

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ростовской области
«Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус»

СОГЛАСОВАНО

заместитель директора
кадетского корпуса
по воспитательной работе
А.А. Захарченко
« 28 » 08 2025

УТВЕРЖДАЮ

директор
кадетского корпуса
А.А. Рембайло

Приказ от 28.08.2025г. №136/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
социально-гуманитарная
направленность

возраст обучающихся: 5-9 классы

2025-2026
учебный год

Педагог-разработчик программы: Семёнова Е.Д.

Рассмотрено и одобрено на заседании
на заседании МО педагогов
дополнительного образования
протокол № 1 от 28.08.2025 г.

Руководитель МО
Е.Д. Семёнова
(подпись) (расшифровка)

г. Новочеркасск – 2025 г

Рабочая программа дополнительного образования «Театральная студия «Вдохновение»

Пояснительная записка

Рабочая программа дополнительного образования «Театральная студия «Вдохновение» для учащихся 5-9 классов составлена на основании следующих документов и материалов:

- авторской программой дополнительного образования по мастерству актера «Театр, в котором играют дети» Гарбузовой Светланы Анатольевны, Издательский дом «Первое сентября», 2010 г.
- с федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, приказ Министерства образования и науки РФ от 27.07.2022 г. № 629
-

Цель программы: нравственно-эстетическое воспитание кадетов через приобщение к театральному искусству

Задачи:
воспитательные:

- воспитать социально адекватную личность, способную к активному творческому сотрудничеству;
- привить культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений;
- воспитать дух командности, взаимовыручку и поддержки в группе;
- воспитать художественный вкус;
- научить обучающихся корректно общаться друг с другом в процессе коллективной деятельности.

развивающие:

- развивать навыки творческого подхода к работе над ролью;
- развивать пластические и речевые данные обучающихся;
- развивать воображение, фантазию и память.

обучающие:

- Научить всему комплексу принципов и приёмов необходимых для работы над ролью;
- Увлечь детей театральным искусством;
- Расширить знания обучающихся в области драматургии.

Актуальность и перспективность курса в том, что театр способствует внешней и внутренней социализации ребенка, т.е. помогает ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство партнерства и товарищества, волю, целеустремленность, терпение и другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной средой. Театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности ребенка, он начинает свободно фантазировать и в области текста, и в области компоновки пространства, и в области музыкального оформления. Театр побуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более осмысленно, чем раньше. При использовании метода драматизации на занятиях по любым предметам, дети усваивают материал неоспоримо лучше по нескольким причинам: он становится для них личностно значимым, а, кроме того, пропускается через моторику, через тело, которое гораздо лучше воспринимает информацию, чем слух в отдельности. Именно поэтому детям так необходимо начинать заниматься театром с младшего возраста. И в этом им поможет программа театральной студии «Вдохновение»

Именно здесь дети могут научиться быть самими собой, жить в ладу с окружающим миром, любить, ценить и понимать его.

Отличие данной программы от других состоит в том, что она построена, прежде

всего, на обучении воспитанников саморегуляции и налаживанию межличностных

отношений. Деятельность педагога направлена на выработку произвольного внимания, рабочей мобилизации, умения распределять ответственность, умения читать поведение другого человека и правильно выбирать свой тип поведения для решения жизненных задач.

За время работы по данной программе осуществляется значительное количество творческих работ, но на протяжении всего процесса обучения перед педагогом, прежде всего, стоят учебные, а не художественные задачи.

Программа предполагает быструю адаптацию вновь прибывших детей в группах с постоянным контингентом, в любом временной период учебного года.

Театр – искусство коллективное. Это прописная истина. И вместе с тем, театр – искусство индивидуальностей, ансамбль, объединённый одной общей целью. Этой целью обычно является постановка спектакля. Именно к достижению этой цели направлены все усилия, все компоненты творческого обучающего процесса. Именно в этом направлении бурно развивается фантазия и воображение воспитанников, как в области создания образа, так и в сфере создания костюмов, декораций и реквизита.

Основные принципы реализации программы:

- доступность, добровольность, субъективность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.

Программа рассчитана на 1 год обучения для двух групп учащихся 5-9 классов.

По своей специфике учебно-воспитательный процесс дополнительного образования имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие природных задатков детей, их интересов и способностей.

Методической особенностью обучения в программе является личностно ориентированная технология обучения, т.е. используются педагогические приемы, принципы, методы и формы для реализации творческого потенциала каждого ребенка.

Для реализации программы используются методы и формы:

1. По источнику передачи и восприятию информации:

- словесный (беседа, рассказ, диалог);
- наглядный (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы показ педагога, индивидуальные занятия, сотрудничество в совместной продуктивной деятельности);
- практический (постановка спектаклей, упражнения, этюды, репетиции).

2. По дидактическим задачам:

- приобретение знаний через знакомство с театральной литературой и терминологией, через игры, упражнения, этюды;
- применение знаний через постановку спектаклей;
- закрепление через генеральные репетиции;
- творческая деятельность - показ спектаклей;
- проверка результатов обучения через открытые занятия, конкурсы, фестивали, семинары, интегрированные занятия.

3. По характеру деятельности:

- объяснительно-иллюстративный - разводка фрагментов пьесы по мизансценам с объяснением и показом;
- репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу;
- частично-поисковый - во время работы детям даются задания в зависимости от их индивидуальных способностей.

Для реализации программы используются педагогические:

1. Приемы:

- исключения - умение обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
- тотального выражения - включение психофизического аппарата актера в процесс создания и воплощения образа;
- физического действия - выстраивание партитуры роли на основе простых физических действий;
- психофизического жеста - помогает актеру в работе над ролью.

2. Принципы:

- наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов, ТСО;
- активности и сознательности обучения - создание творческой атмосферы в студии предполагает развитие всесторонних способностей детей, активное и сознательное участие в спектаклях;
- сотрудничества - в процессе работы педагоги и студийцы выступают в качестве партнеров (более опытных и менее опытных). Здесь чаще всего используется принцип работы творческой мастерской;
- организации процессов актерской импровизации в условиях театральной образности;
- систематичности, последовательности - обучение ведется от простейших упражнений и этюдов к постановке спектакля через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма и т.д.;
- индивидуализации - учитывая психологические особенности обучающихся детей и подростков максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной ими в будущем.

Организационные формы:

- Коллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффективная форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени удается выполнить работу.
- Парная — рассчитать работу на двоих.
- Индивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно, поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую дополнительно объяснять задание.

Форма педагогической деятельности — учебное занятие.

Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, репетиции.

Функции педагога при групповой работе:

1. контролирует;
2. отвечает на вопросы;
3. регулирует споры;
4. даёт направление творческой деятельности.

Планируемые результаты

Знать:

- ✓ понятия: «органика», «этюды», «оценка», «органическое молчание», «реквизит», «сценическое событие», «декорации», «действие», «предполагаемые обстоятельства»;
- ✓ индивидуальные особенности своего тела и уметь использовать свои достоинства;
- ✓ 5-10 упражнений психофизического тренинга;
- ✓ Приемы разминки и разогрева тела;
- ✓ 5-7 новых скороговорок на проблемные звуки;
- ✓ 5-10 упражнений речевого тренинга
- ✓ понятия: «пантомима», «сюжет», «сценическое действие», «монолог», «диалог», «пристройка», «сценическая задача», «логика поведения», «конфликт».

Уметь:

- ✓ построить на основании заданной темы простой сюжетный рассказ с завязкой, событием и развязкой;
- ✓ целесообразно выполнять цепочку простых физических действий в одиночном этюде;
- ✓ определить и самостоятельно снять мышечные зажимы;
- ✓ направлять звук в основные резонаторы трех регистров;
- ✓ создавать самостоятельно выбранный или заданный педагогом звуковой образ;
- ✓ участвовать в воплощении пластического образа в этюде;
- ✓ подключать заданные педагогом, предлагаемые обстоятельства в создание этюда;
- ✓ построить простейшее сценическое действие собственного персонажа в небольшом отрезке сценического времени.
- ✓ устанавливать и удерживать дыхательную опору звука;
- ✓ организовывать коллективную работу над этюдами и воплощать свой замысел, подключая к работе партнеров;
- ✓ находить элементы характерного поведения персонажа;
- ✓ давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт характера персонажа пьесы;
- ✓ самостоятельно проводить групповую разминку;
- ✓ сочинить и воплотить пластический образ в этюде;
- ✓ объяснять условия задания группе и организовывать его выполнение;
- ✓ произносить скороговорки в разных темпах и при нагрузках.

Планируемые результаты реализации курса:

Умения, навыки, способности:

1. правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу;
2. выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке репетиции;
3. наблюдать окружающий мир, уметь анализировать его закономерности и использовать результаты этого анализа в создании сценического действия;
4. уметь делать разбор прозаического и поэтического текста;
5. проходить весь путь от замысла роли до его воплощения на сцене;
6. владеть своим телом в достаточной степени для воплощения пластического образа;
7. правильно оценивать произведения культуры и искусства;
8. уметь преодолевать мышечные и психологические зажимы при выходе на публику;
9. обладать навыком творческой работы, как самостоятельно, так и в коллективе;
10. приобрести высокий уровень культуры поведения и общения со сверстниками, младшими товарищами и взрослыми.

Материально-техническое обеспечение:

- ✓ наличие музыкальной аппаратуры;
- ✓ наличие методических пособий;
- ✓ наличие костюмов, декораций, реквизита;
- ✓ наличие фонотеки с различной музыкой;
- ✓ возможности для документальной видео и фото съемки.

В конце полугодия и года проводятся зачетные уроки, где к творческим заданиям прибавляются тесты на знание предмета. Кроме этого, итоги реализации программы оцениваются по участию в спектакле, который становится к концу года.

- творческие задания;
- мини-сценки;
- участие в классных и школьных мероприятиях.

Тематическое планирование

Младшая группа

№	Тема занятий	Часы		
		теория	практика	всего
1	Вводное занятие	2.	—	2
2	«Театр как наиболее яркая, эмоционально насыщенная форма освоения действительности». Лекция, беседа.	2.	—	2
3	Родоначальники театрального искусства в России.	4ч.	—	4ч.
4	Великие актеры большой сцены.	4ч.	—	4ч.
5	История театра. Скоморошье царство.	4ч.	—	4ч.
6	Театральные профессии.	4ч.	—	4ч.
7	Искусство грима.	4ч.		4ч.
8	Кукольный театр. Виды и системы кукол в кукольном театре.	2	—	2
9	Сказочные гримы.	2ч.	2ч.	4ч.
10	Актерское мастерство. Сценическое внимание.	—	4.	4.
11	Актерское мастерство. Фантазия и воображение	—	4	4.
12	Актерское мастерство. Раскрепощение мышц.	—	4	4
13	Актерское мастерство. Сценическое общение.	—	4	4
14	Актерское мастерство. Эмоциональная память.	—	4	.4
15	Актерское мастерство. Предлагаемые обстоятельства.	—	4	4.
16	Актерское мастерство. Сценическое событие.	—	4	4
17	Актерское мастерство. Действия с воображаемыми предметами.	—	4	4
18	Актерское мастерство. Этюд – сценическое произведение с одним событием.	—	4	4

19	Основы этики артиста.	2.	2	.2
20	Основы этики зрителя.		2.	2
21	Экскурсия в театр		2.	2
22	Сценическая речь. Дикция.	—	2.	2
23	Сценическая речь. Понятие об интонировании.	—	2.	2
24	Сценическая речь. Тембрирование.	—	2.	2
25	Сценическая речь. Совмещение речи и движения.	—	2.	2
26	Сценическая речь. Логика речи.	—	2.	2
27	Сценическая речь. Сила звука и эмоциональная выразительность.	—	2.	2

28	Культоход на спектакль в драмтеатр	—	2.	2.
29	Скороговорки. Навыки чтения скороговорок на все пары согласных.	—	2.	2
30	Скороговорки. Темп чтения скороговорок.	----	2.	2.
31	Экскурсия в Центр эстетического воспитания.	—	2.	2.
32	Сценическое движение. «Хаотичное» движение в пространстве.	—	3	3
33	Сценическое движение. Этюды на пластическую выразительность.	—	3	3
34	Сценическое движение. Тренинг на овладение сценическим движением. Элементы акробатики.	—	3	3
35	Сценическое движение. Движения в «рапиде».	—	3	3
36	Ритм в музыке и движениях. Тренировка ритмичности движений с использованием музыки.	----	3	3
37	Тренинг «Движение в музыке». Создание образа, навеянного музыкой.	—	3	3
38	Значение законов композиции в актерском творчестве. Мизансцены тела. Тренинговые занятия.	.	3	3
39	Упражнения для тренировки походки. Красота естественного движения.	—	3	3
40	Работа над репертуаром.	2 .	----	1

41	Изготовление декораций, костюмов.	---		2
42	Музыкальное оформление (сопровождение) итоговых сценок.	----	4.	4
43	Читка материала. Разбор. Задачи по оформлению.	----	2	2.
44	Работа над текстом. Читка по ролям, оправдание текста предлагаемыми обстоятельствами.	—	1	1.
45	Репетиция. Овладение сценическим пространством.	—	1.	1.
46	Сводная репетиция.	----	2	2
47	Монтировочная репетиция.	----	1.	1.
48	Генеральная репетиция.	—	1	1
49	Премьера.	—	1	1
	Итого			132

Тематическое планирование

Старшая группа

№	Тема занятий	Часы		
		теория	практика	всего
1	Вводное занятие	2	—	2
2	История театра Древней Греции	2		2
3	Театральные профессии	4.	—	4
4	Художник в театре. Искусство костюма	4	—	4
5	Искусство гримма	4.	—	4.
6	Анализ мимики своего лица. Грим полного лица.	4	—	4.
7	Скульптурно-объемные приемы грима. Фактура и аппликации.	2.		2.
8	Прически и парики. Приемы гримирования с применением волосяных изделий.	2.	—	2
9	Основы композиции. Техника съемки.	2	2.	4
10	Макросъемка. Съемка живой природы.	—	4	4.
11	Портрет. Композиция в портрете. Ракурсы.	—	4.	4
12	Актерское мастерство. Раскрепощение мышц.	—	4	4
13	Актерское мастерство. Сценическое внимание в репетиционном процессе.	—	4	4
14	Актерское мастерство. Пластическое решение образа.	—	4	4.
15	Актерское мастерство. Сценическое общение.	—	4	4.
16	Актерское мастерство. Действие в предлагаемых обстоятельствах.	—	4.	4
17	Актерское мастерство. Этюд с воображаемыми предметами.	—	4.	4
18	Этюд как основное средство воспитания актера. Цели и задачи этюдов. Виды этюдов.	—	4.	4.
19	Этюды парные, групповые, одиночные.	.	4	4

20	Этюды типа (цирк) или (зверинец).	2.		2
21	Этюды на оценку факта (смена объекта внимания, перемена отношения к партнеру, предмету, к месту и времени действия).		2.	2
22	Стихотворная речь. Ритмический закон стиха	—	4	4
23	Анализ стихотворений и басен. Знакомство со стихотворной драматургией.	—	4	4
24	Основное направление актерского искусства. Система К. С.Станиславского. Лекция. Беседа.	—	4	4
25	Психофизический тренинг по системе К.С.Станиславского	—	4	4.

26	«Тайны драматургического мастерства». Тренинг на овладение драматургическим мастерством.	—	4.	4
27	Сценическая речь. Тренировка речевого аппарата.	—	4	4.
28	Сценическая речь. Работа над дикцией.	—	4	4
29	Сценическая речь. Закрепление навыков интонирования.	—	4	4
30	Сценическая речь. Искусство речевого хора.	----	4	4
31	Сценическая речь. Неречевые средства выразительности.	—	4	4
32	Сценическая речь. Работа над стихотворным текстом.	—	4	4
33	Сценическая речь. Активное использование выразительных средств русского языка.	—	4.	4
34	Сценическое движение. Этюды на пластическую выразительность.	—	4.	4.
35	Сценическое движение. «Хаотичное» движение в пространстве.	—	4.	4
36	Сценическое движение. Возрастные походки.	----	4	4
37	Сценическое движение. Развитие пластики телодвижений. Тренинг на освоение пластики	—	4	4.
38	Сценическое движение. Пластические особенности персонажа.		4.	4.
39	Сценическое движение. Сценические драки.	—	4	4.
40	Экскурсия в драмтеатр	4	----	4

41	Мизансценирование. Мизансценирование в сочетании с текстом.	---	2 .	2
42	Мизансценирование. Определение выгородки декораций. Репетиции с учетом будущего оформления.	----	4	4.
43	Изготовление декораций, костюмов.	----	2	2
44	Музыкальное оформление (сопровождение) итоговых сценок.	—	1	1
45	Читка материала. Разбор. Задачи по оформлению.	—	1.	1
46	Работа над текстом. Читка по ролям, оправдание текста предлагаемыми обстоятельствами.	----	2	2.
47	Репетиция. Овладение сценическим пространством.	----	2	2
48	Генеральная репетиция.	—	1	1
49	Премьера.	—	1	1
	Итого			165

Содержание рабочей программы «Театральная студия «Вдохновение»

Младшая группа

Введение

Знакомство детей с понятием театра, с целями и задачами театральной студии.

Тема 1. «Театр как наиболее яркая, эмоционально насыщенная форма освоения действительности». Лекция, беседа

Лекция о театре, театральном искусстве, лучших деятелях искусства и кино. Заполнение словаря театрала. Театральные игры «Знакомство-дразнилка», «Интервью», «Завод», «Зеркало». Мини-сочинение «Театр в моей жизни».

Тема 2. Родона начальники театрального искусства в России

Тема 3. Великие актеры большой сцены

Тема 4. История театра. Скоморошье царство

Театр Древней Греции. Ученики узнают о построении театра в Древней Греции, о праздниках Дионисиях, о комедии и драме.

Тема 5. Театральные профессии

Продолжается знакомство с театральными профессиями: звукорежиссер, бутафор, реквизитор, драматург.

Тема 6. Искусство грима

Понятие о гриме. Понятие об аквагриме. Наиболее распространенные виды грима. Практическая работа – создание грима на заданную тему.

Тема 7. Кукольный театр. Виды и системы кукол в кукольном театре

Тема 8. Сказочные гримы

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

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

Тема 9. Сценическое внимание. Отличительные особенности внимания в жизни и на сцене. Использование специальных упражнений и тренингов для выработки сценического внимания.

Тема 10. Фантазия и воображение. Данные понятия необходимы актеру для создания образа. Для развития этих качеств используются упражнения, где обычные предметы, благодаря фантазии ребенка совершают невероятные превращения. Использование этюдов помогает развивать воображение и смоделировать жизненные ситуации.

Тема 11. Раскрепощение мышц. Ряд упражнений помогает снять физиологический зажим мышц, который происходит из-за психоэмоционального состояния актеров – новичков, впервые попавших на сцену, способствуют раскрепощению упражнения с воображаемыми предметами.

Тема 12. Сценическое общение. Необходимо научить актера общаться на сцене «глаза в глаза». Для этого используются упражнения на взаимодействие партнеров.

Тема 13. Эмоциональная память. Память присуща всем людям. Лишь необходимо в процессе этюдов помочь ребенку вспомнить то или иное состояние в конкретной жизненной ситуации.

Тема 14. Предлагаемые обстоятельства. Ставя актера в предлагаемые обстоятельства, добиваемся достоверных, органичных действий в ситуации, например, вы – человек гранитный, стеклянный или ватный. Или как вы поведете себя в ситуации «холодная погода в горах», «земляничная поляна» и др.

Тема 15. Сценическое событие. Придумывание различных ситуаций с событием и развязкой. Навыки построения этюда.

Тема 16. Действия с воображаемыми предметами. Помогают снять мышечный зажим, напряжение развивает фантазию, включают эмоциональную память.

Тема 17. Этюд – сценическое произведение с одним событием. Придумывая этюды и воплощая их в жизнь, ребенок развивает свое воображение и фантазию, учится грамотно строить сценическое произведение, в игровой форме попадает в предлагаемые обстоятельства.

Тема 18. Основы этики артиста

Понятие этика – эмоционально-оценочное отношение к собственному творчеству и к результатам других участников коллектива. Базовая этика артиста: поведение на репетиции. Практическая часть - Обсуждение отношения учащихся к собственному творчеству и к результатам других участников коллектива. - Анализ отношения учащихся к репетиции.

Тема 19. Основы этики зрителя

Этика зрителя: поведение в театре, поведение в зрительном зале, поведение во время представления, поведение в антракте. Практическая часть - Обсуждение поведения учащихся в театре. - Обсуждение проявления зрительской культуры учащимися.

Тема 20. Экскурсия в ДК «Октябрь»

Тема 21. Сценическая речь. Дикция. Четкое произношение всех звуков речи – неотъемлемая часть спектакля. Для выработки хорошей дикции используются чистоговорки, скороговорки, целый ряд упражнений и тренингов.

Тема 22. Сценическая речь. Понятие об интонировании. Знакомство детей с разнообразием подтекстов. Первые навыки отрабатываются в скороговорках и небольших упражнениях.

Тема 23. Сценическая речь. Тембрирование. Владеть искусством тембрирования актеру необходимо. Эта тончайшая краска особенно приковывает внимание зрителей. Тренировка тембрирования происходит в произношении текстов, требующих морально-эстетических и других оценок. Например, мудрость – глупость, доброта – жестокость, смелость – трусость и другие.

Тема 24. Сценическая речь. Совмещение речи и движения. Используя специальные упражнения добиваться легкости текста при различных физических действиях.

Тема 25. Сценическая речь. Логика речи

Средства логической выразительности: логические паузы, ударения, интонация. Работа над фразами «Казнить нельзя помиловать», «дважды пять плюс три», «Из детей вывели в лагерь», «Что болит». Постановка логических пауз. Постановка логического ударения. Выполнение упражнений на логику речи.

Тема 26. Сценическая речь. Сила звука и эмоциональная выразительность

Для снятия излишнего напряжения при сильно звучащей речи используются следующие упражнения: «Сони», «Добьюсь цели», «Шутка» и другие. Стараться сохранить выразительную «линию звучания», при большой силе звука, уметь удержать звук от повышения.

Тема 27. Культпоход в театр

Тема 28. Скороговорки. Навыки чтения скороговорок на все пары согласных.

Тема 29. Темп чтения скороговорок

Дыхательная разминка. Беседа о многообразии скороговорок, об их значении в актерском мастерстве. Изучение и произношение скороговорок. Постановка этюда «Скороговоркина страна», игра «Кто кого перескороговорит».

Тема 30. Экскурсия в Центр Эстетического воспитания

Тема 31. Сценическое движение. «Хаотичное» движение в пространстве

Цель занятия научить актера движению, не задевая партнера, не меняя скорости упражнения. Упражнение «Я хрустальный», различные перестановки со стульями и перемещение групповое и парное.

Тема 32. Этюды на пластическую выразительность. Этюды помогают научиться владеть своим телом. Это – «скульптуры», «живая фотография» и другие задания.

Тема 33. Сценическое движение. Тренинг на овладение сценическим движением. Элементы акробатики

Движение на сцене в соответствии с заданными обстоятельствами. правильные движения, темп, ритм, движения, упражнения на воспроизведение по памяти предложенной актером позы, на память физических действий, этюды на чувство движения. Элементы акробатики (перевороты, поддержки). Упражнения «Кувырок назад», «Кувырок вперед», «Кенгуру», «Кузнечик», «Каскад».

Тема 34. Движения в «рапиде». Научится двигаться в замедленном темпе.

Тема 35. Ритм в музыке и движениях. Тренировка ритмичности движений с использованием музыки

- «Танец сегодня». Упражнения под музыку «Универсальная разминка», «День рождения», «Оживи картинку»

Тема 36. Тренинг «Движение в музыке»

Создание образа, навеянного музыкой.

Тема 37. Значение законов композиции в актерском творчестве. Мизансцены тела. Тренинговые занятия

Упражнение «Взрыв», «Ртутный шарик», «Скульптор», «Чугунный шар», «Суэта».

- тренинговые занятия на концентрации внимания, воображение.

Упражнения «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Большое зеркало», «Рождение фантастического существа»

Тема 38. Упражнение для тренировки походки. Красота естественного движения

Тема 39. Работа над репертуаром. Является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает в себя следующие темы:

- Знакомство с пьесой.
- От этюда к спектаклю.

Основные этапы работы:

- Выбор пьесы или инсценировка и обсуждение ее с детьми.
- Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми.
- Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов.
- Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей.
- Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен.
- Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно условно), с музыкальным оформлением.
- Репетиция всей пьесы целиком. Уточнение темпоритма спектакля.

Тема 40. Изготовление декораций, костюмов

Тема 41. Музыкальное оформление (сопровождение) итоговых сценок

Тема 42. Читка материала. Разбор. Задачи по оформлению сцены

Тема 43. Работа над текстом.

Речевая характеристика персонажей. Различие речи персонажей по настроению, протяженности высказывания, знаки препинания. Любимые слова и обороты, цели высказывания каждого персонажа. Создание общей речевой характеристики персонажей. Определение речевого поведения персонажа. Этюды на речевую характеристику.

Тема 44. Репетиция. Овладение сценическим пространством

Репетиция отдельных действий. Репетиция музыкальных моментов, работа над голосом, походкой, взглядами, мимикой, жестами. Работа над звуковым оформлением пьесы, над светом спецэффектами. Проработка грима, костюмов.

Тема 45. Сводная репетиция.

Перед педагогами ставится задача, сложился ли весь спектакль в целом. Просматривается на сколько правильно и динамично выстроена действенная линия спектакля, одинаковы ли по отработке его отдельные эпизоды, удалось ли воплотить разработанный в начале режиссерский замысел, правильное ли развитие получили характеры героев. Разрешение этой задачи требует проведения таких репетиций всего спектакля. Их надо проводить без остановок, от начала до конца.

Тема 46. Монтировочная репетиция.

Эта репетиция проводится для того, чтобы переставить декорацию, вынести или убрать со сцены мебелью ширмы другие детали. Это довольно сложно, так как переменна зачастую должна быть быстрой, бесшумной, точной.

Тема 47. Генеральная репетиция.

Это проверка готовности всего коллектива к проведению спектакля. В этот период группа участников получает полную самостоятельность. Исполнители должны твердо знать свои роли, мизансцены, помнить и выполнять данные им в ходе работы режиссерские указания и задачи.

Тема 48. Премьера.

Это итог длительной работы всего коллектива, момент наивысшего напряжения. Выявление всех творческих способностей детей.

Содержание рабочей программы «Театральная студия «Вдохновение» Старшая группа

Вводное занятие. Диагностика уровня умений.

Тема 1. Театр Древней Греции. Ученики узнают о построении театра в Древней Греции, о праздниках Дионисиях, о комедии и драме.

Тема 2. Театральные профессии. Продолжается знакомство с театральными профессиями: звукорежиссер, бутафор, реквизитор, драматург.

Тема 3. Художник в театре. Искусство костюма. Ученики узнают о роли художника в театре: художник – постановщик, художник – создатель костюмов, художник – гример. Практическая работа – создание костюмов к определенной тематике.

Тема 4. Искусство грима. Понятие о гриме. Понятие об аквагриме. Наиболее распространенные виды грима. Практическая работа – создание грима на заданную тему.

Тема 5. Анализ мимики своего лица Грим полного лица

Теория: Объяснение темы. Понятие основных мимических морщин. Зависимость выражения лица от состояния мышц. Жевательные и мимические мышцы. Их значение. Основные мимические выражения: гнев, печаль, радость. Выявление элементов физиологических изменений под влиянием ожирения, отражающихся на пластических формах лица. Общая одутловатость и округлость щек, шеи, подбородка, заплывшие глаза. Объяснение очередности нанесения грима полного лица.

Практика: Мимический грим. Подбор и распределение общего тона для основных мимических выражений. Нанесение основных мимических выражений. Блики, грим полного лица. Выявление элементов физиологических изменений под влиянием ожирения, отражающихся на пластических формах лица. Общая одутловатость и округлость щек, шеи, подбородка, заплывшие глаза. Объяснение очередности нанесения грима полного лица.

Тема 6. Скульптурно-объемные приемы грима. Фактура и аппликации

Теория: Объяснение темы. Ограниченность средств живописного грима. Скульптурно-объемные приемы грима и их применение. Наклейки, наlepки, подтягивание. Особенности их использования. Особенности и основные качества приемов аппликаций.

Практика: Приемы фактуры и аппликации: изображение шрамов, веснушек, отсутствие зубов, синяков.

Тема 7. Прически и парики. Приемы гримирования с применением волосяных изделий

Теория: Объяснение темы. Значение причесок и париков в создании образа. Приемы гримирования с применением волосяных изделий. Виды париков, надевание и их заделка.

Практика: надевание и заделка париков и накладок. Приклеивание готовой растительности усов, бакенбардов, бород, бровей, ресниц. Закрепление кос, локонов

Тема 8. Основы композиции. Техника съемки

Правила композиции в фотографии.

Теория. Основные правила композиции (смысловый центр, свойства линий, контраст, размещение, «золотое сечение», правило одной трети, равновесие и симметрия, формат, точка съёмки, диагональ, пространство, чтение изображения)

Практика. Съёмка цифровым фотоаппаратом с учётом применения основных правил композиции, составление композиций.

Тема 9. Макросъемка. Съёмка живой природы

Макросъемка.

Теория. Особенности макросъемки. Выбор оборудования.

Практика. Съемка в режиме макро мелких живых существ (неподвижных, в движении), мелких неодушевленных предметов. Анализ полученных снимков.

Тема 10. Портрет. Композиция в портрете. Ракурсы

Теория. Портрет: студийный, репортажный, официальный, групповой. Портрет как жанр художественного творчества. Технические правила и приёмы, присущие портретной съёмке. Выбор композиционного построения портрета (во весь рост, поколенный, поясной, погрудный, головной). Положение головы (в фас, в три четверти, в профиль). Прием съёмки с близких к объекту верхних и нижних точек. Выбор технических средств для съёмки портрета. Безопасное расстояние до объекта съёмки – гарантия исключения искажений в портрете.

Практика. Отработка композиционного построения портрета в студии на основе снимков друг друга. Съёмка портрета с использованием различных точек съёмки.

Тема 11. Раскрепощение мышц. Ряд упражнений помогает снять физиологический зажим мышц, который происходит из-за психоэмоционального состояния актеров – новичков, впервые попавших на сцену, способствуют раскрепощению упражнения с воображаемыми предметами.

Тема 12. Сценическое внимание в репетиционном процессе. Продолжаются упражнения и тренинги, начатые в первый год обучения. Добавляются усложненные формы.

Тема 13. Пластическое решение образа. Упражнения по пластике тела помогают решать конкретные постановочные задачи. В процессе репетиции над постановочным произведением отрабатывается пластический рисунок образа.

Тема 14. Сценическое общение. Усложняются задачи общения. Вводятся упражнения на необходимость «увидеть» и «услышать» партнера. Для этого используются парные упражнения и парные этюды.

Тема 15. Действие в предлагаемых обстоятельствах. Продолжаются этюды и упражнения на предлагаемые обстоятельства. Детям предъявляются более высокие требования по органичному включению в роль.

Тема 16. Этюды с воображаемыми предметами. Развитие фантазии и воображения, раскрепощение мышц идет через работу над одиночными и парными этюдами. Действия с воображаемыми предметами развивает сценическое внимание, пластику.

Тема 17. Этюд как основное средство воспитания актера. Цели и задачи этюдов. Виды этюдов

- работа во всех видах этюдов

- выполнение театральной разминки. Беседа с детьми об этюдах, формах и видах.

Предлагаемые обстоятельства. Пробные одиночные и парные этюды на заданные темы: «Собираюсь в школу», «Двое на скамейке».

Тема 18. Этюды парные, групповые, одиночные. Работа во всех этюдах. Театральная разминка. Вопросы о пройденном (определение этюда, предлагаемые обстоятельства, виды этюдов). Постановка группового этюда «Репка» с ведением нового персонажа. Предварительный разбор образов персонажей. Последующий разбор этюд.

Тема 19. Этюды типа (цирк) или (зверинец)

Работа в групповых этюдах. Театральная разминка. Работа над этюдами «Зоопарк», «Африканская саванна». Разбор повадок зверей, манеры двигаться, их звуковых характеристик. Театральная игра «Я купил себе слона»

Тема 20. Этюды на оценку факта (смена объекта внимания, перемена отношения к партнеру, предмету, к месту и времени действия)

Тема 21. Стихотворная речь. Ритмический закон стиха. Слово учителя о стихотворной речи, об использовании ее в театральном искусстве. Беседа об умении читать стихи и о способах их прочтения. Ритмический закон стихосложения. Анализ

стихотворной речи. Работа над стихотворениями «Самомнение» Г.Остера, «Монолог Гамлета» У. Шекспира. Пафосное прочтение «Я памятник воздвиг...».

Тема 22. Анализ стихотворений и басен. Знакомство со стихотворной драматургией

Анализ басен Крылова, интонирование текста. Расстановка пауз. Знакомство с манерой чтения стихотворной речи великими поэтами и писателями. Прослушивание. Анализ. Чтение «Горе от Ума» (отрывок), анализ чтение по ролям.

Тема 23. Основное направление актерского искусства. Система К. С.Станиславского

Основные принципы системы Станиславского: «Я в предлагаемых обстоятельствах», «Я учусь играть роли, а не роль». Элементы системы: внимание, воображение, освобождение мышц.

Тема 24. Психофизический тренинг по системе К. С.Станиславского

Упражнения на внимании «Поймай хлопок», «Невидимая нить», «много ниточек или большое зеркало». Упражнения на освобождение мышц: Взрыв», «Ртутный шарик». Упражнение на воображение: «Скульптор – глина», «Чугунный шар», «Скудельный шар», «Замороженный», «Суета», «Переход», «Диалог ногами», «Надпись ногами коллективное письмо», «Диалог шеей», «Скульптор лепит звук», «Рождение фантастического существа», «Жизнь бабочки». Первый драматургический материал.

Тема 25. «Тайны драматургического мастерства». Тренинг на овладение драматургическим мастерством

Театральная разминка. Лекция-беседа о главных этапах драматургического произведения. Работа по карточкам (перевод драматургического текста в повествовательный, повествовательного в драматургический, определение героя по речевой характеристике, анализ диалога, озвучивание мультфильма на слайдах).

Тема 26. Тренировка речевого аппарата. Серия упражнений по сценической речи «Парикмахер - неудачник», «Сони», «Эхо», «Поезд» и другие заставляют правильно работать речевой аппарат и микромимику лица.

Тема 27. Работа над дикцией. Усложняется работа над скороговорками. Скороговорки берутся более сложные. Также используются более сложные групповые и индивидуальные упражнения.

Тема 28. Закрепление навыков интонирования. Упражнения по интонированию речи усложняются: «Переполюх», «Чаепитие», «Чудо лесенка». В этих упражнениях воспитанник пытается выразить несколько способов интонационного звучания.

Тема 29. Искусство речевого хора. Отрабатываются навыки произношения, каких-либо текстов, перекрестного произношения, хорового звучания.

Тема 30. Неречевые средства выразительности. Помимо силы голоса, интонации, тембрирования воспитанник узнает о таких вспомогательных средствах как жест, мимика, поза, костюм.

Тема 31. Работа над стихотворным текстом. Отрабатываются навыки чтения стихотворного текста, уделяется внимание «видению» происходящего, своего отношения к произносимому тексту. Изучаются особенности стихотворного текста.

Тема 32. Сценическая речь. Активное использование выразительных средств русского языка

Использование пословицы, поговорки, междометия, сравнения в разговорной речи.

Разучивание упражнений «Собачий лай», «Междометия», «выращивание цветка». Сюжетно - ролевые игры «В стране междометий», «Война пословиц».

Тема 33. Этюды на пластическую выразительность. Продолжается работа над пластической выразительностью тела. Задания усложняются. Это – групповые «скульптуры» на заданную тему, домашние и дикие животные, деревья и цветы.

Тема 34. «Хаотичное» движение в пространстве. Цель занятия научить актера движению, не задевая партнера, не меняя скорости упражнения. Упражнение «Я хрустальный», различные перестановки со стульями и перемещение групповое и парное.

Тема 35. Возрастные походки. Одной из самых сложных задач для актера, тем более для ребенка является возрастная роль. В основе этого образа лежит ее пластическое воплощение. На занятиях воспитанники учатся быть «бабушками» и «дедушками», «толстыми» и «худыми», «великанами» и «карликами».

Тема 36. Развитие пластики телодвижений. Тренинг на освоение пластики (расслабление, рождение пластического образа)

Упражнения, базирующие на взрывной силе и чувстве равновесия, базирующие на чувстве динамического равновесия и координации движений, акробатические упражнения с дополнительными заданиями, «мертвая точка», упражнения на выработку активного осязания, повторение собственной позы, групповое упражнение на синхронность движений, упражнения на память физических действий, этюды на чувство движения.

Тема 37. Пластические особенности персонажа. Используя предыдущие знания о пластическом решении образа, вводится понятие пластической особенности. Ученики придумывают внешнюю, характерную черту персонажа и пытаются воссоздать ее в образе.

Тема 38. Сценические драки. Научить актера использованию приема сценических драк. Главная задача имитировать достоверно драку, не причиняя вреда партнеру. Научиться «отыгрывать» удар

Тема 39. Экскурсия в драмтеатр

Тема 40. Мизансценирование. Мизансценирование в сочетании с текстом

Работа над пьесой, особое внимание на движение по сцене. Оправданность движения. Движение с определенной целью. Определение мизансценирования. Проработка сцен спектакля с учетом мизансценирования. Расположение текста на мезансцене, проработка каждой отдельно.

Тема 41. Мизансценирование. Определение выгородки декораций. Репетиции с учетом будущего оформления

Тема 42. Изготовление декораций, костюмов

Тема 43. Музыкальное оформление (сопровождение) итоговых сценок

Тема 44. Чтение материала. Разбор. Задачи по оформлению сцены

Тема 45. Работа над текстом.

Речевая характеристика персонажей. Различия речи персонажей по настроению, протяженности высказывания, знаки препинания. Любимые слова и обороты, цели высказывания каждого персонажа. Создание общей речевой характеристики персонажей. Определение речевого поведения персонажа. Этюды на речевую характеристику.

Тема 46. Репетиция. Овладение сценическим пространством

Репетиция отдельных действий. Репетиция музыкальных моментов, работа над голосом, походкой, взглядами, мимикой, жестами. Работа над звуковым оформлением пьесы, над светом спецэффектами. Проработка грима, костюмов.

Тема 47. Генеральная репетиция.

Это проверка готовности всего коллектива к проведению спектакля. В этот период группа участников получает полную самостоятельность. Исполнители должны твердо знать свои роли, мизансцены, помнить и выполнять данные им в ходе работы режиссерские указания и задачи.

Тема 48. Премьера.

Это итог длительной работы всего коллектива, момент наивысшего напряжения. Выявление всех творческих способностей детей.

Литература:

1. С.В. Гиппиус “Гимнастика чувств” - М., 1987.
2. В. Голубовский. “Актёр – самостоятельный художник” М. 2000.
3. П.М. Ершов “Режиссура, как практическая психология” - М., 1999.
4. А.Ершова, В. Букатов “Актёрская грамота – детям” - С.-П., 2005.
5. О.М. Итина “Искусство звучащего слова” вып. 21 - М., 2002.
6. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
7. Г.И. Козлянинов “Упражнения по дикции” - М., 2004.
8. Л.Д. Ковакин “Классические основы режиссуры” - Кр., 1997.
9. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
10. А.Немеровский “Пластическая выразительность актёра” - М., 1982.
11. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
12. В.В. Петрусинский “На пути к совершенству. Искусство экспромта” - М., 1990.
13. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
14. И.К. Сидорина, С.М. Ганцевич “От упражнения к спектаклю” - М., 2006.
15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
16. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151
17. Л. Царенко “От потешек к пушкинскому балу” - М., 2006.

Литература для детей

1. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005.
2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004.
3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006.
4. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003.
5. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005.
6. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002.
7. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников. - М.: Просвещение, 1994.
8. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994.
9. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004.
10. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001.