

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ДОЛГОПРУДНОГО
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детская школа театральных искусств «Семь Я»
г. Долгопрудного (ДШТИ «Семь Я»)

Рекомендовано
педагогическим советом
ДШТИ «Семь Я»
№ 1 от «23» августа 2017 г.

«Утверждаю»
Директор ДШТИ «Семь Я»
Смирнова А.Л.
«23» августа 2017 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР»

по предмету «Актерское мастерство»

Возраст обучающихся – 9-18 лет

Срок реализации – 5 лет

Составители:
педагоги дополнительного образования
Кудинова О.С.

г. Долгопрудный
2017 г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Отличительные особенности программы;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;*
- *Цель и задачи учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Формы контроля

IV.Список рекомендуемой литературы

I. Пояснительная записка

Программа по предмету «Актерское мастерство» разработана на основе федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242).

Школу русского фольклора народная педагогика создавала веками. Издавна ребёнок рос, развивался и воспитывался в условиях традиционной культуры. Учителями ребёнка, его этическими воспитателями были родители, а нормы морали, знания и навыки переходили «из поколения в поколение». Со временем историческая закономерность развития общества, а также ряд изменений в социальной среде стали одной из причин разрушения связей между поколениями, утрачивания общечеловеческих ценностей.

Создание детского фольклорного театрального коллектива позволяет обеспечить культурную преемственность, самобытность, социокультурную идентичность детей и подростков в современном поликультурном пространстве.

Народное театральное искусство отличается оригинальными условными приемами и средствами, активным взаимодействием исполнителей и зрителей, острой злободневностью. Источники фольклорных пьес, отдельные их мотивы и персонажи часто были заимствованными, но сами пьесы создавались и разыгрывались по установившимся фольклорным традициям. Литературные произведения подвергались переосмыслению и переделке, приспособляясь к народным эстетическим понятиям и вкусам.

Народная драма и зрелищные формы фольклорного театра уходят из нашей жизни, но они не перестают привлекать внимание ученых, деятелей театра, художников, писателей и поэтов, интересующихся народной культурой прошлого. Изучая и возрождая традиции фольклорного театра – мы приобщаемся к истокам, корням народной культуры.

Образовательная программа «Фольклорный театр» реализует идею изучения и развития российской культуры в целях сохранения наследия, возрождения традиций и духовности русского народного театра.

Одно из существенных противоречий сложившейся системы воспитания - недопустимое сужение рамок передачи новым поколениям национально-культурных традиций и, в первую очередь, традиций фольклорного искусства. В условиях города у детей практически нет возможности познакомиться с фольклорными традициями и, естественно, перенять их. В создавшейся ситуации важным каналом вовлечения подрастающего поколения в фольклорное творчество может стать дополнительное образование детей в форме детского фольклорного театрального коллектива, который позволит обеспечить культурную преемственность, самобытность, социокультурную идентичность ребенка и его ориентацию в поликультурном пространстве. Содержательной основой детского фольклорного театра станут народные формы искусства, а также элементы актерской театральной школы (К.С.Станиславского, В.Э.Мейерхольда, Е.Б.Вахтангова, М.А.Чехова, А.Я.Таирова, М.О.Кнебель, З.Я.Корогодского, Е.Грозовского, В.Сполин и других мастеров театральной педагогики).

Актуальность программы заключается в том, что театральное драматическое действо позволяет детям почувствовать ценность общей деятельности. Непременным итогом такой деятельности является возникновение отношений взаимной чуткости, зависимости, ответственности перед коллективом сверстников. Всё это происходит одновременно с раскрытием индивидуальных черт и качеств каждого ребенка. Игровая театральная деятельность дает возможность физической и психологической разрядки.

Не секрет, что современный ребенок очень часто не владеет в полной мере красивой монологической речью, не умеет грамотно вести не только учебные, но и бытовые диалоги. Творческие задания на занятия по программе помогают учащимся обогатить свою речь, сделать её гибкой, научить приемам диалога с партнером.

Очень часто для премьерных представлений бывает необходима помощь старших, родителей. Такие творческие формы общения, сближения в совместной работе взрослых и детей вне дома позволяют родителям и ребенку открыть друг друга в новом качестве.

Актуальность и педагогическая целесообразность

Сегодня, как никогда прежде, ощущается потребность в глубоком изучении духовного наследия своего народа, поскольку с каждым поколением дети меньше знают об истоках, традициях своих предков, поэтому спасательную и созидательную роль может сыграть в этом вопросе народная педагогика. В деревенской культуре до сегодняшнего дня сохранился нравственный стержень: любовь к труду, добру, правде. Народной педагогикой определяется нравственное здоровье нации, с ней связаны исторические корни духовной жизни людей. В современных условиях она функционирует в следующих формах и видах: аграрные и семейные праздники, произведения устного народного творчества, игры, игрушки. Что касается формирования практических навыков воспитанников вследствие происхождения данной программы - у детей развиваются музыкальные способности, повышается коммуникабельность, появляется раскрепощение, расширяется общий кругозор, поэтому основной задачей педагога в реализации образовательной программы является передача детям знаний, открытие воспитанникам величайших богатств фольклора России, привитие любви, уважения к народным ценностям, развитие желания сохранить их. Именно в этом заключается актуальность данной программы.

Учебные занятия и воспитательные мероприятия, которые включены в данную образовательную программу, обеспечивают развитие личности детей, как в интеллектуальном, так и социальном плане. Тесная связь воспитанников и их родителей, комфортные условия для творческого и индивидуального развития способствуют благоприятной среде для всестороннего развития каждой личности ребенка. Соразмерность методов обучения, воздействия с необходимостью этим заниматься, делает эту программу педагогически целесообразной.

Новизной данной программы является синкретизм традиционной культуры. Воспитанники знакомятся не только с музыкальным фольклором, но и с другими видами народного творчества: народным театром, народным танцем, декоративно - прикладным творчеством, устным народным творчеством, музыкальными инструментами, что позволяет познакомиться с различными сторонами народной культуры.

Обучающиеся смогут не только стать исполнителями народной песни, но и продемонстрировать актерские навыки в качестве народного сказителя, или актера, участвуя в спектаклях, инсценировках обрядов и праздничных театрализованных представлениях, основанных на фольклорном материале. На занятиях дети научатся исполнять несложные хороводные рисунки, отдельные элементы народной хореографии.

В содержание включены темы, где дети имеют возможность попробовать свои силы в инсценировке сказочных сюжетов и представлении этнографического материала по народным календарным праздникам и обрядам. Необходимость такого рода театральной деятельности вызвана тем, что в настоящее время в окружающем социуме (в основном в образовательных учреждениях) существует потребность больше узнать о традициях народа. Форма фольклорного спектакля облегчает восприятие элементов народной культуры.

Программа имеет художественно-эстетическую направленность.

Важность для детей подобных занятий определяется тем, что фольклор затрагивает такие области духовного мира ребенка, в которых он сохраняет связь со всей предшествующей культурой, получает возможность попробовать себя во многих видах деятельности, расширить свои знания об окружающем его мире.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени с первого по пятый год составляет 72 часа (2 часа в неделю). Продолжительность урока: 40 минут.

Сведения о затратах учебного времени:

Год обучения	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Аудиторная (в часах)	72	72	72	72	72
Максимальная учебная нагрузка	72	72	72	72	72

Недельная нагрузка в часах (аудиторные занятия):

С 1 по 5 год обучения – по 2 часа в неделю на каждого обучающегося.

Формы организации образовательного процесса

Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется при условии постоянного посещения учащимся занятий фольклорного театра и активного участия во всех периодах и этапах подготовительной (репетиции) и непосредственно результативной работы в коллективе.

Особенностью групп фольклорного театра является то, что интегрирование в одной группе детей разного возраста и уровня развития позволяет осуществлять развитие и воспитание не только за счет педагогической работы, но и за счет процесса межвозрастного общения детей.

Несмотря на то, что каждая группа имеет свои собственные задачи и направления деятельности, взаимное общение между группами происходит как во время повседневных занятий, так и во время внутренних мероприятий коллектива и совместных работ по подготовке массовых мероприятий школы. Старшие, более опытные учащиеся привлекаются к занятиям с младшими в качестве партнеров или наставников.

Формы занятий

Занятия разнообразны по форме:

- репетиции;
- беседы;
- постановки;
- творческие вечера;
- мастер – классы;

- открытые занятия;
- занятия-игры;
- конкурсы;
- выступления;
- обсуждения;
- выездные занятия – экскурсии (согласно экскурсионной программе школы);
- посещение музеев (согласно экскурсионной программе школы), концертов, фестивалей;
- просмотр спектаклей с последующим анализом и обсуждением.

Цели и задачи программы

Цель: максимальное раскрытие творческих способностей каждого ребёнка через обучение основным навыкам актёрского мастерства, знакомство с миром и историей фольклорного театра, воспитание социально-активной, духовно-богатой личности, готовой к собственному житнетворчеству, способной к самореализации в разных направлениях фольклора, развитие устойчивого интереса к народной культуре, формирование ценностных ориентиров в соответствии с нравственными принципами.

Задачи:

- развивать у ребенка: наблюдательность, творческую фантазию и воображение, внимание и память, ассоциативное и образное мышление, чувство ритма и координации, технику речи;
- формировать партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимоуважению и взаимопониманию;
- способствовать освобождению от физических и психофизических зажимов;
- воспитывать в ребёнке самодисциплину, умение организовывать себя и своё время;
- развивать умение анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до слушателей;
- развивать эмоциональную сферу личности ребёнка, способность к сопереживанию и состраданию, чувство коллектива и ответственности;

- научить сосредотачиваться на выполнении задания, упражнения, исключая из поля внимания помехи внешнего мира;
- научить действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах»;
- научить стремлению к максимальной точности и творческой выразительности при выполнении каждого упражнения и этюда.

Обучающие:

- дать необходимые знания в области традиционной народной культуры, сценической речи, исполнительского мастерства;
- сформировать практические умения, навыки по актерскому мастерству и сценической речи;
- познакомить с жанрами русского фольклора;
- познакомить с многообразием культуры России;
- познакомить с формами, особенностями и приемами игры в фольклорном театре.

Развивающие:

- развить кругозор и устойчивый интерес к народной культуре;
- развить индивидуальные артистические способности, внимание и память, чувство ритма, пластику движения, фантазию;
- сформировать потребность в самостоятельном и креативном мышлении;
- сформировать навыки игры в инсценировках обрядов и праздничных театрализованных представлениях на основе фольклорного материала;
- сформировать навык публичного выступления на театральных площадках школы, города, на городских фестивалях.

Воспитательные:

- формирование нравственных принципов, патриотических чувств;
- воспитание активной жизненной позиции, формирование навыков участия в жизни коллектива, проявления своих лучших качеств;
- воспитание культуры общения, поведения;
- воспитание чувства коллективизма через приобщение к традициям своего народа, формирование способности к сопереживанию;

- сформировать национальное самосознание на основе русского фольклора и народного театра;
- воспитать потребность в процессе учения – постижения и открытий в искусстве и в самом себе;
- сформировать семейные традиции по проведению культурного досуга.

Методы обучения

практические:

- игровой метод;
- игры, тренинги как комплекс упражнений, целью которых является приобретение и закрепление определенных навыков;
- метод сюжетно-ролевой игры;
- метод перемены ролей в одной и той же сюжетно-ролевой игре;
- практико-ориентированный метод;
- этюдный метод.

наглядные:

- просмотр видеозаписей спектаклей по конкретным темам;
- просмотр спектаклей для детей, посещение концертов и выставок с обязательным обсуждением увиденного;
- просмотр творческих работ учащихся в различных видах деятельности;

репродуктивные:

- участие в концертах, театрализованных тематических вечерах, спектаклях, конкурсах и фестивалях различного уровня;

частично-поисковые:

- совместный с преподавателем выбор репертуара, определение темы, жанра;
- разработка этюдов к образу, экспромтов, импровизаций.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

Так как деятельность коллектива направлена на сценическое воплощение фольклора, одним из ожидаемых результатов предполагается сформировать готовность ребенка к выступлению на сцене в составе ансамбля. На таких

выступлениях проверяется качество усвоенных умений и навыков, полученных на занятиях, а также результативность взаимосвязи различных видов творческой деятельности в сценическом воплощении фольклорного материала (сценическая речь, актерская игра, вокал, хореография, игра на народных инструментах и др.).

Знания основ обрядовой и празднично - игровой культуры русского народа проверяются в форме разработанных игровых викторин, которые могут проводиться на праздниках, проводимых в школе или в конце года на итоговых занятиях.

Ожидаемым результатом предполагается развитие личностных качеств ребенка, как в коллективе, так и вне его – умение дружить, общаться со сверстниками и с детьми младше или старше себя, сопереживать за коллективный результат и др.

II. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план 1 года обучения

№ п/п	Тема	Общее количество часов	Теория	Практика
1.	Введение. Инструктаж по технике безопасности.	1	1	-
2.	Тренинги актёрской психотехники.	20	-	20
3.	Игры-этюды на общение, оценку фактов и обыгрывание предметов.	17	-	17
4.	Этюды на материале потешек, дразнилок, небылиц и т.д.	10	-	10
5.	Драматизация обрядов календарного цикла. Осенний цикл.	9	1	10
6.	Подготовка к показу. Репетиции. Показ на зрителя	15	-	15
	Итого:	72	2	70

Содержание

Тема 1. Введение.

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в Театральной Школе.
Правила поведения актера и зрителя в театре.

Тема 2. Тренинги актёрской психотехники.

- Тренировка устойчивости внимания. Упражнения на концентрацию внимания.
Тренинг многоплоскостного внимания (переключение внимания). Внимание к партнеру и групповым действиям. Упражнения на организованность действий.
Тренировка зрительной памяти. Развитие образной памяти. Развитие эмоциональной памяти. Совершенствование навыков запоминания текстовой информации.

Цикл упражнений, направленных на приучение органов чувств работать в условиях публичного творчества.

Упражнения на знакомство группы, групповой настрой.

Установление ритуала начала и окончания урока.

Тема 3. Игры-этюды на общение, оценку фактов и обыгрывание предметов.

Придумывание этюдов с предметами, не связанными друг с другом. Игры с использованием предметов и приданием им нового значения. Этюды «Я – предмет». Этюды и упражнения на логичное и последовательное действие с предметами. Этюды на «публичное одиночество».

Тема 4. Этюды на материале потешек, дразнилок, небылиц и т.д.

Разыгрывание сценок «Ерема и Фома», «Клоун и хозяин». Рассказывание небылиц. Сочинение небылиц по цепочке.

Разыгрывание и исполнение прибауток, загадок, потешек, пестушек, считалок, дразнилок. Их театрализация.

Особенности манеры речи раусов.

Тема 5. Драматизация обрядов календарного цикла.

Календарные праздники и обряды, связь их с природой.

Масленичные обряды. Подготовка к проведению и проведение календарного праздника Масленица.

Осенние праздники: «Жатва», «Сбор урожая».

Выход с показом представления в детские сады, школы.

Обряды встречи весны. Разыгрывание представления «Весна-красна».

Тема 6. Подготовка к показу. Репетиции. Показ на зрителя.

Репетиции на сцене. Отработка отдельных сцен, стыковок. Генеральные прогоны со светом, звуком, костюмами. Показ.

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать:

- правила поведения и технику безопасности на занятиях;
- правила поведения в театре;
- что такое театр;

- назначение праздников народного календаря;
- элементы актерского мастерства: сценическое внимание, мышечная свобода и раскрепощенность, воображение и фантазия, предлагаемые обстоятельства, вера в предлагаемые обстоятельства, физическое самочувствие, память физических действий.

К концу 1 года обучения учащиеся должны уметь:

- под руководством педагога выполнять тренинг и настраиваться на творческую работу;
- работать над снятием излишнего напряжения в мышцах;
- сосредотачиваться на выполнении задания, предмете действия;
- находить объект внимания и уметь его удерживать;
- выполнять простейшие задание и работать в паре с любым партнёром;
- работать в коллективе и подчиняться общим правилам;
- выполнять упражнения на расслабление;
- ориентироваться в пространстве сцены;
- взаимодействовать с партнером;
- играть в инсценировках обрядов и праздничных театрализованных представлениях;
- ориентироваться и находить свое место в сценическом пространстве;
- действовать «в предлагаемых обстоятельствах»;
- работать с различными предметами;
- переключаться с одного темпа-ритма на другой по сигналу педагога, не прерывая действия;
- выполнять простейшие упражнения на координацию и чувство ритма;
- оправдывать любую позу, заданную педагогом, или полученную в упражнении.

**Учебно-тематический план
2 года обучения**

№ п/п	Темы занятий	Общее количество часов	Теория	Практика
1.	Введение. Инструктаж по технике безопасности.	1	1	-
2.	Тренинги актёрской психотехники.	15	-	15
3.	Ансамблевый тренинг.	12	-	12
4.	Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства.	10	-	10
5.	Вертепные представления. Рождественский театр.	6	-	6
6.	Ярмарочный фольклор. Фольклор городских праздничных зрелищ. Скоморохи.	7	-	7
7.	Драматизация семейно-бытовых обрядов и обрядов календарного цикла.	6	-	6
8.	Раёк. Искусство исполнения раёшных закличек.	7	1	6
9.	Подготовка к показу. Репетиции. Показ на зрителя.	8	-	8
	Итого:	72	2	70

Содержание

Тема 1. Введение.

Инструктаж по технике безопасности.

Тема 2. Тренинги актёрской психотехники.

Упражнения на память физического самочувствия и настроения.

Цикл упражнений на артистическую смелость и характерность.

Упражнения на развитие образного мышления. Упражнения на активизацию видений.

Тема 3. Ансамблевый тренинг.

Упражнения на принятие группой совместного решения и действия. Упражнения в парах, малых группах. Групповые упражнения на внимание, композиционное мышление, импровизационное самочувствие.

Цикл упражнений на взаимодействие с партнером. Упражнения на взаимодействие в импровизации.

Цикл комплексных упражнений, объединяющих все направления тренинга психотехники в групповой работе.

Тема 4. Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства.

Тренинг на погружение в острые физические обстоятельства (природные явления - ливень, ураган, смерч; стихии - пожар, наводнение, лавина).

Тренинг на погружение в «драматичные» обстоятельства и события.

Тренинг на погружение в «радостные события».

Тема 5. Вертепные представления. Рождественский театр.

Традиция разыгрывания сценок на тему Рождества Христова актерами.

Проигрывание сценок на тему Рождества Христова и показ на святочных вечерах.

Тема 6. Ярмарочный фольклор. Фольклор городских праздничных зрелищ. Скоморохи.

Раусы. Особенности жанра.

Знакомство с текстами раусных представлений.

Разыгрывание сценок «Ерема и Фома», «Клоун и хозяин».

Особенности манеры речи раусов.

Балконные и карусельные зазывалы (балконные и карусельные «деды»).

Особенности жанра. Знакомство с текстами монологов балконных зазывал.

Балаганные представления. Репертуар ярмарочных балаганов (разнообразие жанров номеров актеров).

Раек (потешная панорама). Истоки райка. Раешник. Тексты-комментарии к раешным картинкам.

Выход с раешным представлением на масленичное гуляния.

Торговая устная реклама (выкрики уличных торговцев). Знакомство с жанром выкрика, их формами («выкрик», «прибаутка» - развернутый приговор).

Особенности манеры произношения выкриков торговцами, ее освоение.

Особенности поведения уличных торговцев.

Импровизация выкриков (для современных уличных торговцев).

Участие в ярмарке на пасхальном гулянии.

Проигрывание номеров балаганных представлений.

Выход с раусными представлениями, репертуаром балконных зазывал и номерами балаганного представления на масленичное гуляние.

Тема 7. Драматизация обрядов календарного цикла.

Праздники и обряды земледельческого календаря.

Разыгрывание обрядов, соответствующих возрасту учащихся в группе.

Сценическая постановка исполняемого обряда.

Подготовка к проведению и проведение календарных праздников: Семёнов день,

Осенины. Разыгрывание представления «Масленица». Понятия «сценарного плана», «мизансцены», «декорации», «реквизит».

Подготовка представления «Круглый год» (с включением всех жанров народного театра).

Тема 8. Подготовка к показу. Показ на зрителя.

Репетиции на сцене. Отработка отдельных сцен, стыковок. Генеральные прогоны со светом, звуком, костюмами. Показ.

По итогам 2 года обучения учащиеся должны знать:

- понятие «вертеп», истоки вертепных представлений, персонажей вертепа;
- понятие «раёк», «потешная панорама», истоки раешных представлений;
- понятие «торговая устная реклама», «выкрик», «прибаутка», традиционные тексты выкриков уличных торговцев;

- понятия «этика» и «этикет». Основные мысли и требования, предъявляемые к актёру, изложенные в «Этике» К.С.Станиславского;
- методики проведения актёрского, речевого и физического тренинга;
- истоки русского фольклорного театрального искусства.

По итогам 2 года обучения учащиеся должны уметь:

- разыгрывать по ролям сценки вертепного театра;
- выступать с раешным представлением во время масленичного гуляния;
- импровизировать тексты выкриков уличных торговцев во время пасхальной ярмарки;
- разыгрывать простейшие этюды на тему «Круглый год» (календарные обряды и праздники);
- включать в работу весь психофизический аппарат;
- целесообразно выполнять цепочки простых физических действий на сцене;
- выстраивать взаимодействие с партнёрами;
- использовать жизненные наблюдения в работе над образом в этюдах;
- определять свою задачу в этюде и добиваться желаемого;
- работать с партнёрами, чувствуя всю группу при выполнении массовых этюдов, импровизаций и упражнений типа «оркестр»;
- участвовать в обсуждении этюдов и упражнений;
- участвовать в обсуждении спектаклей учебного театра школы и спектаклей, или фильмов, просмотренных группой.
- самостоятельно готовиться к уроку и проводить элементы тренинга;
- определять событие в этюде;
- выявлять конфликт в этюде;
- продемонстрировать навык публичного выступления на театральных площадках, города, на городских, российских и международных фестивалях.

**Учебно-тематический план
3 года обучения**

№ п/п	Темы занятий	Общее количество часов	Теория	Практика
1.	Введение. Инструктаж по технике безопасности.	1	1	-
2.	Тренинг актёрской психотехники.	7	-	7
3.	Ансамблевый тренинг.	5	-	5
4.	Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства.	7	-	7
5.	Этюды на основе персонажей народных сказок.	10	-	10
6.	Кукольный вертеп (ящик).	7	1	6
7.	Драматизация семейно-бытовых обрядов.	8	-	8
8.	Постановка народных сказок с элементами фольклора.	10	-	10
9.	Кукольный театр перчаточных кукол. Разыгрывание сцен с Петрушкой.	7	-	7
10.	Подготовка к показу. Показ на зрителя.	10	-	10
	Итого:	72	2	70

Содержание

Тема 1. Введение.

Инструктаж по технике безопасности.

Тема 2. Тренинг актёрской психотехники.

Упражнения на развитие фантазии и воображения.

Упражнения на развитие сенсорной системы: акустический слух, слуховое внимание слуховые ощущения, тактильная память и ощущения, память физических действий, вкусовые ощущения и память.

Видения и эмоциональное отношение. Связь видений внутреннего зрения со словесной информацией. Понятие «внутренний текст». Понятие «подтекст». Связь видений с внутренним текстом.

Цикл упражнений на взаимодействие с партнером. Упражнения на взаимодействие в импровизации.

Цикл комплексных упражнений, объединяющих все направления тренинга психотехники в групповой работе.

Тема 3. Ансамблевый тренинг.

Упражнения на коллективную согласованность. Умение видеть себя в группе, распределяться на сцене. Упражнения на оправдание построение мизансцены.

Тема 4. Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства.

Упражнения на существование в определённой атмосфере. Атмосфера «внутри меня». Атмосфера «вокруг меня».

Тема 5. Этюды на основе персонажей народных сказок.

Знакомство с принципами работы над ролью в этюде и этюде-наблюдении.

Слушание и рассказывание сказок. Роль рассказчика в сказке.

Чтение выбранной сказки по ролям («О Ваське-Муське», «Солнце, Месяц и Ворон Воронович»).

Разыгрывание сказок по ролям. «Пассивные» роли (Дерево, Забор, Дом и т. п.).

Тема 6. Кукольный вертеп (ящик).

Понятие вертепа. Истоки вертепных представлений.

Знакомство с текстами вертепных представлений. Персонажи вертепа.

Чтение текстов вертепных представлений по ролям.

Особенности приемов кукловодства в вертепном ящике.

Разыгрывание сцен вертепного представления. Работа над образами героев верхнего и нижнего ярусов вертепа. Подготовка к проведению и проведение календарного праздника Рождество. Разыгрывание колядок. Разыгрывание обряда вождения «козы».

Премьера вертепного представления на святочных вечерах.

Тема 7. Драматизация календарных обрядов и праздников.

исполнение семейно-бытовых обрядов, соответствующих возрасту учащихся в группе. Сценическая постановка исполняемого обряда.

Традиции великого поста. Пасха. Подготовка представления «Великий пост и Пасха».

Выход с показом представления в детские сады и школы.

Тема 8. Постановка народных сказок с элементами фольклора.

Разбор сказки. Поиск характерности персонажа.

Театр фольклора. Драматизация русских народных сказок.

Слушание и рассказывание сказок. Роль рассказчика в сказке. Разыгрывание сказки в паре. Поиск характерности, воплощение образа. Определение завязки, кульминации, развязки.

Ряженье в русской традиционной культуре. Ряженье как тип игры. Действие в игре ряженных. Мир персонажей ряженья. Хореография как тип поведения ряженных. Символизм одежды и вещей ряженных. Маска в системе ряженья.

Разыгрывание сценок ряженных. Выход с показом сценок ряженья на святочные вечера.

Чтение выбранной сказки по ролям.

Мифологический фольклор. Русалочья неделя. Водяные.

Тема 9. Кукольный театр перчаточных кукол (театр Петрушки).

Перчаточные куклы. Кукольный театр Петрушки.

Актерское мастерство в работе с перчаточной куклой. Этюды с куклой. Работа над звукопроизношением актеров кукольного театра Петрушки.

Разыгрывание сказок с перчаточными куклами.

Истоки кукольного театра. Кукла. Происхождение куклы.

Проигрывание сказки («Лисичка со скалочкой») куклами пальчикового театра.

Проигрывание сценок театра Петрушки.

Тема 10. Подготовка к показу. Показ на зрителя.

Репетиции на сцене. Отработка отдельных сцен, стыковок. Генеральные прогоны со светом, звуком, костюмами. Показ.

К концу 3 года обучения учащиеся должны знать:

- термины: жанр, композиция пьесы, сверхзадача пьесы, сквозное действие пьесы;

- что такое сценическое действие, сценический образ;
- что такое мизансцена;
- что такое атмосфера спектакля;
- истоки кукольного театра Петрушки;
- особенности и отличия русских народных сказок;
- понятие «раусы», особенности раусного жанра;
- жанровую специфику балаганных зазывал;
- понятие «сказка», «былина», «сказитель», жанровые особенности;
- многообразие жанров фольклорных театров народов мира;
- что такое событие;
- что такое сверхзадача спектакля и роли.

К концу 3 года обучения учащиеся должны уметь:

- самостоятельно проводить разминку и тренинг;
- определять жанр обсуждаемой пьесы, спектакля;
- с помощью педагога определять сверхзадачу, сквозное действие пьесы;
- разыграть с помощью кукол пальчикового театра русскую народную сказку или сценку кукольного театра Петрушки (по выбору);
- придумывать этюды на определенные предлагаемые обстоятельства;
- играть в инсценировках обрядов и праздничных театрализованных представлениях в разных жанрах русского фольклорного театра: игры-драматизации, разыгрывание народных сказок, потешек; обрядово-игровое действо, представления народного театра.

**Учебно-тематический план
4 года обучения**

№ п/п	Темы занятий	Общее количество часов	Теория	Практика
1.	Введение. Инструктаж по технике безопасности.	1	1	-
2.	Тренинг актёрской психотехники.	10	4	6
3.	Ансамблевый тренинг.	5	1	4
4.	Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства.	10	2	8
5.	Ролевой тренинг.	8	2	6
6.	Драматизация семейно-бытовых обрядов.	10	4	6
7.	Народная драма.	5	2	3
8.	Театр одного актёра. Искусство сказителя.	3	1	2
9.	Постановка литературно-драматических отрывков с элементами фольклора.	10	2	8
10.	Подготовка к показам. Репетиции. Показ на зрителя.	10	-	10
	Итого:	72	19	53

Содержание

Тема 1. Введение.

Инструктаж по технике безопасности.

Тема 2. Тренинг актёрской психотехники.

Работа над артикуляцией, свободным звучанием голоса. Голосовая имитация.

Работа над дикцией. Мимическая выразительность.

Тема 3. Ансамблевый тренинг.

Взаимодействие с партнером. Упражнения на коллективную согласованность. Умение видеть себя в группе, распределяться на сцене. Упражнения на оправдание построение мизансцены.

Тема 4. Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства.

Сочинение этюдов «вокруг да около».

Тема 5. Ролевой тренинг.

Тренинг действия «я в предлагаемых обстоятельствах» роли.

Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства драматического материала.

Тренинг на наблюдения к роли.

Тренинг на ощущение внутренней и внешней характерности роли.

Тема 6. Драматизация семейно-бытовых обрядов.

Обереги младенца, ритуал принятия в род. Просватовство. Свадебный обряд.

Разыгрывание родильных, крестильных, колыбельных песен. Семейные обряды.

Разыгрывание свадебного обряда.

Тема 7. Народная драма.

Особенности жанра. Традиционная система персонажей в народной драме.

Драма «Лодка». Герои драмы. Чтение одного из вариантов драмы по ролям.

Стиль драмы. Характер и принципы игры в драме «Лодка». Комедийные сцены.

Разыгрывание отдельных сцен драмы по ролям.

Понятие народной драмы. Особенности, отличие от пьес профессионального театра.

Сатирические народные драмы (малые формы драм).

Знакомство с текстами драм «Барин», «Пахомушка», «Маврух».

Особенности костюмов актеров, декораций и реквизита в народной сатирической драме. Проигрывание сатирических драм по ролям.

Героико-романтические народные драмы (театр полных драматических форм).

Знакомство с текстами драм «Царь Максимилиан», «Шайка разбойников», «Как француз Москву брал». Разыгрывание драмы «Царь Максимилиан».

Выход с показом драмы на святочные вечера.

Тема 8. Театр одного актёра. Искусство сказителя.

Искусство сказителей Севера. Сказки. Былины. Жанровые особенности.

Слушание сказок в исполнении сказителей. Особенности манеры речи сказителя.

«Сказывание» сказок. Выход со «сказыванием» сказок на зрителя.

Тема 9. Постановка литературно-драматических отрывков с элементами фольклора.

Этюды на темы литературных произведений. Подготовка драматического спектакля с включением всех освоенных жанров фольклорного театра.

Работа над отрывками к спектаклю. Определение ключевых мизансцен спектакля и их закрепление в репетиционной работе.

Репетиции сцен к спектаклю в выгородке. Создание образа спектакля. Видение декораций будущего спектакля. Подробный разбор сцен. Разбор репетиционного процесса.

Тема 10. Подготовка к показу. Показ на зрителя.

Репетиции на сцене. Отработка отдельных сцен, стыковок. Генеральные прогоны со светом, звуком, костюмами. Показ.

К концу 4 года обучения учащиеся должны знать:

- понятие «народная драма», отличительные особенности народной драмы;
- виды народных драм (сатирические, героико-романтические);
- особенности костюмов, музыкального оформления, реквизита народной драмы;
- традиционную систему персонажей народной драмы;
- особенности ряженья как типа игры;
- отличительные особенности перчаточных кукол, приемы их вождения;
- особенности драматизации русских народных сказок.

К концу 4 года обучения учащиеся должны уметь:

- выполнять упражнения для работы над артикуляцией, дикцией, свободным звучанием голоса, мимической выразительностью;
- разыгрывать традиционные сценки ряженных на святочных вечерах;

- выступать в роли сказителя;
- разыграть по ролям сказку с включением всех жанров народного театра.

**Учебно-тематический план
5 года обучения**

№	Темы занятий	Общее количество часов	Теория	Практика
1.	Введение. Инструктаж по технике безопасности.	1	-	1
2.	Тренинг актёрской психотехники.	10	2	8
3.	Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства.	13	3	10
4.	Работа по созданию спектакля и роли.	20	2	18
5.	Событийно-действенный анализ.	5	4	1
6.	Этюдно-репетиционная работа.	12	2	10
7.	Художественная форма спектакля.	7	4	3
8.	Показ спектакля на зрителя.	4	-	4
	Итого:	72	17	55

Содержание:

Тема 1. Введение.

Инструктаж по технике безопасности.

Тема 2. Тренинг актёрской психотехники.

Цикл упражнений на взаимодействие с партнером. Упражнения на взаимодействие в импровизации.

Цикл комплексных упражнений, объединяющих все направления тренинга психотехники в групповой работе.

Тема 3. Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства.

Упражнения на существование в определённой атмосфере. Атмосфера «внутри меня». Атмосфера «вокруг меня».

Тема 4. Работа по созданию спектакля и роли.

Поиск характерности. Воплощение образа. Этюды-наблюдения на создание характерности. Выстраивание действенной линии роли. Создание «биографии роли». Придумывание образа своего персонажа, фантазирование внешнего облика.

Подготовка драматического спектакля с включением всех освоенных жанров фольклорного театра.

Работа над отрывками к спектаклю. Определение ключевых мизансцен спектакля и их закрепление в репетиционной работе.

Репетиции сцен к спектаклю в выгородке. Создание образа спектакля. Видение декораций будущего спектакля. Подробный разбор сцен. Разбор репетиционного процесса. Репетиции спектакля в декорациях, костюмах.

«Черновые» прогоны спектакля. Генеральные прогоны спектакля.

Тема 5. Событийно-действенный анализ.

Вскрытие опорных событий драматического произведения.

Построение событийного ряда.

Определение основного конфликта произведения.

Определение сквозного действия и сверхзадачи.

Тема 6. Этюдно-репетиционная работа.

Этюды по событиям пьесы. Этюды и этюды-наблюдения – заявки на роли.

Этюды на преджизнь и промежуточные события.

Репетиционная работа по воплощению событийного ряда спектакля.

Тема 7. Художественная форма спектакля.

Поиск художественного образа спектакля. Атмосфера спектакля.

Художественное решение пространства спектакля.

Роль и костюм – художественное решение внешнего вида роли. Сценический грим. Музыкальное решение и оформление спектакля (постановочные репетиции).

Тема 8. Показ спектакля на зрителя. Технические репетиции с постановкой

света и звука. Отработка технических моментов, стыковок. Исполнение спектаклей на зрителя. После показа обсуждение спектакля, выявление ошибок.

Просмотр видео.

К концу 5 года обучения учащиеся должны знать:

- особенности жанра «народная драма»;
- законы существования драматического театра;
- схему работы над ролью;
- законы построения драматургического произведения;
- особенности кукловождения в вертепном ящике.

К концу 5 года обучения учащиеся должны уметь:

- существовать в роли в течение всего спектакля;
- выстраивать действенную линию роли;
- создавать «биографию роли», придумывать образ своего персонажа;
- работать над ролью: определять сверхзадачу, конфликт, внутренний монолог, подтекст, сквозное действие;
- разбирать драматургический материал: выявлять тему, идею, сверхзадачу, жанр, основные события, конфликт.

III. Формы контроля

Формы контроля: отчетные показы для зрителей в конце каждого полугодия; участие в фестивалях и конкурсах; премьерные показы спектаклей перед аудиторией сверстников и родителей являются формами промежуточного и итогового контроля.

Методическое обеспечение программы

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Актерское мастерство» основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.).

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог

должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования – создание ситуаций успеха на занятиях, это 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.

После каждого урока необходимо руководствоваться педагогической оценкой, а именно: что занятие дало каждому ребенку в его творческом развитии? Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом?

Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а из материала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог является непосредственным участником тренировок и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по

осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

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

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

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - «...необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической карьеры» - К.С. Станиславский.

Начинать тренинг следует с формирования готовности у учащихся восприятия учебного материала с использованием способов концентрации внимания и эмоционального побуждения.

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

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

Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое взаимодействие ученика и учителя, этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения, позволят педагогу максимально раскрыть индивидуальность учащегося.

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создаёт возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление педагога предлагать такие задания, которые включали бы детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления.

В методическую работу педагога также входит посещение с учениками учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, филармоний и др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый интерес к театру, как к виду искусства.

Сцена – это самый сильный педагог, а зритель - самый строгий экзаменатор. Максимальное участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения, позволит учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства.

Дидактические материалы:

- тексты народного театра (см. список литературы);
- учебные фильмы по народному фольклорному театру;
- карточки с заданиями;
- репродукции картин, отражающие бытование жанров народного театра.

IV. Список рекомендуемой литературы

1. Авдеев А. Д. Происхождение театра. Элементы театра в первобытно-общинном строе. - М., 1959.
2. Алпатов С. В. Народная драма: поэтика коммуникативной неудачи // Традиционная культура. – 2001. - №1.
3. Блок В. Г. Сопереживание и сотворчество // Психология художественного творчества. - М., 1999.
4. Гусев В. Е. Взаимодействие русской вертепной драмы с белорусской и украинской // Славянский фольклор. - М., 1972. - с. 309-310.
5. Давидова М. Г. Мотивы рождественской вертепной драмы, связанные с Иоанном Крестителем Украине // Живая старина. – 1996. - № 4.
6. Зрелищно-игровые формы народной культуры / отв. Ред. и сост. Л. М.Ивлева. - Л., 1990.
7. Ивлева Л. М. Ряженье в русской традиционной культуре. - СПб., 1994.
8. Игра в народной культуре // Живая старина. – 1995. - №2.
9. Игра как предмет междисциплинарного исследования // Традиционная культура №1.
10. Карабанова О. А. Игра в коррекции психического развития ребенка: Учебное пособие. - М., 1997.
11. Колчеев Ю. В., Колчеева Н. М. Театрализованные игры в школе. – М.: Школьная Пресса, 2000. – 96 с. («Воспитание школьников». Библиотека журнала. Вып. 14)
12. Корепова К. Е. «Старая погудка на новый лад ...»: Лубочная сказка как жанр // Живая старина. – 1997. - №4.
13. Левинсон А. Г. От древнего ритуала – к городским гуляниям // Сохранение и возрождение народных традиций. Выпуск 5. - М., 1994.
14. Левинсон А. Г. Социальная роль и художественное строение народных гуляний в столичных городах России 19 века // Традиционные формы досуга: История и современность. - М., 1993.

15. Леви-Строс К. Путь масок / пер. с фр., сост., вступ. Ст. и примеч. А. Б.Островского. - М., 20с.
16. Народный театр / сост., вступит. ст., подг. Текстов и комм. А. Ф.Некрыловой, Н. И.Савушкиной. - М., 19с.
17. Нахимовский А. М. Театральное действо от А до Я: Пособие для классных руководителей. – М.: Аркти, 2002.
18. Некрылова А. Ф. «Вот так квас – в самый раз!» (выкрики городских разносчиков) // Живая старина. – 1994. - №1.
19. Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: Конец 18-начало 20 века. - Л., 19с.
20. Пономарев И. С. Хождение с вертепом // Вологодские Епархиальные ведомости. – 1909. - №23.
21. Раугул Е., Козырева М. Театр в чемодане. - СПб., 1998
22. Ротенберг В. С. Психофизиологические аспекты изучения творчества // Психология художественного творчества. - М., 1999.
23. Рождественская Н. Психология сценической деятельности // Психология художественного творчества. - М., 1999.
24. Савушкина Н. И. Традиционная система персонажей в народной драме // Традиции русского фольклора / Под ред. В. П.Аникина. - М., 1986.
25. Свадебный «Максимилиан». Предисловие и публикация О. В.Гордиенко // Живая старина. – 1997. - №4.
26. Смирнова Н. И. И...оживают куклы: Книга о кукольных театрах. - М., 19с.
27. Фольклорный театр // История советского театроведения: Очерки. . - М., 1981.