

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей №9»
города Новосибирска
Центр дополнительного образования лицея №9

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Лицей №9»
Е.И. Калинина
Приказ от «30» августа 2019
№ 250

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Основы актерского мастерства»**

Возраст обучающихся 7 – 11 лет
Срок реализации 4 года

Автор-составитель:
Яранская Лариса Эдуардовна.
педагог дополнительного образования

Содержание

Пояснительная записка.....	3
Цель и задачи программы.....	3
Особенности реализации программы.....	4
Режим проведения занятий, количество часов.....	6
Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности....	6
Воспитательные результаты внеурочной деятельности.....	7
Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий..	8
Формы проведения занятий.....	9
Форма подведения итогов.....	9
Материально – техническое обеспечение.....	9
Разделы программы.....	10
Методическое обеспечение программы.....	14
Приложение.....	15

Пояснительная записка

Программа театральной студии для обучающихся 1-4 классов имеет социально-педагогическое направление. Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов второго поколения (ФГОС НОО 2011г.) и соответствует возрастным особенностям младшего школьника.

Программа составлена в соответствии:

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Модифицированная программа объединения «Театральная студия» базируется на основных положениях программы «Арт-фантазия», создателем которой является Э. Г. Чурилова.

Одним из видов детской деятельности, широко используемой в процессе воспитания и всестороннего развития детей является театрализованная, которая в полной мере позволяет реализовывать принципы природосообразности и культуросообразности воспитания. Анализ современной практики школьного образования позволяет сделать вывод о том, что все больше внимания уделяется педагогами раскрытию потенциальных возможностей ребенка, его скрытого таланта средствами театрального искусства. Программа ориентирует педагога на создание условий для активизации у ребенка эстетических установок как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения. Содержание программы позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его.

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия между условиями работы в классно-урочной системе преподавания и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал.

Цель программы:

развитие творческой личности средствами театрального искусства и создание условий для её самореализации.

Задачи:

1. Познавательный аспект.

- знакомство учащихся с основами театрализации, актерского мастерства и научить держаться на сцене;
- формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, природы, окружающего мира;
- формирование нравственных качеств, гуманистической личностной позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни;
- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.

2. Развивающий аспект.

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через театральную деятельность;
- развитие эмоциональной сферы, артистических способностей, творческого воображения и фантазии;
- реализация творческого потенциала личности младшего школьника;
- обогащение эмоционально-образной сферы школьников;
- развитие коммуникативной культуры детей;
- развитие техники речи, артикуляции, интонации;
- развитие двигательных способностей через драматизацию.

3. Воспитательный аспект.

- приобщение к общечеловеческим ценностям;
- воспитание личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);
- обеспечение связи школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки постановок.

Театрализованная деятельность младших школьников базируется на принципах развивающего обучения, методы и организация которых опираются на закономерности развития ребенка, при этом учитывается психологическая комфортность, которая предполагает снятие, по возможности, всех стрессообразующих факторов, создание на занятиях эмоционально-комфортной среды через:

- личностный подход;
- переориентацию стиля педагогического общения с детьми в направлении насыщения теплотой, терпимостью, ровностью;
- технику эмоционально-выразительного и тактичного проявления отрицательных и положительных эмоций, чувств, настроений самого педагога;
- устранение причин эмоционального дискомфорта ребёнка на занятии;
- насыщение процесса обучения и образовательной среды эмоциональными стимулами: игрой, интеллектуальными эмоциями удивления, необычности, положительными эмоциями уверенности, успеха, достижения.

Формой подведения итогов организации театрализованных представлений является выступление младших школьников перед зрителями в школе. Результативность работы помогут оценить отзывы самих участников театрализованного представления, их родителей, а также зрителей.

Особенности реализации программы

Рабочая программа объединения «Театральная студия» предназначена для детей младшего школьного возраста и реализуется за 4 года. Структура программы предполагает возможность творческой интерпретации ее содержания. Учитель вправе выстраивать свою работу, исходя из потребностей и возможностей данного школьного коллектива.

Программа построена на драматизации произведений детской литературы (Н. Носов, М. Дружинина, В. Драгунский, С. Маршак, Г. Остер и др). Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, соответствующих возрастным особенностям учащихся, способствует развитию творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных способностей, креативности, повышению их эмоциональной отзывчивости, стимулированию фантазии, образного и ассоциативного мышления, самовыражения, обогащению внутреннего духовного мира ученика. Творчество детей в театральном-игровой деятельности проявляется в трех направлениях: как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета); исполнительское (речевое, двигательное); оформительское (декорации, костюмы и т.д.).

В процессе организации театрализованного представления обучающие смогут освоить артистические навыки переживания и воплощения образа. Прежде чем «оживлять» героя младший школьник знакомится с содержанием сценария спектакля, рассматривает внешний образ, характер поведения, интонацию и стиль речи, совместно с руководителем и родителями продумывают костюм, подбирают музыкальное сопровождение.

Театрализованное представление оказывает большое воспитательное воздействие на детей. В связи с этим необходимо серьезно относиться к подбору репертуара. Пьесы должны быть увлекательными, они должны развивать фантазию ребёнка, способствовать формированию положительных черт характера. При выборе репертуара театрализованного представления учитываются интересы, возрастные особенности детей, их развитие. Предложенный в проекте репертуар на каждый год обучения может изменяться. В репертуар включены:

-инсценировки литературных произведений для детей младшего школьного возраста;

- адаптированные готовые пьесы;

- новые, самостоятельно разработанные, пьесы.

Обязательный элемент каждого занятия - это работа актёра над собой. Она помогает развить память, внимание, воображение детей, их умение двигаться на сцене, общаться с партнёрами. Прежде, чем начать работу над сценическим образом, детям предлагается посмотреть художественные фильмы с героем, чей образ инсценирует обучающийся.

Работа над сценическим образом включает в себя:

- 1) разучивание реплик;
- 2) работа над выражением эмоций;
- 3) работа по развитию сценической речи (дыхательные упражнения; артикуляционная гимнастика);
- 4) работа над выразительностью жестов;
- 5) отработка поз и движений актёра.

Организация и проведение театрализованных представлений не может существовать без творчества, поэтому большая роль отводится импровизации. Импровизация позволяет уйти от необходимости заучивать реплики, позы, движения. Творческий подход к работе с младшими школьниками даёт возможность развивать одновременно всех детей, независимо от уровня их подготовленности.

Музыка – неотъемлемая часть театрализованного представления, она усиливает его эмоциональное восприятие. Выбор песни и музыки определяется содержанием спектакля.

Репетиции проводятся в актовом зале или другом приспособленном для этих целей помещении. Для организации театрального представления необходимо следующее оснащение:

- костюмы;

- мультимедиа;

- декорации и бутафории к спектаклям.

Всё необходимое оснащение можно изготовить самостоятельно. Под руководством педагога дети могут шить необходимые костюмы актёров. Посильную помощь в изготовлении костюмов, декораций и ширм могут оказать родители школьников. Совместная театрализованная деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей.

Режим проведения занятий, количество часов:

Количество обучающихся в группе - 10-15 человек.

- 1-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа).
- 2-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа).
- 3-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа).
- 4-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа).

Программа реализуется за счёт часов Базисного учебного плана, выделенных на внеучебную деятельность (социальное направление). Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одно произведение на другое, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.).

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности

В результате реализации данной программы учащиеся 4 года обучения должны:

Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы:

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
- познавательный интерес к новым театрализованным представлениям, понимание причин успеха/неудач в театрализованной деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

- принимать и сохранять поставленную задачу;

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

- осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнёра;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Воспитательные результаты внеурочной деятельности:

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях.

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура).

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой общественной среде.

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:

- толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;
- познавательная, творческая, общественная активность;
- самостоятельность (в т.ч. в принятии решений);
- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;
- коммуникабельность;
- уважение к себе и другим;
- личная и взаимная ответственность;
- готовность действия в нестандартных ситуациях;

Формы проведения занятий

Внеурочная деятельность объединения «Театральная студия» основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы следующих видов внеурочной деятельности: игровой, познавательной, проблемно-ценностного общения, досугово-развлекательной, художественного творчества, спортивно-оздоровительной.

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащается современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции обучающихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.

Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться (выходы в театры, показ спектаклей, участие в концертах, проведение совместных с родителями праздников и т.п.)

Занятия проводятся как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, индивидуально.

Планируется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в игровой комнате, спортивном зале, кабинетах изобразительного искусства и музыки, в актовом зале, в библиотеке и на игровой площадке (в зависимости от вида деятельности на занятии).

Виды деятельности:

- игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры);
- чтение, литературно-художественная деятельность;
- изобразительная деятельность;
- постановка драматических сценок, спектаклей;
- прослушивание песен и стихов;
- разучивание стихов;
- разучивание и исполнение песен;
- проектная деятельность;
- выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения.

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от соблюдения следующих условий:

- добровольность участия и желание проявить себя;
- сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности;
- сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;
- занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;
- эстетичность всех проводимых мероприятий;
- четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;
- наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;
- широкое использование методов педагогического стимулирования активности обучающихся;
- гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения иностранным языком;

Формы учета знаний, умений для оценки планируемых результатов освоения программы

Способами определения результативности программы являются диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения

- интереса учащихся к театрализованным представлениям;
- индивидуальных достижений учащихся;
- выполнение творческих заданий, их презентация.

Форма подведения итогов

Дважды в год проводятся показательные мини-спектакли, где дети проявляют свое творчество и фантазию. Итоговой работой по завершению каждой темы являются:

- театрализованные представления, сценические постановки, концерты.

Материально – техническое обеспечение

- Музыкальный зал
- Звуковая аппаратура, микрофоны
- Музыкальный центр
- А/записи
- Декорации
- Театральные костюмы
- Маски
- Мягкие игрушки
- Произведения детских писателей
- Ширма
- Фотографии, картинки, иллюстрации.

Разделы программы

1 год обучения.

1 год обучения

Знакомство с театром. Работа над небольшими по объёму спектаклями. Работа над образом героя (проигрывание роли, работа над интонацией, мимикой и жестами, позами, продумывание костюма, подготовка музыкальных номеров). Изготовление простых декораций.

№	Содержание
I	Вводный раздел (4 часа)
1	Знакомство с театром
2	Ритмопластика
3	Культура и техника речи
4	Основы театральной культуры
II	Сказка «Теремок» (8 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
III	Сказка «Лиса и петух» (8 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
IV	Ералаш (2 часа)
1	Знакомство с содержанием миниатюр.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Театрализованное представление.
V	С. Маршак «Двенадцать месяцев» (12 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.

2 год обучения.

2 год обучения

Расширение репертуара. Увеличение объёма пьес. Работа над образом героя. Подборка музыкального сопровождения. Изготовление костюмов. Создание декораций к спектаклям.

№	Содержание
---	------------

I	Вводный раздел (3 часа)
1	Ритмопластика
2	Культура и техника речи
3	Основы театральной культуры
II	Н. Носов «Федина задача» (6 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
III	Н. Носов «Клякса» (5 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
IV	Э. Успенский «Разгром» (5 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
V	Н. Носов «Затейники» (5 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
	Театрализованное представление.
VI	Н. Носов «Фантазеры» (5 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
	Театрализованное представление.
VII	Н. Носов «Карасик» (5 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.

3 год обучения

3 год обучения

Усложнение репертуара. Работа над сценариями спектаклей: дополнение и сочинение фрагментов. Изготовление костюмов. Создание декораций и бутафории к спектаклям.

№	Содержание
I	Вводный раздел (3 часа)
1	Ритмопластика
2	Культура и техника речи
3	Основы театральной культуры
II	С. Маршак «Багаж» (6 часов)

1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
III	В. Драгунский «Закалдованная буква» (5 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
IV	В. Драгунский «... бы» (5 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
VI	Н. Носов «Замазка» (5 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
VII	В. Драгунский «Главные реки Америки» (6 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
VIII	Г. Остер «Вредные советы» (2 часа)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
IX	Б. Окуджава «До свидания, мальчики» (2 часа)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.

4 год обучения

4 год обучения

Усложнение репертуара. Работа над сценариями спектаклей: разработка и постановка пьес детьми под руководством учителя. Изготовление костюмов. Создание декораций и бутафории к спектаклям.

	Содержание
I	Вводный раздел (2 часа).
1	Ритмопластика
2	Культура и техника речи
II	А. Прёйсен «Про козленка, который умел считать до десяти» (7 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля, просмотр мультипликационного фильма.
2	Сценическое актёрское мастерство.

3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
III	Н. Носов «Саша» (8 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
IV	Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса» (8 часов)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
V	М. Дружинина «Буду чемпионом» (3 часа)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
VI	М. Дружинина «Семейное увлечение» (3 часа)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.
VII	М. Дружинина «Сборы набирают обороты...» (3 часа)
1	Знакомство с содержанием спектакля.
2	Сценическое актёрское мастерство.
3	Изготовление декораций, костюмов.
4	Театрализованное представление.

Методическое обеспечение программы

Список литературы:

1. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр». http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm
2. Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008.
3. Похмельных А.А. Образовательная программа «Основы театрального искусства». youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc

Список рекомендованной литературы:

1. Букатов В. М., Ершова А. П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения. - М.: «Первое сентября», 2000.
2. Генералов И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2-й класс. 3-й класс. 4-й класс. – М.: Баласс, 2009.
3. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе: Театральное обучение школьников I-XI классов. М., 1990.
4. Как развивать речь с помощью скороговорок? <http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-скороговорок.php>
5. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Художественные кружки. – М.: Просвещение, 1981.
6. Сборник детских скороговорок. <http://littlehuman.ru/393/>

Игры на развитие внимания и воображения к разделу «Мы играем – мы мечтаем!» (из программы обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр» Е.Р. Ганелина)

1. Картинки из спичек.

Упражнение строится, как конкурс детей. Ученики складывают из спичек картинки по своему вкусу и объясняют их. Кроме элемента состязательности, важного для самих учеников, следует отметить, что эта игра прекрасно развивает чувство художественного вкуса, воображение, и, благодаря однотипности “строительного материала”, - чувство пропорции. Лучше всего проводить упражнение на полу (ковер), так как дети не связаны размером столов и чувствуют себя более раскованно.

2. Нарисую у тебя на спине...

Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий пальцем воспроизводит на спине водящего какое-либо изображение. Задача водящего – отгадать, что же было “нарисовано” у него на спине. Упражнение кажется очень простым. На самом деле, оно тесно связано с самым загадочным разделом “системы” Станиславского “Лучевосприятие и лучеизлучение”, знаменитым “Radiation”, как называл это М. Чехов, его гениальный ученик – оппонент. (“Комментаторы трудов Станиславского давно установили, что многие термины, которые он применял, (в том числе, например, “лучеиспускание”), заимствованы из книг известного французского психолога Т. Рибо. Менее охотно комментаторы упоминают о знакомстве создателя “системы” со старинной индийской йогой, с методами “самопознания” и “самоосвобождения”, выработанными этой религиозно-философской школой еще во II в. до н. э. Сам Станиславский этого не скрывал. “Индусские йоги, достигающий чудес в области под- и сверхсознания, дают много практически советов”,— писал он. Йоги “подходят к бессознательному через сознательные подготовительные приемы”. Йогой навеяны слова Станиславского о “неразрывной связи физического ощущения с душевными переживаниями”. Связь была очевидна, весь вопрос опять же состоял в том, с чего начинать: с “физического ощущений” или с “душевного переживания”?)

Станиславский спрашивал себя: “нельзя ли подойти к возбуждению эмоций со стороны нашей физической природы, то есть идти внешнего к внутреннему, от тела к душе”? Данная запись относится к 1911 г., и потому можно предположить, что в ней сказалось влияние Крэга, ибо Крэгу такой путь — “от тела к душе” — представлялся единственно практичным. Но и в 1909 и в 1910 г. Станиславский предпочитал еще иной, обратный путь: “от души к телу”, от подсознания — к сознанию, от внутреннего к внешнему. Верно направленное “духовное переживание” (“стрела”), полагал он, высвобождает “прану”, т. е. мышечную энергию, сопутствующую как “лучеиспусканию”, так и “лучевосприятию” и придающую чувству пластическую форму”.[1]

Стоит дать рисующему задачу – “не захотеть”, чтобы водящий отгадал рисунок, поведение обоих играющих резко меняется: водящий максимально концентрирует внимание, доводя его остроту до максимума, а рисующий, “обманывая”, пытается сбить накал внимания партнера нарочитой расслабленностью. Это – одно из самых увлекательных заданий, но педагог должен тщательно контролировать ход его выполнения, не допуская обид и огорчений, присущих малышам, эмоциональной перегрузки и усталости. В конце концов, не беда, если водящий не сумеет точно определить, что за изображение вывел пальцем на его спине рисующий, - важна осознанная попытка представить себе этот рисунок и выразить это словами.

3. Роботы

Играют двое. Первый – участник, дающий “роботу” команды. Второй – “робот”, исполняющий их с завязанными глазами. Методические цели, стоящие перед играющими, можно сгруппировать по двум направлениям:

1. Умение поставить точно сформулированную задачу для “робота”
2. Умение реализовать словесный приказ в физическом действии.

Преподаватель должен четко проследить за тем, чтобы команды подавались не “вообще”, а были направлены на осуществление пусть простого, но вполне продуктивного действия, к примеру, - найти, подобрать и принести какой – либо предмет. Говоря о контроле за действиями самого “робота”, важно подчеркнуть, что они должны строго соответствовать командам. “Робот должен доверять командам, исполнять их в строгой очередности. Здесь тоже речь идет о “лучеизлучении и лучевосприимчивости”, так как вербальный ряд, хотя и играет важную роль в общении участников, главная ценность упражнения – установление внутреннего контакта между участниками, создание индивидуального для каждой пары играющих ритма подачи команд и их исполнения, внутренней собранности и погруженности в то, что происходит между “роботом” и его “повелителем”. Особое внимание уделяется, повторим, продуктивности действия, достижению его физического результата, ибо, только выполнив задачу, участники могут гордо заявить, что “робот” сумел выполнить ту или иную работу. Можно добавить, что для обострения игрового начала упражнения бывает целесообразно установить временные рамки упражнения или провести конкурс на самого быстрого “робота”.

4. Рисунки на заборе

Преподаватель предлагает каждому участнику нарисовать на “заборе” (стена класса) воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. Наблюдающие должны рассказать о том, что они увидели, причем надо следить за тем, чтобы “рисунок” участника не “налезал” на предыдущий. Наиболее ценным дидактическим моментом является отсутствие возможности негативной оценки со стороны группы, так как условность изображения не дает повода для его критики и реального сравнения художественных достоинств. Здесь “каждый – гений”, что очень важно в воспитании не только уверенности в своих творческих способностях и силах, но и “коллективного воображения”, доверия к способностям партнера. Воспитание доброжелательного отношения к творчеству других, уважения к чужому мнению – необходимые элементы развития гармоничной личности. В этом смысле, упражнение “Рисунки на заборе” просто незаменимо.

Ниже приведены упражнения А.К. Михайловой, которые соединяют в себе элементы общего развития с постижением самых первых шагов освоения понятия “характер”, хотя бы в смысле постижения того, что такое – индивидуальные отличия, особенности.

1. Клоун – раскидай

Каждый ученик класса создает своими руками из одних и тех же материалов и по единой технологии, определяемой преподавателем, куклу клоуна в соответствии со своим индивидуальным представлением о том, как он должен выглядеть: раскрашивает лицо, подбирает элементы костюма и тому подобное. Это задание, понятно, выполняется не на одном занятии, а в течение нескольких уроков. Работе с материалами, беседам с педагогом о том, каким хотелось бы видеть своего клоуна каждому из учеников, могут быть посвящены 5-6 занятий. По окончании изготовления куклы преподаватель предлагает каждому из детей “оживить” своего клоуна, дает возможность нескольким клоунам вступить в диалог, разыграть простейшие ситуации. Кроме чисто творческого начала в этом упражнении присутствует такой необходимый в развитии ребенка элемент, как тренировка мелкой моторики в период создания куклы и во время освоения ее управления. Важность этого трудно переоценить. Кроме того, кукла, сделанная своими руками, и наделенная чертами, которые вдохнул в нее сам ребенок, оказывается для него куда более любимой и дорогой игрушкой, чем все радиоуправляемые трансформеры и прочие достижения игрушечной индустрии.

2. Мозаика

Детям предлагается разложить на листе-рисунке набор из слов на тему заданную педагогом. Слова должны составить связный рассказ, касающийся того рисунка, на котором они разложены. Любопытно, что часто дети с затрудненной речью лучше и легче остальных выполняют эти упражнения., так как в процессе расстановки слов они “репетируют” фразу, которую собираются позже произнести вслух. Педагог следит за тем, чтобы рассказы детей не повторялись и были бы в той или иной степени с общей темой, задаваемой рисунком, на котором складывается “мозаика”.

3. Цирковая афиша

Каждый ученик, сочинив свой “цирковой номер”, рисует свою афишу, в которой пытается наиболее полно выразить свое представление о жанре, сложности, яркости и других особенностях своего “номера”. Поощряется изобретение псевдонимов и кратких анонсов к номерам. Чем ярче ребенок воображает свой номер, то, что он делает “на арене”, тем ярче работает его художественная фантазия.

Естественно, что все эти упражнения и задания - далеко не все, что необходимо для воспитания внимания, сообразительности и творческого воображения у младших школьников. Изложение именно этого курса приводится здесь последовательно потому, что он наиболее полно, как кажется, соответствует реализации методических требований, приведенных во вступительной части этой программы. Работа над этими заданиями занимает 40-45 минут во второй части занятия, после которой следует вторая перемена, которая длится 10-15 минут, чуть дольше, чтобы дети могли отдохнуть, перестроиться, сбросить груз психоэмоционального напряжения.

Третья часть урока базируется на упражнениях школы актерского тренинга, которые опираются на материал, доступный детскому мироощущению: детских стихах, баснях, любимых всеми играх, инсценированных песнях.

Повторю, каждый преподаватель, имеющий опыт работы с детьми, наверняка имеет множество своих “секретов” в этом деле, поэтому приведем те задания и разработки, которые уже много лет успешно используются в подготовке младших классов и прошли длительную практическую апробацию:

4. Говорим по-болтунски!

Ребенок читает небольшое стихотворение или короткую басню. Педагог и группа просят его своими словами пересказать сюжет и смысл. Затем просят рассказать то же стихотворение или ту же басню на языке, которого не существует (болтунский). Любопытно, что задание, выполнение которого всегда довольно затруднительно для взрослых, у детей находит почти всегда быстрый и радостный отклик. Изобретательность детей столь высока, что, чаще всего, они почти сразу, поняв задание и заговорив “по-болтунски”, используют довольно точные рифмы, вернее их звукоподражающее соответствие. Суть упражнения – схватить интонацию, поймать ритм и направленность действия. Заметим, дети почти всегда блестяще исполняют это упражнение.

5. Зеркало

Двое играющих становятся лицом к лицу. Один – человек перед зеркалом, другой – его отражение. Задача играющих – совпасть в движениях так, чтобы отражение полностью соответствовало воспроизводимому движению. Разновидностью этого упражнения является **Кривое зеркало**. Преподаватель может “наделить” отражение некоторыми характерными чертами, той или иной “кривизной”, за счет чего искажаются формы отражения. Оно может быть гротесково-увеличенным, либо уменьшенным и так далее...

6. “Вредные советы”

Игра “на вылет”. Можно выбрать любую детскую игру, при которой остается один проигравший. Именно этот проигравший читает стихи из книги Г. Остера “Вредные советы”. Таким образом, дети, слушая других, запоминают текст быстрее. Чтение наизусть перед одноклассниками позволяет педагогу осуществлять постоянный контроль за овладением культуры речи. Важен и момент выбора материала (стихов, песен). Прежде, чем остановиться на каком-либо конкретном произведении того или иного автора (в данном случае Г. Остера), педагог на уроках читает детям несколько произведений, принадлежащих перу разных авторов, обсуждая с детьми их достоинства, особенности. Такая работа способствует сплочению коллектива, стиранию возрастных барьеров, (в этом возрасте разница в 1-2 года очень ощутима), воспитанию литературного вкуса.

7. “Елки-палки”

Детям предлагаются для игры следующие предметы: гимнастические палки, мячи, обручи, скакалки. При их помощи просят создать “лес”, “паровоз”, какое-либо место действия, объект и тому подобное. Разрешается дудеть, прыгать, лежать на полу, подражать ветру и так далее. Важно, чтобы создание общего места действия или предмета захватило всю группу, чтобы никто не остался безучастным к происходящему. Педагог следит за пластическим выражением эмоций, за жестом, направляя детей к работе “от плеча”, а не “от локтя”.

8. Цирк

Традиционное для русской актерской школы упражнение. Применительно к младшей возрастной группе, важно помочь детям почувствовать важность и значимость выхода “на арену”, создать атмосферу приподнятой торжественности, праздника. “Цирк” – прекрасная форма для проведения контрольного урока в конце учебного года.

9. “Баранья голова”.

Игры, которые развивают и помогают концентрировать внимание. Также – традиционные упражнения. Применительно к младшим школьникам, лучше использовать **Баранью голову**, игру, в которой каждый произносит одно произвольно придуманное слово, повторив предварительно все слова, придуманные другими участниками. В случае, когда чье-либо слово забыто, надо произнести: “баранья голова”, после чего продолжить перечисление. Побеждает самый внимательный и самый памятный участник. Любопытно, что игра прекрасно развивает ассоциативную память, слова ассоциируются с людьми, их произносившими, что является дополнительной подсказкой в игре.

10. Тепло –холодно

Музыкальная игра, тренирующая внимание. По мере приближения к спрятанному педагогом предмету, музыка меняет свой характер (из мажора – в минор, убыстрение, замедление темпа и т.д.). Ребенок сосредотачивает свое внимание параллельно на двух объектах (предмет поиска и звучание музыки). Это дает дополнительный эффект в деле развития внимания и музыкального слуха.

11. Люди – самолеты, люди – мотоциклы.

Упражнение очень полезно для развития дыхательного аппарата. Кроме того, оно важно в воспитании у ребенка чувства группы, партнерства и дает возможность изменения отношения к объекту.

Группа становится по кругу, и преподаватель, играющий роль руководителя полетов (заездов мотоциклистов), подает команды: “на взлет”, “выезжайте на рулежную дорожку”, “взлет”, “набор высоты” и т.д. У всех участвующих в игре предполагается один тип самолетов (спортивные, грузовые, военные и т.д.). Исходя из этого, ученики голосом воспроизводят звук моторов этих машин. В зависимости от высоты и типа самолета дети ведут себя соответственно в “полете”. “Диспетчер” просит “самолеты” развернуться, увидеть аэродром посадки, “приземлиться” и выключить “двигатели”.

12. С миру по строчке...

Каждому ученику дается по порядку строчка из стихотворения или басни, известной всему классу. Задача группы – составить из этих последовательных строчек рассказ, смысл которого меняется в зависимости от задания педагога (группа – прокурор, адвокат героя и т.п.). Дело не в том, чтобы выстроить интонацию, а в том, чтобы на действие, заданное преподавателем, каждая строчка была бы нанизана, как бусинка на нить. Это дает возможность не только физически ощутить “вкус” действия, но и, с изменением задания, прикоснуться к очень важному понятию – интерпретации. Впоследствии, произведения, сыгранные в таком ключе могут быть вынесены на контрольный урок.

13. С днем рождения!

День рождения каждого ученика класса является праздником для всех. Вот почему очень важно приучить группу к тому, что накануне дня рождения кого-либо из класса все готовят творческий подарок, не связанный с приобретением дорогостоящих игрушек. Это могут быть песенка, танец, стихотворение, новое упражнение, в центре которого должен быть новорожденный. Педагог не должен контролировать подготовку поздравлений явным образом, и даже в случае неуспеха какого-либо поздравления, должен поддержать их усилия и поблагодарить за самостоятельность в работе. Дело в том, что самостоятельная работа на сцене, пусть несовершенная, часто приносит больше пользы, чем многие упражнения, ибо в ее основе лежит яркое индивидуальное желание что-то сделать самому. Это следует приветствовать самым активным образом.

Упражнения для развития хорошей дикции (из программы курса «Театр» для начальной школы И.А. Генералова)

Тренинг гласных звуков

- Произнеси ряд гласных, ставя под ударение один из звуков.

И Э А О У Ы И Э А О У Ы

И Э А О У Ы И Э А О У Ы

И Э А О У Ы И Э А О У Ы

- С помощью ряда гласных попытайся задать вопросы, делая ударение поочерёдно на каждом звуке.

Вопрос	Ответ
И Э А О У Ы?	И Э А О У Ы.
И Э А О У Ы?	И Э А О У Ы.
И Э А О У Ы?	И Э А О У Ы.

И СТАЛО ТИХО.