы актерского мастерства;
- освоить технику преодоления мышечных и психологических зажимов при выходе на публику;
- применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях в самостоятельной работе над ролью;
- освоить сведения об истории театра, особенностях театра как вида искусства, видах театров, понятиях стиля и жанра в театральном искусстве;
- познакомиться с творчеством выдающихся деятелей театра (режиссеров, актеров, драматургов) и историческими фактами;
- освоить специальные термины, применяемые в театральном искусстве,
- освоить технику нанесения разных видов грима разнохарактерных персонажей, приемы поведения при использовании различных костюмов;
- познакомиться с театральными профессиями и особенностями работы театральных цехов;
- расширить кругозор в области литературы, познакомиться с творчеством поэтов и писателей изучаемых художественных произведений;
- расширить кругозора в области истории, изучить эпохи произведения (быт, костюм, нормы поведения);
- вдумчиво работать над ролью;
- выражать разнообразные эмоциональные состояния;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником.

Коммуникативные УУД позволяют:

- организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и сверстниками;
- работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- освоить правила техники безопасности при работе с партнером;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.
- разрешать творческие конфликты на основе учета интересов всех участников школьного театра.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий контроль и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, творческих заданий. Проводится показ отдельных эпизодов

или сцен из спектакля; выполнение тестовых творческих заданий по разделам программы; тестирование; участие в конкурсах, викторинах по пройденному материалу; самооценка обучающихся.

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения программы «Школьный театр» в форме творческого отчета, который проходит в два этапа: 1 день – конкурсные и творческие задания по изученному материалу, тест по истории театра и театральной терминологии из раздела «Основы театральной культуры». Чтецкий отрывок наизусть. Этюд на взаимодействие. Отрывки из спектакля. 2 день – показ спектакля.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- различать произведения по жанру, делать разбор прозаического и поэтического текстов;
- освоить базовые основы актёрского мастерства, пластики и сценической речи через упражнения и тренинги; навыки сценического воплощения через процесс создания художественного образа;
- ориентироваться в сценическом пространстве;
- взаимодействовать на сценической площадке с партнёрами;
- освоить основные этапы развития театрального искусства;
- освоить основные исторические периоды развития русского театра.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с другими членами коллектива и взрослыми;
- приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности;
- развитие навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
- уважительное отношение к истории страны, ее прошлым и современным достижениям;
- адекватная самооценка в рамках профиля деятельности;
- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	Название раздела/темы	Количество часов			Формы деятельности// контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие	2	-	2	Наблюдение
2	Основы театральной культуры	24	11	13	Творческое задание, тестирование, проблемные ситуации «Этикет в театре», презентация
3	Сценическая речь	28	2	26	Конкурс чтецов (басня, стихотворение, проза), контрольные

					упражнения, наблюдение
4	Ритмопластика	18	1	17	Контрольные упражнения, этюдные зарисовки, танцевальные этюды
5	Актерское мастерство	28	3	25	Упражнения, игры, этюды
6	Промежуточная аттестация	2	-	2	Открытое занятие
7	Знакомство с драматургией (работа над пьесой и спектаклем) Знакомство с драматургией (работа над пьесой и спектаклем)	40	4	36	Упражнение «Событийный ряд», наблюдение, показ отдельных эпизодов и сцен из спектакля, творческое задание, анализ видеозаписей репетиций, показ спектакля
8	Итоговое занятие	2	-	2	Творческий отчет
Итого :	144	21	123		

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Учебный (тематический) план

Примечание: количество часов учебного (тематического) плана представлено из расчета на 1 учебную группу,

4 часа в неделю, 36 учебных нед

1	Вводное занятие	2	-	2	Наблюдение
Творческое задание, тестирование, проблемные ситуации и «Этикет в театре», презентация	2	Основы театральной культуры	24	11	13
2.1	История театра	12	6	6	
2.2	Виды театрального	6	2	4	

	искусства				
2.3	Театральное закулисье	4	2	2	
2.4	Театр и зритель	2	1	1	
3	Сценическая речь	28	2	26	Конкурс чтецов (басня, стихотворение, проза), контрольные упражнения, наблюдение
3.1	Речевой тренинг	14	2	12	
3.2	Работа над литературно-художественным произведением	14	-	14	
4	Ритмопластика	18	1	17	Контрольные упражнения, этюдные зарисовки, танцевальные этюды
4.1	Пластический тренинг	6	-	6	
4.2	Пластический образ персонажа	6	-	6	
4.3	Элементы танцевальных движений	6	1	5	
5	Актерское мастерство	28	3	25	Упражнения, игры, этюды
5.1	Организация внимания, воображения, памяти	6	1	5	
5.2	Игры на развитие чувства пространства и партнерского взаимодействия	6	1	5	
5.3	Сценическое действие	16	1	15	
6	Промежуточная аттестация	2	-	2	

3.1.2. Учебный (тематический) план развернутый 42

7	Знакомство с драматургией (работа над пьесой и спектаклем)	40	4	36	
7.1	Читка пьесы. «Застольный» период	2	2	-	Упражнение «Событийный ряд», наблюдение, показ отдельных эпизодов и сцен из спектакля, творческое задание, анализ видеозаписей репетиций, показ спектакля
Творческий отчет	8	Итоговое занятие	2	-	2
7.2	Анализ пьесы по событиям	2	2	-	
7.3	Работа над отдельными эпизодами	18	-	18	
7.4	Выразительность речи, мимики, жестов	6	-	6	
7.5	Закрепление мизансцен	2	-	2	
7.6	Изготовление реквизита, декораций	4	-	4	
7.7	Прогонные и генеральные репетиции	4	-	4	
7.8	Показ спектакля	2	-	2	
Итого:	144	21	123		

Примечание: количество часов учебно-тематического плана представлено из расчёта на 1 учебную группу, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа), 34 учебные недели. Количество часов на театральную деятельность образовательная организация определяет самостоятельно. Рабочая программа курса внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы образовательной организации, разрабатывается самостоятельно на основе требований к результатам освоения образовательной программы среднего общего образования.

3.2. Содержание учебного (тематического) плана для обучающихся 11-13 лет

1. Вводное занятие

Практика. Игра «Что я знаю о театре» (по типу «Снежный ком»).

Инструктаж по технике безопасности. Организационные вопросы. Устав и название коллектива. График занятий и репетиций.

2. Основы театральной культуры

2.1. История театра.

Теория. Древнегреческий театр. Древнеримский театр. Средневековый европейский театр

(миракль, мистерия, моралите). Театр эпохи Возрождения (комедия дель арте). «Глобус» Шекспира. Русский Театр. Известные русские актеры.

Практика. Просмотр видеозаписей, презентаций, учебных фильмов.

2.2. Виды театрального искусства.

Теория. Драматический театр. Музыкальный театр: Опера, Балет, Мюзикл. Особенности. Театр кукол. Самые знаменитые театры мира.

Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок.

43

2.3. Театральное искусство.

Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим.

Костюмы.

Практика. Творческая мастерская: «Грим сказочных персонажей».

2.4. Театр и зритель.

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля.

3. Сценическая речь

Игровая форма занятий с детьми 11-13 лет остается, но игры меняются в соответствии с возрастными интересами.

Дыхание. Обращать внимание на:

- соединение дыхания и движения (например: гусиный шаг, пол горит, ритмичные шаги, координация движений и т.п.);
- одну техническую задачу многократно повторять с разными вариантами образов

(например: фиксированный выдох на Ф – задуваю свечу, отгоняю комаров,

рисую портрет и т.п.);

- активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например:

парные упражнения – согреть дыханием партнера, перебросить воображаемые мячики и т.п.).

Артикуляция. Обращать внимание на:

- обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и нижняя челюсть находятся в покое);
- медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более эффективным;
- координация движений и покоя всех частей речевого аппарата;

- координация работы мышц речевого аппарата с жестами и мимикой (например: движение языка противоположно движению и темпу движения рук,

плюс к этому движение зрачков и т.п.).

Дикция. Обращать внимание на:

- активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например: давать творческие парные задания – диалог из простых и сложных звукосочетаний)

- ритмические вариации в ускоренном темпе (скороговорки в диалогах с различным словесным действием – убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-то и т.п.).

Голос. Упражнения на развитие голоса для этого возраста нецелесообразны.

Финальным материалом могут быть индивидуальные стихи и парные этюды с использованием упражнений по дикции и дыханию.

В возрасте 13-15 лет ребятам можно предлагать парные и тройные этюды, которые окажут

позитивное влияние на процесс дальнейшей коммуникации.

Дыхание:

- работать со всеми предыдущими блоками, но подключать больше ритмических составляющих;

- создание «дыхательно-ритмического оркестра».

44

Артикуляция:

- в этом возрасте необходимо требовать четкого и внятного выполнения всех данных артикуляционных упражнений;

- можно попробовать упражнение «оркестр», когда один участник дирижирует всеми;

- артикуляционные парные этюды под музыку, в которых не нужно ограничивать

фантазию учащихся, но при этом максимально контролировать внятность упражнений.

Дикция

- звукосочетания усложняются и плавно переходят в сложно выговариваемые слова и фразы;

- активная работа с мячом;

- индивидуальное дикционное проявление в различных темпо-ритмических

рисунках (например, один участник показывает сложное звукосочетание по всей линейке гласных звуков, а остальные дети его хором повторяют);

- активное использование словесного действия;

- скороговорки можно складывать в многоговорки

(рассказ из специально подобранных слов), объединенные общей темой;

- проводить дикционное состязание между мальчиками и девочками.

Финальным материалом может стать коллективный рассказ по

литературному материалу и поэтическая композиция на актуальные темы.

3.1. Речевой тренинг.

Теория. Орфоэпия. Свойства голоса.

Практика. Речевые тренинги: Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая

гимнастика. Дикция. Интонация. Полетность. Диапазон голоса.

Выразительность речи. Работа

над интонационной выразительностью. Упражнения.

3.2. Работа над литературно-художественным произведением.

Практика. Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. Выбор произведения: басня, стихотворение, отрывок из прозаического художественного произведения. Тема.

Сверхзадача. Логико-интонационная структура текста.

4. Ритмопластика.

4.1. Пластический тренинг.

Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие пластической выразительности. Разминка, настройка, релаксация, расслабление/напряжение. Упражнения на внимание, воображение, ритм, пластику.

4.2. Пластический образ персонажа.

Практика. Музыка и движение. Приемы пластической выразительности.

Походка, жесты, пластика тела.

Этюдные пластические зарисовки.

4.3. Элементы танцевальных движений.

Теория. Танец как средство выразительности при создании образа сценического персонажа. Народный танец. Современный эстрадный танец.

Практика. Основные танцевальные элементы. Русский народный танец. Эстрадный танец.

Танцевальные этюды.

45

5. Актерское мастерство.

Педагогам предлагается определенная форма подачи того или иного упражнения в процессе воспитания и обучения детей 11-13 лет.

Пример. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка».

Поставить группу в полукруг, либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита

(у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли все ученики, у кого какие

буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее.

Например, слово «Носорог».

Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н», затем

вновь преподаватель хлопает в ладоши – ученик, у которого буква «О» хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке без хлопков преподавателя.

Теперь, рассмотрим, как это упражнение можно объяснить нашей возрастной группе (11-13 лет).

Ребята, представим, что вокруг нас летает комар, который не дает нам уснуть. Нам необходимо его поймать. А ловить мы будем его только одним способом, и я посмотрю, кто же из вас сможет точно выполнить это упражнение. Сложность заключается в том, что нам необходимо стоять на месте и с помощью лишь одного хлопка в ладоши попытаться поймать назойливого комара.

Кто лучше всех справится с этим упражнением, получит от меня подарок! Сейчас каждому из вас я раздам букву, необходимо ее запомнить, а у кого-то будет целых две буквы. В определенном ритмическом рисунке вам необходимо не только напечатать слово «Воробей», но и попытаться поймать комара, который будет постоянно вам мешать.

В создании определенной формы подачи того или иного упражнения педагогу необходимо, с одной стороны, погружать ребенка в знакомую для него ситуацию («ловля комара» – как предлагается в примере), развивающую его внимание и воображение. А, с другой стороны, начинать задействовать в них принцип соперничества и соревновательности, но ни в коем случае не выделять победителя и проигравшего!

Подросткам 13-15 лет нравится выполнять задания, в которых нужно поразмыслить, поспорить с педагогом, придумать интересные и необычные пути решения.

Пример. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка».

Поставить группу в полукруг, либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита (у одного участника может быть несколько букв). Проверить, знают ли все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово – Носорог.

Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н», затем

вновь преподаватель хлопает в ладоши – ученик, у которого буква «О» хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение

усложняется, печатаются

целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя.

Теперь, рассмотрим, как это упражнение можно объяснить возрастной группе 13-15 лет.

Сейчас нам с вами необходимо без клавиатуры, без телефона, напечатать предложение: Носорог – самый смешной и самый сильный. У кого есть предложения, как будем печатать? (происходит диалог с ребятами).

Отлично, хлопками. Молодцы, что догадались. Объяснив правила упражнения, педагог, прежде чем задать определенный ритм «печати» (выполнения упражнения), говорит:

«Кто сможет выполнить это упражнение, ни разу не нарушив ритм, сделав все правильно, тот завтра сам как педагог проведет это либо любое другое упражнение, придуманное им самим».

46

Ребята начинают выполнять данное упражнение.

Это необходимо для вовлечения школьников в учебный процесс, что будет способствовать

их личностному росту в глазах сверстников.

Форма подачи упражнения должна быть созвучна современной жизни школьника, а также

необходим диалог с учениками (как печатать, на чем и т.д.), в котором проявляется непосредственность общения и возможность услышать их мнение.

5.1. Организация внимания, воображения, памяти.

Теория. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами игры.

Практика. Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. Коллективные коммуникативные игры.

Игры: «Волшебный мешочек», «Перевод цвета в звук, запаха в жест и т.д.»

Упражнения «Передай другому», «Что изменилось», «Найди предмет»

Игры: «Поймай хлопок», «Нитка», «Коса-Бревно».

5.2. Игры на развитие чувства пространства и партнерского взаимодействия

Теория. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами

и принципами партнерского взаимодействия. Техника безопасности в игровом взаимодействии.

Практическая часть. Игры: «Суэта», «Король», «Голливуд», «Салют». Игры: «Зеркало», «Магнит», «Марионетка», «Снежки». «Перестроения»

5.3. Сценическое действие.

Теория. Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». Словесные действия. Способы

словесного действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Связь словесных элементов действия с бессловесными действиями. Составные образы роли. Драматургический материал как канва для выбора логики поведения.

Театральные термины: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «простые словесные действия».

Практика. Практическое освоение словесного и бессловесного действия.

Упражнения и

этюды. Работа над индивидуальностью.

6. Промежуточная аттестация в форме открытого занятия.

7. Знакомство с драматургией.

Работа над пьесой и спектаклем.

7.1 . Выбор пьесы.

Теория. Выбор пьесы. Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы.

Анализ пьесы.

Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, событийный ряд. Основной конфликт. «Роман жизни героя».

7.2. Анализ пьесы по событиям.

Теория. Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. Определение

мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической цепочки.

Театральные термины: «событие», «конфликт»

Содержание курса внеурочной деятельности (формы организации, виды деятельности) для группы 14-17 лет

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Теория. Знакомство с обучающимися. Ознакомление с режимом занятий, правилами поведения на занятиях, Уставом.

Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, поездок в автобусе. Знакомство с правилами противопожарной безопасности.

Беседа: Роль и место театра в развитии цивилизации. Театр как синтетический вид искусства. Театр – искусство коллективное.

Практика. Соответствующая возрасту игра на знакомство.

2. ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ИСТОРИЯ ТЕАТРА

Теория. Возникновение театра. Происхождение древнегреческой драмы и театра. Римский театр. Отличие римского театра от древнегреческого.

Средневековый европейский театр (литургическая драма, мистериаль, мистерия, фарс, моралите). Театр эпохи Возрождения. Гуманистическая литература. Здание театра и сцена. Итальянский театр (комедия дель арте). Испанский театр (комедии «плаща и шпаги»). Английский театр «Глобус» Шекспира.

Театр французского классицизма. Корнель. Расин. Мольер.

Театр эпохи Просвещения. Французский театр. Итальянский театр. Гольдони. Гоцци. Немецкий театр. Лессинг. Гете. Шиллер. Сценическое искусство.

Истоки русского театра. Скоморохи – первые русские актеры-потешники.
Русский театр 17-18 вв. Школьный театр в России. Придворный театр
в России. Крепостной театр. Основание русского государственного профессионального те- атра.
Профессиональные русские театры.
Русский театр 19 века. Русский театр 20 века. Вахтангов Е.Б. и его театр.
Выдающиеся актеры и режиссёры.
Практика. Просмотр видеозаписей, учебных фильмов. Проектная работа.

ВИДЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

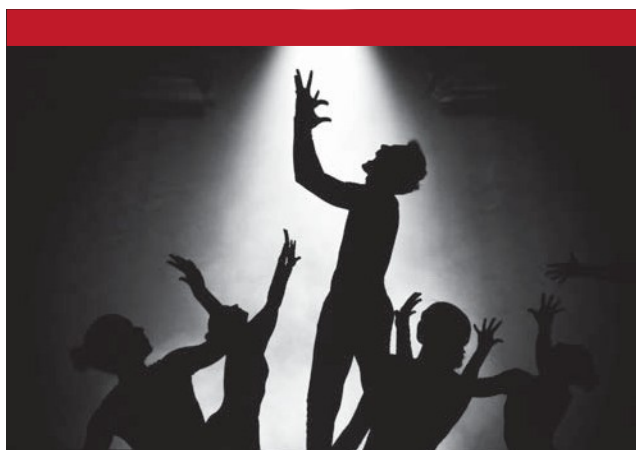
Теория. Драматический театр. Музыкальный театр: Опера, Балет, Мюзикл. Театр кукол. Осо-
бенности. Самые знаменитые театры мира.
Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок. Сравнение. Обсуждение.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы.
Практика. Творческая мастерская.

ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля.
Практика. Посещение театра. Обсуждение спектакля. Написание эссе.

3. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

Теория. Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму:

1. определение целей и условий выполнения, рекомендации;
2. педагогический показ;
3. просмотр упражнения;
4. комплексный контроль и корректировка.

Только в результате поэтапного индивидуального контроля (*объяснил – показал; посмотрел – уточнил – показал; посмотрел – сделал замечание – показал; посмотрел – показал ошибку – показал правильный вариант*), можно добиться максимальной эффективности в освоении того или иного упражнения.

РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ

Теория. Осанка и свобода мышц. Дыхание. Свойства голоса. Резонаторы. Закрытое звучание. Открытое звучание. Речевая гимнастика. Полетность. Диапазон голоса. Развитие диапазона голоса. Артикуляционная гимнастика. Дикция. Орфоэпия. Интонация. Выразительность речи.

Практика. Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика. Упражнения. Речевые тренинги. Работа над интонационной выразительностью.

ДЫХАНИЕ

Объяснить связь дыхания, длинной фразы и голосового посыла, значение работы диафрагмы. Включить в работу и чередовать работу с разными голосовыми атаками.

По усмотрению педагога можно включить в работу дыхательную гимнастику по методике Стрельниковой, но только как дополнение, альтернативную гимнастику и обязательно с удобным для группы темпом.

АРТИКУЛЯЦИЯ

Артикуляцию можно использовать в любой предложенной форме. Можно построить жесткую схему сродни фитнесу и физкультуре (время/счёт).

ДИКЦИЯ

Основная задача блока – закрепить правильно найденные звуки и научить подростков говорить внятно, а не небрежно.

Возможно использования знаний по орфоэпии (например, варианты ударений).
Важно индивидуальное звучание, можно предложить каждому придумать свою многоговорку.

ГОЛОС

Работу с голосом нужно начать только с мягкого вибрационного массажа или упражнений на полу.
Также на материале стихотворений с использованием сонорный звуков.

Можно использовать упражнения на посыл и словесное действие (позвать, остановить).

Возможна работа с литературой или над материалом в связке с предметом «мастерство актёра».

Варианты упражнений смотрите в методическом пособии-практикуме «Культура и техника речи», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

РАБОТА НАД ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Практика. Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. Выбор произведения: басня, стихотворение, отрывок из прозаического художественного произведения.

4. РИТМОПЛАСТИКА

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ

Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие пластической выразительности. Разминка, настройка, релаксация, расслабление/напряжение. Упражнения на внимание, воображение, ритм, пластику.

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПЕРСОНАЖА

Практика. Музыка и движение. Приемы пластической выразительности. Походка, жесты, пластика тела.

Этюдные пластические зарисовки.

Варианты упражнений и рекомендации по коррекции смотрим в методическом пособии-практикуме «Ритмика и сценические движения», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

5. АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕХНИКИ АКТЁРА (АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА)

Теория. Упражнения на организацию внимания, памяти, воображения, фантазии, мышечной свободы, перемены отношения (к предмету, месту действия, к партнеру), физического самочувствия, предлагаемых обстоятельств, оценки факта, сценического общения.

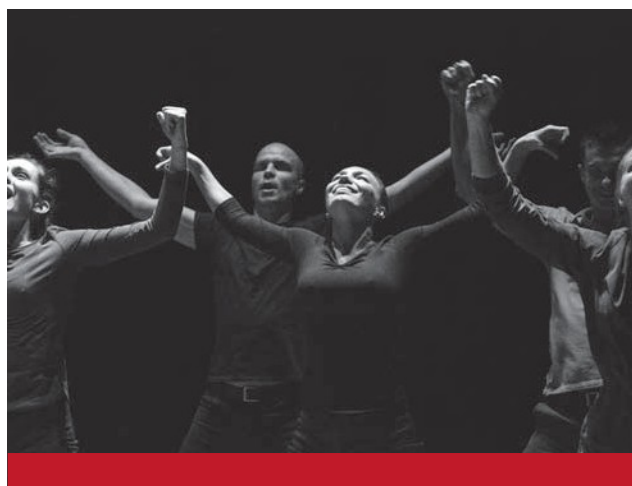
Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. Словесные действия. Способы словесного действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Связь словесных элементов действия с бессловесными действиями. Составные образа роли. Драматургический материал как канва для выбора логики поведения.

При постановке задач стоит указывать, на развитие каких качеств и навыков направлено упражнение, обсуждать желаемые результаты. Важна осмысленность подхода учеников к выполнению. Оценивание результата в этой возрастной группе идет по самой высокой планке, как со взрослыми.

Необходимо повторять столько раз, сколько потребуется, и в таком количестве, сколько будет необходимо для достижения практически «идеального» результата.

Практика. Знакомство с правилами выполнения упражнений и игр.

Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. Коллек-

тивные коммуникативные игры. Моделирование образа в процессе общения. Развитие навыка импровизации как необходимого условия правды общения на сцене.

Пример. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка».

Поставить группу в полукруг либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита (у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово – Носорог. Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н». Затем вновь преподаватель хлопает в ладоши – ученик, у которого буква «О» хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя.

Рассмотрим, как это упражнение можно объяснить старшей возрастной группе.

Ребята, сейчас нам с вами предстоит напечатать слово – Носорог. Это упражнение направлено на развитие вашего внимания, сфокусируйтесь. Каждому я раздам букву, запомните ее.

Поднимите руку у кого буква Н, О, С и так далее (педагог проверяет школьников). Но печатать мы будем это слово не на ваших гаджетах (обязательно использовать юмор, легкость в восприятии информации), мы будем использовать хлопки. Сначала я хлопаю, затем хлопает тот, у кого буква Н, затем вновь хлопаю я, после меня уже тот, у кого буква О и так далее. Да, запомните, в конце слова хлопаем все вместе – ставим точку!

В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя (преподаватель задает определенный ритм, в котором ученикам необходимо будет напечатать слово

Форма подачи упражнения направлена на развитие личности. Можно запустить определенный принцип общения на уроках: «Интересно, а сможете ли выполнить данное упражнение за определенный временной отрезок». Любое упражнение – это проверка личностных возможностей обучающегося.

Практическое освоение словесного и бессловесного действия. Упражнения и этюды. Работа над индивидуальностью.

Варианты упражнений к данному разделу смотрите в методическом пособии-практикуме «Основы актёрского мастерства», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

ЗНАКОМСТВО С ДРАМАТУРГИЕЙ. РАБОТА НАД ПЬЕСОЙ И СПЕКТАКЛЕМ

ВЫБОР ПЬЕСЫ

Теория. Выбор пьесы классиков или современных авторов с актуальными для участников проблемами и героями. Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. Анализ пьесы.

Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, событийный ряд. Основной конфликт. «Роман жизни героя».

АНАЛИЗ ПЬЕСЫ ПО СОБЫТИЯМ

Теория. Анализ пьесы по событиям. Выделение в событиях линии действий. Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической цепочки.

РАБОТА НАД ОТДЕЛЬНЫМИ ЭПИЗОДАМИ

Практика. Творческие пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа. Репетиции отдельных сцен, картин.

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ, МИМИКИ, ЖЕСТОВ

Практика. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и приемов.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МИЗАНСЦЕН

Практика. Репетиции. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКВИЗИТА, ДЕКОРАЦИЙ

Практика. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Выбор музыкального оформления.

ПРОГОННЫЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЕ РЕПЕТИЦИИ

Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта.

ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ

Практика. Показ полноценного спектакля на классическом или современном материале. Анализ показа спектакля (рефлексия).

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ

Практика. Конкурс «Театральный калейдоскоп». Творческие задания по темам обучения. Основы театральной культуры – тест по истории театра и театральной терминологии. Чтецкий отрывок наизусть. Этюд на взаимодействие. Отрывки из спектакля. Награждение.

ЛИТЕРАТУРА, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАНЯТИЙ

1) Методическое пособие – практикум «Ритмика и сценические движения» <http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

2) Методическое пособие – практикум «Культура и техника речи» <http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

3) Методическое пособие – практикум «Основы актёрского мастерства» <http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

4) Сайт «Драматешка» «Театральные шумы»
<http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary>

5) Сайт «Драматешка»
«Музыка»
<http://dramateshka.ru/index.php/music>

Приложение 1

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контрольный критерий №1

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно
Обучающийся должен в зависимости от задания включиться в игровое пространство вместе с другими или выполнить действие один.

Контрольно-измерительный материал: игра «Японская машинка»: все участники занятия выполняют синхронно ряд движений (как машина). Когда группа овладела набором и последовательностью движений и выполняет их ритмично и синхронно, меняется темп движений согласно темпу, задаваемому ведущим. Затем вводится и речь. Упражнение тренирует координацию движений, слов, внимания.

Контрольный критерий №2

Готовность к творчеству, интерес к сценическому искусству

Формирование у обучающихся в процессе обучения положительного отношения к сценическому искусству и развитие мотивации к дальнейшему овладению актерским мастерством и развитию познавательного интереса.

Контрольно-измерительный материал: музыкально-театральные миниатюры.

0 баллов	1 балл	2 балла	3 балла
Обучающийся не понял смысл задания, начал движение не со всеми, закончил не по команде	Обучающийся вступил в игровое пространство вместе со всеми, но закончил не по команде	Обучающийся вступил в игровое пространство вместе со всеми, выполнил требования игры, но не справился с самостоятельным вступлением	Обучающийся вступил в игровое пространство вместе со всеми, выполнил требования игры, справился с самостоятельным вступлением

Контрольный критерий №2

Готовность к творчеству, интерес к сценическому искусству

Формирование у обучающихся в процессе обучения положительного отношения к сценическому искусству и развитие мотивации к дальнейшему овладению актерским мастерством и развитию познавательного интереса.

Контрольно-измерительный материал: музыкально-театральные миниатюры.

0 баллов	1 балл	2 балла	3 балла
Не проявляет активности на занятии.	Низкий уровень познавательной деятельности.	Активная познавательная деятельность.	Высокий уровень познавательной деятельности.

Нет интереса к изображению и представлению различных сценических персонажей. Отрицательная мотивация	Самостоятельно выполняет задания, но без инициативы. Внешний вид мотивации	Проявляет самостоятельность и инициативу на занятии. Неустойчивая положительная мотивация	С интересом изучает, играет различные роли. Проявляет творческую активность на занятии. Высокая внутренняя мотивация
--	--	---	--

Контрольный критерий №3

Действие с воображаемым предметом

Обучающийся должен представить воображаемый предмет и совершить простейшие физические действия с ним.

Контрольно-измерительный материал: игра «Память физических действий»: школьники,

работая с воображаемыми предметами, демонстрируют различные действия: готовят еду, шьют одежду, делают медицинские процедуры и т.д.

Контрольный критерий №4

Действие в предлагаемых обстоятельствах

Умение представить себя и партнера в предлагаемых обстоятельствах, выполнять одни и те же действия в различных воображаемых ситуациях.

Контрольно-измерительный материал: игра «Превращение комнаты»: обучающиеся работают по группам или по одному. Детям предлагается выполнить такие движения, которые бы подсказали действия на определенные предлагаемые обстоятельства (этюды), например: вы находитесь в лесу, на необитаемом острове, в магазине игрушек и т.д. Обучающиеся должны уметь представить себя и других партнеров в предлагаемых обстоятельствах и разыграть историю.

Этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах (индивидуальные и групповые).

0 баллов	1 балл	2 балла	3 балла
Обучающийся не представляет воображаемый предмет	Обучающийся представил воображаемый предмет, но с неправильными формами и неточными движениями	Обучающийся представил воображаемый предмет, правильно показал его формы и произвел точные действия с ним	Обучающийся представил воображаемый предмет, правильно показал его формы и произвел действия с ним в согласованности с партнером

Контрольный тест по программе «Школьный театр»

Выберите правильный вариант ответа

1. Театр – это...

а) искусство

в) учение

- б) наука
2. Театр – это искусство...
- а) пения
б) действия
- 3 . В театре выпускают...
- а) модели одежды в) книги
б) спектакли г) кино
- 4 . Постановкой спектакля занимается я...
- а) оператор в) композитор
б) режиссер г) продюсер
- 5 . Выберите театральные профессии
- а) учитель в) композитор
б) режиссер г) костюмер
6. Выразительными средствами спектакля являются я...
- а) свет в) декорации
б) музыка г) грим
7. Кого называют «главным чудом» театра?
- а) художника в) осветителя
б) актера г) гримера
8. Как называется театр, где актеры – куклы?
- а) театр юного зрителя в) кукольный
б) драматический г) театр теней
9. Выберите подходящий вид одежды для похода в театр:
- а) школьная форма в) домашняя одежда
б) карнавальный костюм г) нарядное платье, костюм
10. Что самое главное во время просмотра спектакля?
- а) разговоры с соседом
б) внимание
в) смех
г) мысли о буфете
- г) благотворительный фонд
в) изобразительного творчества
г) макраме