

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского творчества»**

ПРИНЯТА на заседании
педагогического совета МБУ ДО ДДТ
«04» мая 2020 г.
Протокол № 5

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа художественной направленности
образцового самодеятельного коллектива
театральной студии**

"ВДОХНОВЕНИЕ"

**Возраст учащихся: 7-18 лет
Срок реализации: 5 лет**

Автор программы:
Романычева Наталья Валерьевна,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

**г. Гаврилов-Ям
2020 год**

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

1. Пояснительная записка	стр. 3
2. Цель и задачи программы	стр. 14
3. Содержание программы	стр. 15
4. Планируемые результаты	стр. 31
5. Формы контроля и аттестации	стр. 33
6. Календарные учебные графики	стр. 37
7. Условия реализации программы	стр. 42
8. Методические материалы	стр. 42
9. Список литературы	стр. 46
10. Приложения	

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учреждение дополнительного образования призвано способствовать всестороннему удовлетворению интересов и склонностей детей, приобретению профессиональных знаний, совершенствованию умений и навыков, овладению культурными навыками общения, воспитанию общечеловеческих ценностей, социальной адаптации в современном обществе. Учреждение дополнительного образования в большей мере, чем другие детские учреждения, способно воспитать и развить ребёнка, как личность. Ведь именно сюда он приходит по своему желанию; именно здесь ребёнок пытается самореализоваться, приобрести желаемые и необходимые ему знания и умения.

Личность ребёнка – это удивительный и сложный мир, красочный и многообразный. Современные требования к ребёнку высоки. Не следует забывать и то, что мы, педагоги, в ответе за то, какими они вырастут сегодняшние дети, что пронесут в душе через всю жизнь и чему будут учить своих будущих детей, каким будет мышление детей, и какие поступки они будут совершать в дальнейшем.

«Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, - от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш.» (В.А.Сухомлинский, с.12)

Процесс духовного и нравственного роста происходит во внутреннем мире человека и почти не заметен извне. Постепенно открывается сердце и ум ребёнка для принятия внутреннего осознания прекрасного. Вот почему необходимо заниматься с детьми искусством мышления. Тогда, как говорил Платон, можно будет от красивой мысли придти к красивой жизни, а от неё к абсолютной красоте. Духовная жизнь ребёнка полноценна лишь тогда, когда он живёт в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без этого он – засушенный цветок (В.А.Сухомлинский, с.86).

В.А.Сухомлинский писал: «Дорогой друг, молодой воспитатель, если Вы хотите, чтобы воспитанник ваш стал умным, любознательным, сообразительным, если у вас есть цель утвердить в его душе чувствительность к тончайшим оттенкам мыслей и чувств других людей, - воспитывайте, пробуждайте, одухотворяйте, вдохновляйте его ум красотой слова, мысли, а красота родного слова, его волшебная сила раскрывается, прежде всего, в сказке.»

«Держа в руках скрипку, человек не способен совершить плохого», - гласит старинная украинская мудрость, приписываемая замечательному мыслителю Григорию Сковороде. Зло и подлинная красота несовместимы. Одна из важных задач воспитателя состоит в том, чтобы, образно говоря, дать в руки каждому ребёнку скрипку, чтобы каждый чувствовал, как рождается музыка. (В.А Сухомлинский, с.163)

Учреждения дополнительного образования имеют возможность создать благоприятные условия для творческой самореализации всех детей, при этом концентрировать внимание на индивидуальности каждого из них, ориентировать свою деятельность на свободно возникающие и растущие в процессе познания интересы к разным сферам жизни.

Творчество можно определить как процесс создания принципиально нового. Суть творчества – не в приспособлении к сложившимся и ставшим привычными условиям, но в их преобразовании, в новом, неожиданном взгляде на привычные обстоятельства. Как правило, истинное творчество предполагает синтез различных наук.

Индивидуально-личностная основа деятельности учреждений дополнительного образования позволяет им удовлетворять запрос конкретных детей, используя потенциал их свободного времени.

«В любом человеке могут расцвести сотни неожиданных талантов и способностей, если ему просто предоставить для этого возможность» (Д.Лессинг) (Лопатина, с.23). А гениальный поэт Уолт Уитмен, живший в Америке больше века назад, написал, обращаясь к современникам, следующие строки: «Ты так же талантлив, как и каждый из нас. Ни у кого нет таких дарований, которых бы не было у тебя; ни такой красоты, ни такой доброты, какие есть

у тебя; ни дерзанья такого, ни терпенья, какие есть у тебя и какие других наслаждения ждут – такие ждут и тебя» (Воскобойников В.Н., с.5)

Любое учреждение, призванное обеспечить использование развивающего потенциала свободного времени ребёнка, может и должно рассматриваться как многоуровневая система взаимодействия юного человека с окружающим миром. Только такой подход непременно ставит в центр образовательных систем самого ребёнка, его интересы, потребности, нужды. В результате должны быть созданы условия, позволяющие развивавшейся личности умножать собственные жизненные силы высвободить свой творческий потенциал, осознавать себя творцом собственной судьбы.

Важнейший показатель успеха педагогического процесса в дополнительном образовании - это развитие детей, их способностей, увлеченности и достижений, их радость от полноты ощущений своих сил, возможностей и приближения осуществившейся мечты, от того, что рядом - единомышленники и друзья, от предчувствия большого успеха на пороге к самостоятельной, взрослой жизни, от узнавания себя и окружающего мира.

Достижению этого успеха могут способствовать занятия детей театральной деятельностью.

Воспитанный театром человек, вырастает душевно более тонким, чутким к искусству, природе, переживанию других людей. Кем бы ни стал в будущем ребёнок, театральная деятельность для него останется увлекательной работой тесно спаянных друг с другом людей, моделью жизни.

Театр – это сложный вид искусства, вмещающий в себя все виды творчества: искусство актёрского мастерства и художественного слова, музыку и танец, техническое творчество и живопись. Театр – искусство комплексное, а театральная деятельность - деятельность коллективная, где нет больших и маленьких ролей, а есть единый пульс спектакля, которому подчинены все участники. Театр учит пониманию людских поступков и жизненных целей по высокому счёту. Человек, любящий театр, любящий искусство и вносящий в него свою посильную лепту никогда не будет одинок. Искусство воздействует не только на разум, но и на формирование гармонии его с чувством, видением, оценкой всего вокруг. Без этого не возможна активная жизненная позиция в современном мире.

Дополнительная общеобразовательная программа театральной студии «Вдохновение» направлена на формирование творческой личности, ориентированной на нравственные ценности и адаптирование в современном обществе.

При этом сохраняются и развиваются индивидуальные черты и способности каждого ребёнка, приобретаются навыки общепринятых форм поведения, совершенствуются познавательные функции и навыки общения.

Программа театральной студии даёт возможность приобщения ребёнка к искусству, возможность самовыражения и самопознания; научиться думать и анализировать, управлять своими эмоциями и сделать свой досуг увлекательным, познавательным и незабываемым.

Театр – это жизнь, перенесенная на сцену, со своими законами, конфликтами и характерами. Научившись распознавать добро и зло в условиях театрального действия, этот опыт легко применить и в жизни, не созерцать жизнь, как зритель, а стать её активным участником и создателем. Театр объединяет в себе все виды искусства, что даёт возможность говорить с детьми не только о его истории, но и живописи, об архитектуре, истории костюма и декоративно-прикладного искусства.

Работа над спектаклем объединяет детей, даёт понятие о чувстве партнёрства, взаимовыручки, снимает скованность, ускоряет процесс овладения навыками публичных выступлений, помогает перешагнуть через «я стесняюсь», поверить в себя.

Композиция создаётся детьми в основном для зрителей – детей. Поэтому в зале царит особая атмосфера доверия ко всему, что происходит на сцене. Она объединяет исполнителей и зрителей в едином творческом порыве.

Главным результатом деятельности детской театральной студии «Вдохновение» является сам процесс, путь поиска, по которому педагог идет со своими воспитанниками. Держать, творить вместе с детьми, искать ответы на волнующие вопросы, не бояться их задавать – главное условие, при котором возможен творческий процесс в искусстве, имя которому театр.

Идея самовыражения и самоутверждения – главная в деятельности детского театрального коллектива.

Программа театральной студии предполагает:

- работу педагога с детьми, направленную на получение ребёнком знаний, умений и навыков, социального опыта в творческой деятельности;
- формирование и развитие личностных качеств ребёнка;
- творческое сотрудничество детей и педагогов;
- заинтересованность родителей в творческом самовыражении ребёнка;
- развитие творческого потенциала и приобретение навыков сценического мастерства;
- приобретение навыков самостоятельной творческой деятельности.

При разработке и модификации программы использованы следующие нормативные документы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ);
- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р);
- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ от 03.04.2012г.);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008);
- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», представленные в Письме Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242
- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14;
- Устав МБУ ДО ДДТ;
- Положение о ДООП МБУ

Направленность программы – художественная.

Тип программы – модифицированная.

Уровень программы – продвинутый, т.к. содержание программы имеет профориентационный характер.

Актуальность программы

Детский интерес к театральному творчеству никогда не иссякал. Каждый человек – в душе своей артист, а тем более ребёнок, душа которого открыта, а любознательность широко распахнутых глаз бесконечна.

В жизни человеку приходится играть огромное количество ролей: родителя, друга, сослуживца и даже врага. Ребёнок, вступая в общество, тоже вынужден играть. Дома – он ребёнок, в школе – ученик, друг; и не всегда постигнешь внутренний мир ребёнка, зная его только в одной из ролей. Следовательно, игра, актёрство, перевоплощение, то есть то, на чём основана театральная деятельность, знакомы и близки с детства каждому.

Обучение театральному искусству, как искусству синтетическому, является одним из средств воспитания подростка. Через театральную игру происходит осознание человеком

существования своего «Я» в мире и обществе себе подобных, складывается система отношений к миру и с миром, к себе и с самим собой, формируется система деятельности осуществляемых социальных ролей. В процессе занятий происходит формирование способности подростка «прочтения» и рефлексивного управления жизненной ситуацией межличностного взаимодействия по аналогии с художественным текстом. Увеличивается диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, освоения способов создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия. Творчество дарит человеку прекрасную возможность выразить себя, выразить своё отношение к окружающим людям, и миру в целом.

В последние годы чётко прослеживается тенденция к созданию таких театральных коллективов, где дети находили бы возможность в любом возрасте удовлетворять свой интерес к театру и проявить творческую, художественную одарённость в практической театральной деятельности. В основе программы лежит обучение технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей. Но не менее важным является развитие познавательных и творческих способностей ребёнка, навыков самостоятельной работы и творческой деятельности, его личностное становление. В процессе обучения через игру ребёнку предоставляется возможность попробовать свои силы в самых различных видах деятельности, в самых различных социальных ролях. Занятия в театральной студии – прекрасная возможность раскрытия творческого потенциала ребёнка, «проигрывания» социальных ролей, сюжетных линий и, конечно же, прекрасная школа общения, благоприятные возможности и условия для самоопределения, самоутверждения, самовыражения и самореализации.

Театральный коллектив даёт возможность каждому ребёнку постичь азы актёрского мастерства и сыграть на сцене свою «звёздную» роль, в которую он сможет вложить весь свой талант, свою фантазию и свои надежды.

Таким образом, содержание программы имеет тесную связь с социальным миром, его установками и современными требованиями. Этим определяется **актуальность** создания данной дополнительной образовательной программы.

Отличительная особенность программы

Формой творческого объединения, в котором реализуется данная образовательная программа, является театральная студия. Спецификой данной формы организации творческого объединения является:

- принадлежность к театральному искусству;
- основной целью деятельности является развитие творческих способностей детей, выявление ранней творческой одарённости, её поддержка и развитие;
- углублённое изучение содержания основного предмета и смежных, сопряжённых с ним;
- эффективное сочетание экспериментальных (развитие творческих способностей детей) и практических (постановка спектаклей) педагогических задач и форм работы с детским коллективом;
- сложившаяся система деятельности по демонстрации детских практических достижений;
- высокое качество творческого «продукта» детей;
- организация всего творческого процесса лежит на плечах одного педагога-режиссёра, который должен уметь преподавать театральные предметы (актёрское мастерство, сценическую речь, сценическое движение);
- каждый обучающийся становится вовлечённым в продуктивную творческую деятельность, где он выступает, с одной стороны, в качестве исполнителя, а с другой стороны – в качестве художника по костюмам, композитора, гримёра, художника-декоратора, звукорежиссёра, сценариста-драматурга;

- структура постановочных занятий остаётся без изменений в течение всех лет образования, а меняться будут авторы и названия пьес в зависимости от возрастающих актёрских компетенций обучающихся.

Педагогическая целесообразность программы

Театральная студия является не только начальной ступенью театрального образования, но и эффективной формой общего и эстетического развития подростков и молодёжи. Это прекрасные условия воспитания, гармоничного развития и становления личности, формирования индивидуальности в процессе практической театральной деятельности. Театральное искусство воспитывает эстетически, нравственно, приобщая к красоте, обогащает эмоциональный, духовный мир, помогает определить обучающимся свою гражданскую позицию.

Адресат программы

Программа рассчитана на детей младшего, среднего и старшего школьного возраста от 7 до 18 лет. Количество обучающихся в группах – 12 - 15 человек.

Принцип набора добровольный: дети приходят в студию с целью удовлетворения своих интересов и развития природных задатков, испытывая потребность в творческой самореализации.

В начале творческой деятельности у обучающихся выявляются творческие способности и задатки, чувство ритма, артистизм. Не малое значение при поступлении имеют сценическое обаяние, умение внутренне «собраться», осмысленность исполнения, раскрепощённость, элементы импровизации. Полученные данные заносятся в таблицу входного контроля, и по окончании определённых этапов обучения отслеживается их развитие.

Формы обучения и виды занятий

Основным и основополагающим репертуаром детской театральной студии «Вдохновение» является сказка.

Сказка - одна из первых сфер творчества, в которой ребёнок утверждает свои способности, познает себя, переживает чувства гордости от того, что он что-то создаёт. Сказка – одна из самых доступных форм для ребят. Свобода передвижений, превращений, действий сказочного мира облегчает ребёнку словесное творчество. За многовековое существование в сказке выработались и закрепились свои нормы живого речевого стиля, утвердилась особая произносительная культура устной речи с её ритмическими, рифмованными благозвучными выражениями, проявляющимися в присказках, присловьях, прибаутках, уподоблениях, крылатых выражениях и поучительных речениях.

Сказка – школа народного красноречия. Жизнеутверждающая идея сказок, их оптимизм вызывает у детей ответные чувства. Сказка покоряет богатством вымысла, своими образами, удивительным переплетением фантастического и реального. Сказки составляют для ребёнка особый мир, который дети воспринимают активно. В структуре сказки ребёнок видит структуру собственного воображения, и что он в то же время его в себе развивает, создавая одно из необходимейших средств познания мира, овладения реальностью. Следовательно, сказка – средство приобщения ребёнка к жизни людей, к миру человеческих судеб, к миру истории. «Сказка – это зернышко, из которого прорастает эмоциональная оценка ребёнком жизненных явлений», писал В.А.Сухомлинский, который придавал огромное значение школьному творчеству, словотворчеству.

Новизна программы

Курс программы обучения в театральной студии «Вдохновение» предполагает 5 ступеней:

- «Шаг за шагом»;

- «Дорогою знаний»;
- «От вдохновения к творчеству»:
- «Хочу, могу, умею!»
- «Моё вдохновение»

Каждая из ступеней преследует определённую цель, которая достигается путём решения конкретных практических задач.

Программой предусмотрено, что каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любой из представленных ступеней обучения, которое реализуется через организацию условий и оценку возрастных особенностей и степени изначальной готовности обучающегося к освоению содержания и материала заявленной ступени программы.

В зависимости от специфики контингента творческого объединения и пожеланий обучающихся программой предусмотрена возможность вариативности тематического содержания и продолжительности изучения отдельных тематических блоков, которая отражается в соответствующей рабочей программе.

Новые требования к дополнительному образованию нацеливают проектировать образовательные программы как средство развития познавательной мотивации, способностей ребёнка, приобщения его в процессе совместной деятельности со сверстниками и взрослыми к общечеловеческим ценностям, возведение базиса личностной культуры.

Основными направлениями образовательной программы являются:

- актёрское мастерство;
- работа над совершенствованием речевой функции;
- сценическое действие;
- сценография;
- хореография;
- осуществление режиссёрского замысла через постановку спектакля;
- грим, как средство перевоплощения и создания образа;
- музыкальное и декоративное оформление спектакля;
- театрализованные игры;
- психологические игры и тренинги, как средство самопознания;
- развитие познавательных и творческих способностей;
- приобретение детьми собственного режиссёрского опыта;
- организация досуговой деятельности.

Театр – синтез многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. К ним принадлежат литература, живопись, архитектура, музыка, вокальное искусство, искусство танца и т.д.

Но в числе этих искусств находится одно такое, которое принадлежит только театру. Это – искусство актёра. Актёр неотделим от театра, и театр неотделим от актёра. Актёр является главным носителем специфики театра. Актёр одновременно творец и инструмент своего искусства, а осуществляемые им действия служат ему материалом для создания образа. То есть, мы имеем право сказать, что действие – основной материал театрального искусства. Иначе говоря, театр – это такое искусство, в котором человеческая жизнь отражается в наглядном, живом, конкретном, человеческом действии.

Сложность сценического действия в том, что оно является таким же логическим и целенаправленным, как и в жизни, но протекает в условиях вымысла. Это доставляет большие трудности ребятам, которые не владеют навыками действия на сцене, мешает активно развивать свои творческие способности. Благодаря специально подобранным упражнениям, близким по характеру детским занятиям, дети приобретают практические навыки и умения правдиво действовать в вымышленных условиях и тем самым подготавливают себя к работе

над воплощением. Они важны не только для овладения исполнительскими умениями, но и для воспитания качеств творческой личности.

В основу воспитания самодеятельного актёра в театральной студии «Вдохновение» положена система К.С.Станиславского. Но его «система» слишком объёмна для использования её в детском театральном коллективе. Педагогические режиссёрские открытия К.С.Станиславского во всей их целостности и объёмности – фундамент, на котором единственно продуктивно может строиться и режиссура, и педагогика театра, где играют дети. Понимание «системы» упрощается до одной простой формулы: «Я действую в предлагаемых обстоятельствах».

Формулу метода можно развернуть в несколько ключевых принципов:

- действие – язык театрального искусства;
- внимание, воображение, свобода и действие – важнейшие и взаимообусловленные элементы «системы»;
- действие всегда целенаправленно и результативно;
- действие – единый психофизический процесс, следовательно, действие – путь к чувству;
- действие может совершаться только здесь, сейчас и впервые;
- овладение логикой действий героя – путь к перевоплощению;
- личностный характер действия – также путь к перевоплощению;
- творчество артиста возможно только в предлагаемых обстоятельствах и только в сфере воображения.

Ни один из этих принципов не может быть опущен и проигнорирован в процессе педагогической и режиссёрской работы по методу физических действий. Только реализация всех этих принципов одновременно в любом упражнении и любой законченной работе приведёт к подлинности творчества.

Подбираются упражнения простые, доступные, наглядные и в то же время имеющие далекую перспективу. Упражнения тренируют в будущем актёре качества, необходимые при работе по этому методу: умение переводить решение актёрской задачи в непрерывную линию действия; умение выстраивать и реально осуществлять её на сцене; умение не пропускать ни одного звена в цепочке логических действий; умение менять логику поведения в зависимости от изменения предлагаемых обстоятельств; умение выстраивать сквозное действие, направленное к сверхзадаче; умение подлинно, сиюминутно действовать на сцене и т.д.

Способность к творчеству на сцене требует самого тщательного развития, её надо растить бережно и скрупулезно. Проявления такого творчества на первых порах, как правило, неуклюжи, примитивны – этого не нужно пугаться. Процесс обучения является процессом развития личности обучающегося, более полным раскрытием его индивидуальности, стимулированием его самостоятельного творчества.

В процессе работы изменяется степень сложности материала, усложняются задачи и цели, принципы же подхода к материалу и овладения им остаются неизменными.

К.С.Станиславский выделяет в работе актёра два основных этапа: работа над собой и работа над ролью. Спецификой первого этапа является овладение творческими положениями метода на самом простом, элементарном уровне. Здесь речь идет о «возвращении» человека к себе, об активизации фантазии и воображения, об обретении свободы. Но всё равно это должно быть обязательно творчеством – в том минимальном объёме, на который способны обучающиеся.

Основой метода физических действий стало осознание К.С.Станиславским психофизического единства действий. Психическое и физическое существует в человеке в неразрывном единстве, и такое единство лежит в основе человеческой природы. Проявления человека в объективном мире осуществляется посредством воздействий его на этот мир.

Следовательно, все человеческие действия эмоционально окрашены. Подлинно действуя, человек (актёр) подлинно чувствует. Действие оказалось опосредованным путём к чувству.

Главное оружие режиссёра – конфликт. В методике физических действий конфликт есть противодействие людей в борьбе за свои цели, интересы и т.д. Противодействие просто складывается из действий, а разрешается или выливается в событие. Обязанность режиссёра состоит в следующем: найти конфликт везде и всегда, в любом эпизоде пьесы. Противодействие не может быть без взаимодействия. Поэтому общение – взаимодействие есть элемент «системы». Действие лежит в основе общения и в основе построения конфликта. Личностно действовать на конкретного живого человека-партнёра каждую секунду своего пребывания на сцене – это обязанность актёра школы К.С.Станиславского. Такое умение должно войти в плоть и кровь обучающихся, стать их естественной необходимостью.

Актёрский тренинг, разработанный на основе открытий К.С.Станиславского, построен по принципу развития живой жизни: от клетки до сложного организма, от зёрнышка до взрослого растения. Тренинг построен по принципу: от невозможного, нереального – к себе реальному. Нужно, чтобы ребёнок почувствовал суть – действовать в вымысле. (см. Приложение №1)

«Моё воображение мной же играет» – это важный момент. Актёр и инструмент, и творец одновременно.

В тренинге намечены три основных направления:

1. Работа с «глиной». Мы начинаем лепить придуманные нами образы. Здесь «скульптор» – один ребёнок, а «глина» – другой. Мы лепим образы, выраженные через статичные фигуры, а затем они оживают.
2. Выращивание живого. Из собственного тела, превратившегося в зерно, мы выращиваем микробы, цветы, человека.
3. Работа по заданиям, которые нужно моментально выполнить.

Основные качества, которые необходимо развивать у детей, выходящих на сцену, – это внимание, свобода и воображение. Они понадобятся им в любой сфере деятельности, особенно в учёбе. Театральные занятия помогут развить и укрепить эти качества, сделать их привычными.

Подлинно действующий на сцене ребёнок – основа будущего спектакля.

Формы обучения и виды занятий

Формы обучения:

- групповые (работа в малых группах), где проходит система тренингов, репетиционная и подготовительная работа;
- коллективные – показ спектакля всем составом театра-студии;
- индивидуальные занятия (в том числе малой группой) для работы над ролью, формирования индивидуального чтецкого репертуара.

В основе организации образовательного процесса детской театральной студии «Вдохновение» лежит процесс интеграции учебной и досуговой деятельности, где педагог выступает в роли партнёра, советчика, друга и единомышленника. Главным условием на занятии является создание дружеской, доверительной, творческой атмосферы. Часто занятия организуются в нетрадиционной форме, где один вид деятельности сменяет другой и предполагает активное участие детей в реализации поставленных задач, приобретение ими необходимых ЗУН.

На занятиях используются следующие **формы**:

- беседа,
- диалог,
- тесты,
- игры,
- мастер-класс,

- репетиции;
- тренинги;
- разминки;
- упражнения;
- занятие-постановка,
- творческий конкурс,
- творческое обсуждение,
- творческий суд,
- чтение и просмотр сказок и спектаклей,
- просмотр видеоматериалов,
- творческая мастерская,
- экскурсия в театр,
- индивидуальные занятия,
- театрализованные и развивающие игры,
- этюдная деятельность,
- самостоятельное творчество,
- индивидуальная работа над ролью,
- индивидуальные занятия по речи и актёрскому мастерству,
- коллективная творческая деятельность;

Детство имеет свои колоссальные преимущества, которыми необходимо дорожить, ибо никакая другая пора в человеческой жизни их не восполнит. И важнейшим источником духовного обогащения, фактором психического развития, важнейшим средством физического мужания ребят в детстве является игра.

Ребёнок имеет лучшую из возможностей проявить себя, реализовать свои способности в любимых забавах. Ребёнок – существо играющее. Он развивается, играя. Он играет, развиваясь.

Игры детей – самая свободная, естественная деятельность, в которой они сами осознают, изучают внешний мир, где они проверяют, подвергая анализу, накопленную информацию о жизни. Игра претендует на равную с подлинным искусством роль в воздействии на человека, формировании личности ребёнка.

Игра – один из главных элементов театрального искусства, и одна из её форм – театрализованные игры.

Через любимую деятельность детей – игру – можно помочь ребёнку сформироваться интересной и неординарной личностью. Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берёт на себя обучающийся, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, свои умения, знания и фантазию. В результате у детей развивается ассоциативно-образное мышление, формируется нравственная и эстетическая позиции.

Упражнения для развития речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат обучающегося. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает им лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений при создании образов. Театрализованные игры позволяют ребятам с большим интересом и лёгкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои промахи и ошибки других. Ребёнок становится раскрепощеннее, контактнее, учится чётко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир (приложение №3).

Примерная структура занятия в театральной студии

Занятия в театральной студии необычные, проводятся эмоционально и увлекательно. Каждое занятие обязательно несёт в себе какой-то новый элемент познавательной деятельности, упражнения, задания или игры. Если задание оказалось сложным для детей, то оно заменяется на более лёгкое, чтобы к нему вернуться на другом этапе. Статичные упражнения чередуются с подвижными, познавательная деятельность с игровой.

Независимо от этапа работы над спектаклем, три составляющие занятия должны оставаться неизменными:

- разминка, речевой, пластический и психофизический тренинг;
- репетиционная или творческая деятельность;
- театрализованные и развивающие игры.

Это является необходимым условием готовности воспитанников к включению в творческий процесс перевоплощения.

ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ

Каждый ребёнок обладает только одному ему присущими особенностями познавательной деятельности, эмоциональной жизни, воли, характера, поведения, каждый требует индивидуального подхода, основанного на хорошем знании и понимании психологических закономерностей формирования его личности. Поэтому педагог должен быть в какой-то мере и психологом, уметь разобраться в яркой индивидуальности детей, учитывать их индивидуальные особенности при организации образовательного процесса.

Психологические особенности младшего школьника

Младший школьный возраст (9 -11 лет) соответствует годам обучения в начальных классах.

Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода "созерцательной любознательностью". Наиболее характерная черта восприятия – его малая дифференцированность, слабость углубленного и целенаправленного анализа при восприятии.

Для восприятия их характерна ярко выраженная эмоциональность, в первую очередь воспринимаются те объекты, которые вызывают непосредственную эмоциональную реакцию.

Основной особенностью является слабость произвольного внимания. Значительно лучше развито непроизвольное внимание: все новое, неожиданное, интересное привлекает само собой, без усилий с их стороны.

У младших школьников более развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая. Они лучше, быстрее запоминают и сохраняют в памяти конкретные сведения, предметы, факты.

Воображение – один из важных психических процессов. Совершенствуется воссоздающее воображение, связанное с представлением ранее воспринятого или созданием образов в соответствии с описанием, схемой, рисунком и т.д. Творческое воображение как создание новых образов, связанное с преобразованием прошлого опыта, соединением впечатлений в новые комбинации также получает дальнейшее развитие.

Хотя младший возраст и не является возрастом решающих сдвигов в развитии личности (как подростковый), тем не менее, в этот период достаточно заметно происходит формирование личности. Закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение нравственных норм и правил.

Характер в младшем возрасте только начинает складываться. Прежде всего, это импульсивность (склонность незамедлительно действовать под влиянием побуждений, не подумав), общая недостаточность воли (не умеет преодолевать трудности), капризность, упрямство.

Однако, младшие школьники отзывчивы, любознательны, доверчивы, подражают взрослым, очень эмоциональны.

Податливость, доверчивость, известная внушаемость, склонность к подражанию – на все это нужно опираться в работе.

При организации работы с младшими школьниками в студии нужно учитывать указанные особенности. Выбирать посильные изделия, постепенно увеличивая долю самостоятельности. Учить доводить начатое дело до конца, терпеливо объяснять причины неудач и преодолевать их.

Психологические особенности подростка

Подростковый возраст (10-11 до 15 лет) считают переломным. В течение этого периода происходит своеобразный переход от детского к взрослому состоянию, происходит перестройка психических процессов, деятельности личности школьника.

Подростки проявляют редкость, грубость, упрямство, недисциплинированность, необъяснимую обидчивость.

Характерна для этого возраста потребность в самовыражении, она проявляется у подростка в повышенном интересе и уважении к себе, стремление отстаивать свое мнение, защититься от грубости в обращении с ним ответной грубостью, но отнюдь не молчаливым смирением.

Потребность в равноправном общении со взрослыми выражается в протесте против приказных форм разговора с ним. С подростком лучше разговаривать тоном убеждения, совета, просьбы.

В организации работы с подростками надо больше полагаться на их самостоятельность, активность, инициативность, освобождать их от ненужной опеки, назойливого контроля.

Формы работы с родителями

Неотъемлемой частью работы педагога дополнительного образования является использование в своей практике потенциала родителей, т.к. при умелой организации взаимодействия родители могут стать главными союзниками. Именно они как никто другой заинтересованы в развитии своего ребёнка, именно им в первую очередь необходимо показывать результативность посещения ребёнком того или иного объединения.

Каждый взрослый мечтает видеть своего ребёнка талантливым, умным, удачливым, а самое главное – счастливым! Счастье многогранно и многолико, но невозможно быть счастливым, не имея развитого эстетического вкуса, стремления к созиданию, гармонии, желания творить прекрасное.

Учить этому человека следует с раннего возраста, развивая образное восприятие и творческое воображение, а если занятие – увлекательное путешествие, то восторженные глаза ребёнка будут великой наградой взрослому.

В школе чаще всего проводятся родительские собрания. В системе дополнительного образования родительское собрание должно иметь нетрадиционную форму, например – в форме диалога. Заранее оформляются приглашения, которые могут изготовить дети на занятии. К подготовке собрания также нужно подключить детей, показать творческий отчёт.

Чаще в системе дополнительного образования используется индивидуальная работа с родителями (индивидуальное консультирование). В беседе с родителями педагог знакомит их с программой обучения, выражает позитивное отношение к ребёнку, выслушивает мнение родителей. Совместно с родителями можно обсудить и негативные явления в личности ребёнка, подумать над выбором наиболее эффективных мер воспитательных воздействий.

Очень важно убедить родителей в том, что ребёнок, хоть ещё мал, тянется к прекрасному, его трудно обмануть, убедить принять уродливое за красивое. Роль родителей – не допустить создания ребёнком «промежуточных» работ, сделанных кое-как, которые он с лёгкостью может выбросить. Выделить место для работ ребёнка, оценить труд ребёнка по достоинству, похвалить его – вот главная задача родителей.

Педагог должен объяснить родителям, как важно с их стороны внушить веру в своего ребёнка, признать его творческие способности. Всё это утверждает ребёнка как личность, помогает вырасти уверенности в своём Я («Я могу! Я умею! У меня всё получится!»).

Наиболее эффективной формой работы с родителями являются Дни открытых дверей, во время которых проводятся открытые занятия. Родителям объясняется цель и задачи занятия, на что обратить внимание. По ходу занятия можно подключать и родителей, а в заключение дать им возможность поделиться впечатлениями.

Заочной формой общения с родителями является письменная форма. Педагог может написать благодарность, поздравление с успехами ребёнка, а также дать письменную характеристику успехов.

Ничто так не сплачивает коллектив детей и родителей как творческие формы. Это и проведение общей программы, концерта, поездки, семейных турниров, дней совместного отдыха.

Сотрудничество с родителями включает в себя также такие формы работы, как:

- выступления на мероприятиях и концертах для родителей;
- помощь родителей в изготовлении атрибутов, театральных костюмов и декораций;
- их участие в праздниках, развлечениях, театральных представлениях;
- совместные походы в театр,
- общение через социальные сети,
- частичная материальная поддержка для участия в конкурсах, фестивалях.

От родителей во многом зависит, вырастет ли ребёнок общительным, аккуратным, трудолюбивым и внимательным. Совместные усилия педагога и родителей дадут возможность приблизиться к этой цели.

Объём и срок освоения программы. Программа рассчитана на 5 лет обучения.

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения программы – 792.

- первый год обучения – 144 часа;
- второй год обучения – 144 часов;
- третий год обучения – 144 часов;
- четвёртый год обучения – 180 часов
- пятый год обучения – 180 часов

Режим занятий

Количество занятий в неделю – 2, за год - 72.

Продолжительность занятия в первый год обучения – 2 часа, во второй и последующие года обучения – 2,5 часа (5-6 часов в неделю в соответствии с расписанием). Продолжительность академического часа - 45 минут. После каждого часа – перерыв для отдыха и проветривания помещения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Учреждение дополнительного образования служит для обучения и воспитания детей, организации их досуга, являясь очагом приобщения к культурным ценностям, потребность в которых не удовлетворяется пока существующей системой базового образования; служит воплощению индивидуальных творческих интересов, саморазвитию и личностному росту в социально- и культурно значимых сферах жизнедеятельности общества, способствует становлению творческого потенциала и укреплению здоровья. Отсюда вытекают следующие цели и задачи:

Цель программы: *создание условий для формирования творческой личности ребёнка средствами театральной педагогики.*

Задачи:

образовательные

- ✓ способствовать формированию целостного представления об искусстве;
- ✓ познакомить со спецификой театра, его видами и жанрами;
- ✓ сформировать навыки творческой деятельности;

- ✓ сформировать навыки правильной речи, включая артикуляцию, дыхание, звукообразование, дикцию, интонационные и логические ударения;
- ✓ обучить навыкам грамотной и выразительной речи;
- ✓ формировать мировоззрение.

развивающие

- ✓ развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение;
- ✓ развивать творческий потенциал каждого обучающегося;
- ✓ развивать интерес к театрально-игровой деятельности;
- ✓ формировать навыки межличностного общения со сверстниками и взрослыми

воспитательные

- ✓ воспитывать художественно-эстетический вкус,
- ✓ эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства;
- ✓ воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру;
- ✓ формировать стремление к активному участию в деятельности творческого коллектива;
- ✓ воспитание чувства ответственности перед коллективом;
- ✓ формировать нравственные качества и этическую культуру;
- ✓ воспитывать этические, эстетические и нравственные качества, которые наиболее ценны в человеке.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ «ШАГ ЗА ШАГОМ»

На первом году обучения одним из самых важных критериев оценки педагогом работы воспитанников является естественное и раскованное самочувствие юных актёров на сценической площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в воспитанниках их природной органики.

Итогом творческой работы группы на первом году обучения являются небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера, которые могут быть использованы в мероприятиях, посвящённых самым различным событиям, либо участие в спектакле небольшого формата.

Цель:

Создать условия для развития изначальной природной одарённости обучающихся, обучения элементарным основам по предметам театральных дисциплин, воспитание общей культуры поведения и общения в творческом коллективе.

Задачи:

обучающие:

- научить основам психофизического тренинга;
- научить основам верного дыхания;
- научить оценивать сценические события;
- познакомить с законами выстраивания простейшего сценического действия.

развивающие:

- развивать способность к перевоплощению через создание этюдов;
- развивать навык абстрагирования от окружающей действительности при выполнении сценического действия через психофизический тренинг;
- развивать наблюдательность и память через актёрские упражнения.

воспитательные:

- воспитать навык корректной оценки собственных поступков и поступков других студийцев;
- привить бережное отношение к театральному реквизиту, костюмам, репетиционному помещению и т.д.;
- воспитывать в студийцах творческую потребность постоянного совершенствования актёрской психотехники путём индивидуального тренинга и самовоспитания.

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
«ШАГ ЗА ШАГОМ»**

№ п/п	Тема занятий	Всего часов	Теория (час)	Практика (час)	Форма контроля
1.	Вводное занятие	2	1	1	наблюдение, анализ
2.	Сценография	6	2	4	наблюдение опрос
3.	Мастерство актёра	20	6	14	наблюдение, анализ
4.	Сценическая речь	20	6	14	наблюдение, анализ, самоанализ
5.	Постановочная работа	48	10	52	наблюдение, анализ, самоанализ
6.	Пластика	12	2	8	наблюдение, анализ, самоанализ
7.	Развитие творческих способностей	12	2	10	наблюдение
8.	Творческая лаборатория	12	2	10	наблюдение, анализ, самоанализ
9.	Показательные выступления, концертная деятельность, участие в конкурсах, мероприятиях ДДТ	12	-	12	наблюдение, анализ, самоанализ, итоговый контроль ЗУН
	Итого:	144	29	115	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие

- Игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком», «Автограф» и т.д.
- Ознакомительная беседа о театральном искусстве
- Игра «Импровизированный спектакль».
- Инструктаж по правилам безопасности на занятиях в театре-студии.

2. Сценография

- Знакомство с устройством сценической площадки и зрительного зала.

- Понятия: «сцена», «кулисы», «занавес», «задник», «падуга», «арлекин», «портал», «декорации», «реквизит».
- Знакомство с основными законами сцены.
- «Сценическая этика».

3. Мастерство актёра

- ✓ «Сценическое внимание»
- ✓ «Сценическая вера и чувство правды»
- ✓ «Воображение»
- ✓ «Память»
- ✓ «Восприятие и эмоции»
- ✓ «Общение»

4. Сценическая речь

- ✓ Правила гигиены голоса
- ✓ Способы закаливания голоса
- ✓ Гигиенический и вибрационный массаж лица
- ✓ Дыхание:

- а) Тренируем верное дыхание (упражнения «Мяч», «Резиновая кукла», «Шарик» и т.п.).
- б) Знакомство с понятием «фонационное» (звучащее) дыхание (упражнения «Жилет», «Комар», «Котёнок»).
- в) Тренировка мышц дыхательного аппарата:
 - подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц;
 - дыхательный тренинг.

- Артикуляционная гимнастика:
 - упражнения для языка;
 - упражнения для губ;
 - упражнения для челюсти.

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным увеличением темпа («От топота копыт», «Бык тупогуб», «Шла Саша», «Ткёт ткач ткани..» «Хорош пирожок, внутри творожок» и т.д.)

5. Постановочная работа

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые свободно могли бы стать частью любой концертной программы. Постановочная работа делится на несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом сотрудничестве и заинтересованности обучающихся. При этом, чем более живо и активно будет проходить этот первый этап, тем проще будет строиться дальнейшая работа над уже утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще воспитанникам будет «присвоить» его себе.

Кроме того, возможен вариант участия в малоформатном спектакле.

6. Пластический тренинг

- Знакомство воспитанников с собственным телом: с его анатомией, с его физическими и психофизическими качествами, с его двигательными возможностями, с его проблемами и ограничениями.

- Разминка:

- упражнения по коррекции осанки, коррекции походки;
- упражнения на развитие гибкости и силы (различные виды приседаний, наклонов, прогибаний, поворотов; парные упражнения со всевозможными видами сопротивления партнёра, локомоторные упражнения; упражнения на развитие прыгучести; статистические упражнения; волевая гимнастика);

- упражнения, регулирующие мышечный тонус, позволяющие снимать излишние мышечные напряжения, т.е. развивающие качество, которое в театральной практике называется свободой мышц;
- упражнения, совершенствующие координацию движений.

7. Развитие творческих способностей

Развивающие и массовые игры, театрализованные игры, игры-перевоплощения, игры на воображение и творчество, игры на развитие логического мышления, игры на сочинительство и развитие фантазии и др.

8. Творческая лаборатория.

Самостоятельное творчество, этюдная деятельность, подготовка концертных номеров, «Капустники», театрализованные и ролевые игры, игры на развитие творческих способностей, импровизация, сочинительство, социальные пробы.

9.Посещение театров, групповые мероприятия, показательные выступления, концертная деятельность.

В плане учебной работы предусмотрены посещения театров, как профессиональных, так и детских. Также в него включены групповые мероприятия, направленные на улучшение атмосферы в группе: новогодний огонёк; день Защитника Отечества; Международный женский день; празднование Международного Дня Театра; игровая программа «Каникулы».

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ «ДОРОГОЮ ЗНАНИЙ»

Второй год обучения посвящён в большей степени развитию партнёрских навыков и способностей студийцев. В атмосфере доброжелательного и терпеливого отношения друг к другу формируется чуткость обучающихся к правдивому, целенаправленному действию, к его особенностям, как особенностям мимики, жеста, взгляда, движения, речи. Основной упор идёт на работу над парными и мелкогрупповыми этюдами (3-5 человека).

На этом этапе очень важно, чтобы обучающиеся приобрели навык актёрской “пристройки” к партнёру, чтобы актёры, находящиеся на сценической площадке, в заданных предлагаемых обстоятельствах существовали не раздельно, в разных мирах, а, чувствуя друг друга, сливались воедино в процессе создания органичного, логичного и законченного сценического действия. Работа над любым этюдом может включать в себя распределение функций сочинителя, режиссёра, актёров, декораторов, суфлёров и т.д.

Немаловажным является также продолжение работы над психофизическим и речевым аппаратом студийцев: тренинги в этих двух направлениях не прекращаются, а, наоборот, тяготеют к всё более усложняющимся упражнениям.

На втором году обучения необходимо закреплять и расширять опыт просмотра спектаклей, как профессиональных взрослых коллективов, так и детско-юношеских.

По итогам творческой работы групп второго года обучения, в их репертуаре должен оказаться полноценный, самостоятельный спектакль, созданный силами студийцев и педагога.

Цель:

Создать условия для развития актёрской психотехники обучающихся, обучения технике перевоплощения в процессе работы над ролью, способствовать воспитанию партнёрских отношений в работе студийцев.

Задачи:

обучающие:

- научить студийцев избавляться от неуверенности и страха перед работой в сложных условиях сценического пространства;

- научить выстраивать сценическое действие, как для себя, так и для партнёра;
- научить чуткому отношению к действиям партнёра в рамках сценического действия;
- научить анализировать характер своего героя, его поступки, слова, мотивы;
- научить основам реализации пластического образа персонажа.

развивающие:

- способствовать совершенствованию двигательных навыков, развитию физических возможностей тела, ознакомление с простейшими акробатическими элементами;
- развивать актёрское внимание, воображение и фантазию студийцев;
- развивать творческие способности;
- развивать речевой аппарат обучающихся с помощью речевого тренинга и изучения скороговорок.

воспитательные:

- воспитать чувство ответственности за партнёров;
- привить культуру сценического поведения на сцене и за кулисами;
- воспитать в студийцах чувство взаимоуважения и взаимовыручки.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ «ДОРОГОЮ ЗНАНИЙ»

№ п/п	Тема занятий	Всего часов	Теория (час)	Практика (час)	Форма контроля
1.	Вводное занятие	2	1	1	наблюдение, анализ
2.	Сценография и сценическая этика	8	4	4	наблюдение опрос
3.	Мастерство актёра	20	6	14	наблюдение, анализ, самоанализ
4.	Сценическая речь	20	6	14	наблюдение, анализ, самоанализ
5.	Постановочная работа	56	10	46	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания, итоговый контроль
6.	Пластика	10	2	8	наблюдение, анализ, самоанализ
7.	Творческая лаборатория	10	2	8	наблюдение, анализ
8.	Посещение театров, показ спектаклей, участие в фестивалях, групповые мероприятия	16	-	16	наблюдение, анализ
9.	Диагностическая деятельность	2	-	2	контроль ЗУН, творческий экзамен
	Итого:	144	31	113	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие

• Впечатления обучающихся о каникулах в форме маленького публичного рассказа. Студийцам предлагается создать несколько этюдов на летнюю тематику из реальной или вымышленной жизни.

- Игры на знакомство: «Первая буква имени», «Я никогда не...» и т.д.
- Беседа-опрос по теоретическим понятиям в области театральных дисциплин, которые были пройдены за первый год обучения (входной контроль).
- Инструктаж по правилам безопасности во время занятий.

2. Сценография и сценическая этика:

- ✓ Повторение и закрепление терминологии устройства сценической площадки
- ✓ Закрепление сценических законов
- ✓ Шпаргалки А.Зубкова по мастерству актёра
- ✓ Этическая грамматика по Станиславскому

3. Мастерство актёра

- Психофизический тренинг
- Специфика актёрских задач: цель, приспособление, преодоление препятствий.
- Работа актёра над ролью: словесное действие, логика и образность речи, текст и подтекст, замысел роли и отбор действий, сценическая задача и её элементы, приспособления, сценическое общение
- Изучение понятий:

Актёрская оценка – это способность откорректировать своё поведение по отношению к предмету, партнёру, событию;

Сценическое внимание – активный познавательный процесс, в котором участвуют зрение, слух, осязание, обоняние, как необходимое условие органического действия. Для тренировки этого важного в актёрской работе процесса существует множество различных упражнений, помогающих студийцам научиться удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия.

Сценическое общение – активное взаимодействие исполнителя с партнёром и окружающей средой, в котором участвуют как физическая, так и психическая сторона органики. Темы этюдов даются педагогом на основе простых и понятных воспитанникам примерах.

Приспособление, пристройка – способность найти верное отношение к партнёру или предмету для его изменения, воздействовать на партнёра или предмет в зависимости от поставленной задачи.

Сценическое действие – волевой акт человеческого поведения, направленный на достижение поставленной цели-сверхзадачи.

Конфликт – столкновение противоречий, процесс, движение. Конфликт разрешается через конкретную борьбу в сценическом действии. В свою очередь, сценическое действие не может существовать без конфликта.

- Парные, коллективные этюды.

4. Сценическая речь

- Дыхательный тренинг
- Артикуляционная гимнастика
- Упражнения:
 - а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе;
 - б) на снятие мышечных и психологических зажимов (упражнения «Марионетка», «Взрыв», «Расслабляющий массаж», «Железное тело», «Шалтай-болтай» и т.д.).

- Знакомство с нормами орфоэпии: произношения в русском языке, ударение, сочетание различных звуков, закон редукции произношения безударных гласных, произношение согласных, произношение заимствованных слов. Знакомство с понятием «орфоэпия».

- Работа над скороговорками
- Работа над стихами.

5. Постановочная работа (создание спектакля)

Итогом творческой работы группы второго года обучения является постановка полноценного спектакля.

- выбор репертуара;
- сценическое действие;
- актёрское мастерство;
- предлагаемые обстоятельства, как факт, влияющие на поведение актёра, персонажа;
- целесообразное поведение;
- органичность поведения;
- бессловесные элементы действия;
- препятствия и подробности;
- мизансцена;
- атмосфера;
- темпоритм;
- выразительные средства театра;
- анализ пьесы (тема, идея, конфликт, событийный ряд, сверхзадача);
- анализ речей (зерно образа, характер, значимость, конфликт и взаимоотношения, сквозное действие и подтекст);
- репетиции спектакля:
 - застольная работа (чтение по ролям);
 - репетиции в выгородках;
 - мизансценирование;
 - работа над действенной стороной ролей;
 - работа над речевой стороной роли;
 - поиск выразительных средств;
 - обострение конфликта;
 - введение технических и художественных средств.

6. Пластика

- Равновесие простейшие элементы акробатики (шпагаты, мосты, стойки, перекаты, кувырки, колёса).

- Работа над развитием гибкости, силы и координации движений.

- Упражнения психофизического тренинга:

- *разогревающие* – связанные, как правило, с расчленением опорно-двигательного аппарата на биомеханические звенья и разминкой каждого звена в отдельности;

- *основные* – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом;

- *упражнения на включение воображения* - «превращение комнаты в магазин, бассейн, космический корабль и т.д.». Воспитанники превращаются сами, оживляя, наделяя характером неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая физические действия;

- одиночные этюды по темам:

- этюды на эмоции,
- на выразительность жеста,
- на развитие органики.

7. Творческая лаборатория

Самостоятельное творчество, этюдная деятельность, подготовка концертных номеров, «Капустники», театрализованные и ролевые игры, игры на развитие творческих способностей, импровизация, сочинительство, социальные пробы.

8. Участие в фестивалях, показ спектаклей, групповые мероприятия

В плане этих мероприятий: участие в фестивалях и конкурсах, показ спектаклей, празднование Нового года, празднование Международного Дня Театра, игровая программа «Каникулы», «Выпускной бал» и т.д.

Наряду с этим следует огромное внимание уделять и общему культурному и гражданскому развитию обучающихся, именно поэтому необходимо с самого начала учебного года запланировать просмотр спектаклей самой различной направленности и тематики, а также участие в фестивалях разного уровня по художественному слову.

9. Диагностическая деятельность:

- Контроль ЗУН
- Творческий экзамен
- Планирование деятельности

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ «ОТ ВДОХНОВЕНИЯ К ТВОРЧЕСТВУ»

На третьем году обучения вся работа коллектива сосредоточена на постановке спектаклей, работе над сценической речью в рамках литературно-музыкальных композиций или миниатюр.

Работа над ролью, её толкование предстают перед обучающимися как выстраивание определённой логики действий персонажа в предлагаемых обстоятельствах. Более глубоко и расширенно проходит процесс создания актёрского образа: студийцы сочиняют сценические биографии своих героев, чтобы более достоверно вжиться в образ своего персонажа; ищут средства воплощения образа в эпизодической роли, в массовой сцене. Обучающимся предлагается продумать внешний облик своего героя, присущие только ему жесты, привычки, детали одежды, предметы, интонации и т.д. Студийцы должны попробовать себя как режиссёры своей собственной роли.

На третьем году обучения работа над словом переходит на ступень осмысленности и присвоения текста роли актёром.

Результатом творческой работы третьего года обучения должны стать постановка одного – двух спектаклей в год (либо литературно-музыкальная композиция или сценическая миниатюра, как малая театральная форма), и один - два чтецких номера в репертуаре студийцев.

Цель:

Создание условий для развития творческого мышления, формирования профессиональных навыков и умений, объединения студийцев в единый, неразрывный, взаимосвязанный и взаимозависимый творческий коллектив.

Задачи:

обучающие:

- познакомить с техникой перевоплощения в процессе работы актёра над ролями различных жанров;
- научить использовать речь как выразительное средство при создании образа;
- обучить студийцев методике работы с поэтическим, прозаическим и драматическим текстом.

развивающие:

- развивать ассоциативное видение реальности через актёрские упражнения;
- развивать воображение и фантазию через процесс перевоплощения;
- формировать навык самостоятельной работы студийцев;
- развивать у студийцев способность к рождению новых идей, креативному образу мышления;
- совершенствование пластических навыков.

воспитательные:

- воспитать чувство ответственности за общее творческое дело;
- привить культуру исполнительского мастерства;
- привить интерес к культуре речи.

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
«ОТ ВДОХНОВЕНИЯ К ТВОРЧЕСТВУ»**

№ п/п	Тема занятий	Всего часов	Теория (час)	Практика (час)	Формы контроля
1.	Вводное занятие	1	1	1	наблюдение, анализ
2.	Мастерство актёра	18	6	12	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания
3.	Сценическая речь	18	6	12	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания
4.	Постановочная работа	65	6	59	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания, итоговый контроль ЗУН
5.	Пластика	12	3	9	наблюдение, анализ
6.	Творческая лаборатория	12	-	12	наблюдение, анализ
7.	Посещение театров, показательные выступления, участие в фестивалях и конкурсах, групповые мероприятия	18	-	18	наблюдение, анализ, самоанализ
	Итого:	144	22	122	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие

- Блиц-опрос по темам двух предыдущих лет обучения.
- Игровые тренинги на сплочение коллектива.
- Этюдная работа: «Однажды...», «Пропажа», «Находка», «Каникулы»
- Знакомство с планом работы на третий год обучения. Инструктаж.

2. Мастерство актёра

- ✓ Психологический тренинг

- ✓ Пластические этюды
- ✓ Этюды на развитие ассоциативного мышления
- ✓ Актёрская импровизация
- Освоение этапов работы над ролью:
 - определение действенного конфликта и центрального события в этюде;
 - определение центрального события каждого действующего лица на протяжении всего этюда;
 - раскрытие предлагаемых обстоятельств и установление взаимоотношений партнёров;
 - определение конкретных задач, логики поступков действующих лиц, логики их мышления и поведения в данном этюде;
 - раскрытие подтекста; освоение внутреннего монолога; определение действия в зонах молчания.

- Изучение понятий:

Органическое молчание – процесс органического действия без слов. Действовать при помощи логики физических действий.

Событие – действенный факт, меняющий логику поведения исполнителей.

Исходное событие – действенный факт, с которого началась история.

Центральное событие – кульминация, наивысшая точка накала по линии сквозного действия.

Главное событие – финал, чем закончилась история.

Сверхзадача – утверждение авторской позиции по отношению к поставленной проблеме, посредством художественной организации доказательств.

3. Сценическая речь

- дыхательный, артикуляционный, дикционный тренинг;
- работа над скороговорками с движениями и нагрузками;
- работа над текстом роли, прозаическим и поэтическим материалом.

4. Постановочная работа

- Постановка чтецких номеров
- Работа над ролью
- Изучение этапов работы над спектаклем:
 - определение темы;
 - определение проблемы и её аспектов, заложенных в драматургическом произведении;
 - нахождение основного конфликта произведения;
 - разбор композиции драматургического произведения – экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;
 - определение событийного ряда – исходное событие, центральное событие (кульминация), главное событие (финал) драматургического произведения;
 - определение сквозного действия;
 - расстановка противоборствующих сил по отношению к основному конфликту;
 - разбор характеров и определение сквозного действия каждого действующего лица;
 - определение задач всех действующих лиц;
 - определение атмосферы, в которой действуют персонажи;
 - разводка по мизансценам эпизодов спектакля;
 - выстраивание сценического действия в эпизодах спектакля;
 - чистка эпизодов спектакля;
 - черновые прогоны всего спектакля;
 - технические прогоны со световой партитурой;
 - генеральная репетиция;
 - сдача спектакля.

5. Пластика

- *скоростная подготовка* (упражнения на простую и сложную двигательную реакцию, имитационную реакцию, упражнения на развитие быстроты движений, упражнения для

развития медлительности, упражнения на изменение скорости движения, подвижные игры соревновательного характера, упражнения на темпо-ритмическую организацию движений);

- *прыжки* с оборотами, перекаты ходьба и бег с ускорениями и внезапными остановками, прыжки на месте с продвижениями в различных направлениях, упражнения на повышение устойчивости тела, парные упражнения на равновесие системы тел);

- *ловкость* (упражнения на равновесие, скорость реакций, упражнения на координацию движений, акробатические упражнения с дополнительными заданиями, упражнения с переходом от напряжения работающих мышц к их расслаблению, моторные упражнения, упражнения с мелкими предметами действенного типа, этюды для рук);

- *суставно-мышечная память* (разучиваемых движений с открытыми или закрытыми глазами, упражнения с закрытыми глазами в замедленном темпе с концентрацией внимания на работающих мышцах, упражнения с закрытыми глазами на ощущение плоскостей движения, «мёртвая точка», упражнения на выработку активного осязания, повторение собственной позы, зафиксированной по хлопку педагога, воспроизведение по памяти предложенной партнёром позы, групповые упражнения на синхронность движений, упражнения на память физических действий, этюды на чувство движения и чувство формы);

- *акробатика* (перевороты через мостик, каскадные прыжки, кувырки с разных плоскостей, поддержки, перевороты через партнёра, элементы эксцентрической акробатики, этюды, с использованием акробатики).

6. Творческая лаборатория

Самостоятельное творчество, этюдная деятельность, подготовка концертных номеров, «Капустники», театрализованные и ролевые игры, игры на развитие творческих способностей, импровизация, сочинительство, социальные пробы.

7. Показательные выступления, концертная деятельность, групповые мероприятия

Студийцы являются активными участниками творческой жизни учреждения, города, района, области. Принимают активное участие в фестивальном движении, концертной деятельности. Также ежеквартально проводятся праздники внутри коллектива, празднование Нового Года, День Театра, Выпускной бал и т.д.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЧЕТВЁРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ «ХОЧУ, МОГУ, УМЕЮ!»

Четвёртый год обучения посвящён уже не только тщательной проработке актёрской линии в постановках группы, но и, в большей степени, развитию режиссёрского видения и постановочных навыков у студийцев. Каждый обучающийся должен попробовать себя в роли режиссёра, самостоятельно выбрав материал (будь то проза, стихи или этюдная работа), воплотить его на сценической площадке.

Вводится изучение разнохарактерного грима для персонажей. Продолжается ещё более тщательная работа над художественным словом и постановкой пластических этюдов.

Результатом творческой работы четвёртого года обучения должны стать постановка одного - двух спектаклей в год и один - два чтецких номера в репертуаре, а так же показ самостоятельных режиссёрских работ студийцев.

Цель:

Создать условия для совершенствования навыков и умений актёрской техники и знакомства с профессией “режиссёр”.

Задачи:

обучающие:

- познакомить с различными техниками нанесения грима разнохарактерных персонажей;
- обучать студийцев азам создания художественного замысла сценического произведения (этюда, спектакля, представления и т.д.);

- познакомить с основными законами режиссуры.

развивающие:

- развивать голос, тело, психофизический аппарат студийца до полной свободы владения ими;
- развивать лидерские качества обучающихся посредством самостоятельного постановочного опыта;
- развивать ассоциативное видение, способность к созданию метафор и аллегорий в самостоятельных режиссёрских работах.

воспитательные:

- привить интерес к профессии «режиссёр», «педагог»
- воспитывать чувство ответственности за свою работу.

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧЕТВЁРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
«ХОЧУ, МОГУ, УМЕЮ!»**

№ п/п	Тема занятий	Всего часов	Теория (час)	Практика (час)	Форма контроля
1.	Вводное занятие	2,5	1	1,5	наблюдение, анализ
2.	Мастерство актёра	20	6	14	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания
3.	Сценическая речь	20	6	14	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания
4.	Основы грима	15	4	11	наблюдение, анализ, самоанализ
5.	Творческая лаборатория. Мастерство режиссёра. Самостоятельные режиссерские работы	20	6	14	наблюдение, анализ, самоанализ
6.	Постановочная работа	70	-	70	наблюдение, анализ, творческие задания, итоговый контроль
7.	Пластика	15	2	13	наблюдение, анализ
8.	Групповые мероприятия, показательные выступления, участие в фестивалях, концертная деятельность.	15	-	15	наблюдение, анализ
9.	Диагностическая деятельность	2,5	-	2,5	Контроль ЗУН Творческий экзамен
	Итого:	180	25	155	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА ЧЕТВЁРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие

- Инструктаж по правилам безопасности во время занятий.
- Повторение материала прошлого года.
- Входной контроль.
- Тренинги на включение в театральную реальность.
- Этюдная работа на тему «Вдруг...», «Радость», «Праздник»
- Игровые тренинги на сплочение и доверие.

2. Мастерство актёра:

- Проявление характера к персонажу в общении, борьба как условие сценической выразительности, параметры общения, исполнительская техника актёра, её роль в работе актёра, импровизация и фиксирование приспособлений в процессе сценического общения, мизансцена в спектакле.
- Этюдная работа на основе метафоры, аллегории.
- Психофизический тренинг.
- Актёрская импровизация.

3. Сценическая речь

- Дыхательный, артикуляционный, дикционный тренинг.
- Работа над текстом роли.
- Работа над чтецкими номерами.

4. Основы грима

- Знакомство с историей грима.
- Изучение различных техник театрального грима.
- Нанесение разнохарактерного грима.

5. Самостоятельные режиссёрские работы в рамках творческой лаборатории:

- «*Тайны драматургического мастерства*»: создание оригинальной пьесы; определение формы и формата будущей пьесы; определение жанра и стиля; определение главных действующих лиц (герой, объект, антагонист, соратник); сочинение сюжета; определение действия и конфликта; композиционное построение; определение темы будущей пьесы; написание диалогов и ремарок; ритмический рисунок пьесы; речевые характеристики персонажей с учетом их характеров; включение в пьесу выразительных средств театра.
- «*Мастерство режиссёра*»: принципы режиссуры; режиссёрский замысел; правдоподобие, условность, мастерство; внешнее оформление спектакля; работа режиссёра над пьесой; работа режиссёра с актёром; форма режиссёрских заданий; работа над мизансценой; устранение творческих препятствий; воспитание режиссёрских способностей.
- Режиссёрская экспликация.
- Режиссёрская разработка этюдов или отрывков.
- Постановка этюдов или отрывков.

6. Постановочная работа

- Застольный этап работы над спектаклем: выбор репертуара, композиционное построение пьесы анализ спектакля и характеристик персонажей, биография героев, конфликт в пьесе, сверхзадача и сквозное действие, событийный ряд.
 - Работа над пластическим рисунком роли.
 - Постановка спектакля.
 - Постановка чтецких номеров.

7. Пластика

- Растяжка.

- Пластические и акробатические этюды.
 - Развитие гибкости, выносливости, силы, ловкости.
 - Изучение сложных балансов.
 - Акробатические элементы в связках.
 - Акробатические этюды.
8. Групповые мероприятия, показ спектаклей, фестивальное движение
- Празднование Международного дня театра.
 - Участие в фестивалях и конкурсах
 - Концертная деятельность
 - Посещение театра.
9. Диагностическая деятельность:
- Контроль ЗУН
 - Творческий экзамен
 - Театрализованные игры
 - Анализ деятельности за год

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ «МОЁ ВДОХНОВЕНИЕ»

Пятый год обучения в театральной студии является показательным, так как в течение года студийцы используют в творческой деятельности все те накопленные знания и умения, которыми были насыщены предыдущие годы обучения, и демонстрируют собственный результат творческого роста в разнообразных практических работах-спектаклях, миниатюрах, этюдах, индивидуальных чтецких номерах. Творческий процесс основан на осознании всех этапов творческой деятельности, на актёрском мастерстве и пластике, на создании сценических образов с использованием всевозможных выразительных средств театра и художественного слова. Процесс создания сценических образов основан на самостоятельной работе над ролью, этюдом, спектаклем; используются навыки самостоятельной режиссёрской деятельности. Непременный спутник созидательного процесса - самоанализ и коллективный анализ творческих проб и итоговых работ.

Педагог является больше куратором, чем наставником, внося свои коррективы в постановочный процесс, но не отменяя авторских идей студийцев, сохраняя самобытность и неповторимость творческого полёта мысли каждого.

Пятый год обучения посвящён уже не только тщательной проработке актёрской линии в постановках группы, но и, в большей степени, развитию режиссёрского видения и постановочных навыков у студийцев. Каждый воспитанник должен попробовать себя в роли режиссёра, лидера творческой группы.

Цель: создать условия для закрепления, развития и реализации накопленных знаний и навыков в исполнительской и постановочной деятельности и профессионального самоопределения.

Задачи:

- Совершенствовать навыки актёрского мастерства и пластической выразительности в процессе работы над ролью.
- Совершенствовать навыки сценической речи в процессе подготовки индивидуальных чтецких выступлений.
- Развивать художественный вкус через обращение к лучшим образцам художественной литературы и драматургии.
- Поставить два разножанровых спектакля.

- Ориентировать студийцев на дальнейшее профессиональное самоопределение в средних и высших учебных заведениях.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ «МОЁ ВДОХНОВЕНИЕ»

№ п/п	Тема занятий	Всего часов	Теория (час)	Практика (час)	Форма контроля
1.	Вводное занятие	2,5	1	1,5	наблюдение, анализ
2.	Мастерство актёра	20	6	14	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания
3.	Сценическая речь	20	6	14	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания
4.	Основы грима	10	2	8	наблюдение, анализ, самоанализ
5.	Творческая лаборатория. Мастерство режиссёра. Самостоятельные режиссёрские работы	20	6	14	наблюдение, анализ, самоанализ
6.	Постановочная работа	75	-	75	наблюдение, анализ, творческие задания, итоговый контроль
7.	Пластика	15	2	13	наблюдение, анализ
8.	Групповые мероприятия, показательные выступления, участие в фестивалях, концертная деятельность	15	-	15	наблюдение, анализ
9.	Диагностическая деятельность	2,5	-	2,5	контроль ЗУН творческий экзамен
	Итого:	180	23	157	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие:

- ✓ Обсуждение творческих планов.
- ✓ Инструктаж по правилам безопасности.
- ✓ Творческие задания «Летний отдых», «Отцы и дети».
- ✓ Планирование деятельности.
- ✓ Театрализованные игры и упражнения.

2. Мастерство актёра:

- Совершенствование актёрского мастерства – актёрский тренинг
- Создание новых сценических образов
- Этюды-образы

- Этюды-перевоплощения
 - Этюды-фантазии
 - Этюды-импровизации
 - Метафора и аллегория в этюдной деятельности
 - Театрализованные игры и упражнения
3. Сценическая речь:
- ✓ Дыхательный и артикуляционный тренинг
 - ✓ Интонирование и эмоциональная образность речи
 - ✓ Дикция и орфоэпия
 - ✓ Словесное действие, словесное воздействие
4. Основы грима:
- Создание характерных образов
 - Накладки, шрамы, раны
 - Использование гуммоза для изменения внешнего облика
5. Творческая лаборатория:
- ✓ Мастерство режиссёра.
 - ✓ Самостоятельные режиссёрские работы (этюды, инсценированные басни, сказки)
 - ✓ Драматургические пробы (создание сценарных разработок)
 - ✓ Самостоятельное проведение тренингов, театрализованных и развивающих игр
6. Постановочная работа:
- Создание двух спектаклей разных жанров
 - Проведение глубокой аналитической работы над пьесой (застольный период)-тема, идея, сверхзадача, композиционное построение, событийный ряд, главный конфликт, действенный анализ пьесы
 - Режиссёрский замысел
 - Этюдный метод прочтения
 - Мизансценирование, сценография спектакля
 - Сквозное действие
 - Конфликтная линия
 - Выразительные средства театра для создания художественного образа и атмосферы будущего спектакля
 - Музыкальное оформление, костюмы, декорации и др.
7. Пластика:
- ✓ Растяжка.
 - ✓ Пластические и акробатические этюды.
 - ✓ Развитие гибкости, выносливости, силы, ловкости.
 - ✓ Изучение сложных балансов.
 - ✓ Сценическое движение
8. Групповые мероприятия, показ спектаклей, участие в фестивалях:
- День театра
 - Новогодняя ёлка для кружковцев
 - Мероприятия ДДТ
 - Показ спектаклей
 - Выпускной бал
 - Посещение профессионального театра
9. Диагностическая деятельность:
- Контроль ЗУН

- Театрализованные игры
- Подведение итогов - проведение аттестационных испытаний с целью выявления усвоения дополнительной образовательной программы.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу первого года обучения обучающиеся должны:

знать:

- понятия: “органика”, “этюд”, “оценка”, “органическое молчание”, “реквизит”, “сценическое событие”, “декорации”, “действие”, “предлагаемые обстоятельства”, “если бы я ...”;
- индивидуальные особенности своего тела и уметь использовать свои достоинства;
- 5-10 упражнений психофизического тренинга;
- приёмы разминки и разогрева тела;
- 5-7 новых скороговорок;
- 5-10 упражнений речевого тренинга.

уметь:

- построить на основании заданной темы простой сюжетный рассказ с завязкой, событием и развязкой;
- целесообразно выполнять цепочку простых физических действий в одиночном этюде;
- обнаружить и самостоятельно снять мышечные зажимы;
- 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.

К концу второго года обучения обучающиеся должны:

знать:

- основы сценографии;
- теоретические основы актёрского мастерства;
- схему анализа роли, стихотворного произведения;
- приёмы освобождения мышц;
- правила орфоэпии и уметь самостоятельно применять их в работе с текстом;
- как развивать свой психофизический аппарат;
- комплекс упражнений речевого и пластического тренинга;
- 5-7 новых скороговорок; с добавлением различных физических нагрузок (наклонов, приседаний, поворотов, прыжков и т. д.)
- текст и канву сценического действия своей роли;
- понятия: “сюжет”, “сценическое действие”, “монолог”, “диалог”, “пристройка”, “сценическая задача”, “логика поведения”, “конфликт”.

уметь:

- осуществить анализ роли: находить элементы характерного поведения персонажа и давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт характера персонажа пьесы;
- тактично и адекватно анализировать работу свою и товарищей;
- устанавливать и удерживать дыхательную опору звука;

- самостоятельно проводить групповую разминку;
- сочинить и воплотить пластический образ в этюде;
- произносить скороговорки в разных темпах и при нагрузках.

К концу третьего года обучения обучающиеся должны:

Знать:

- приёмы исполнительской техники актёра;
- назначение и способы построения мизансцен;
- понятия: “сквозное действие”, “монтаж спектакля”, “сверхзадача”, “словесное действие”, “событие”, “сверхзадача роли и спектакля”, “пластический образ”;
- правила орфоэпии и законы логического построения речи, а также способы их практического применения в работе над ролью;
- правила безопасности при работе с партнёром и в сценической конструкции;
- 5-10 новых скороговорок;
- 3-5 стихотворных и прозаических произведения или их отрывки.

Уметь:

- владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления;
- применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по сценической речи в самостоятельной работе над ролью;
- описать эмоции, которые испытывает герой этюда или драматического произведения, и дать истолкование этим эмоциям;
- проанализировав собственную роль, найти способы воплощения актёрского образа;
- проводить на занятиях весь комплекс актёрского тренинга (пластический, речевой, психофизический) самостоятельно;
- определять сквозное действие роли;
- раскладывать сквозное действие на простые физические действия;
- произносить скороговорки в разных темпах, с различными комбинациями движений и при нагрузках;
- организовывать коллективную работу над этюдами и воплощать свой замысел, подключая к работе партнёров.

К концу четвёртого года обучения обучающиеся должны:

знать:

- понятия: “художественный замысел”, “режиссёрская экспликация”;
- этапы режиссёрской разработки сценического произведения (этюда, отрывка и т.д.);
- несколько разных техник нанесения и видов грима разнохарактерных персонажей;
- элементарные законы режиссуры;
- 2-3 монолога и скороговорок;
- 10-15 видов растяжки
- правила безопасности при выполнении акробатических элементов, балансов

уметь:

- создать авторский драматургический материал («капустник») для коллективной постановки (пробы пера);
- воплотить на сценической площадке самостоятельно разработанный режиссёрский замысел этюда, отрывка и т.д.;
- наносить разнохарактерный грим в разных техниках;
- применять все полученные навыки и умения в области пластической культуры тела, сценической речи и актёрского мастерства в работе над ролью;
- выполнять балансы;

- выполнять акробатические элементы в связке;
- самостоятельно простроить сценическое действие всех персонажей,
- самостоятельно проводить тренинги по мастерству актёра, сценической речи и сценическому движению.
- объяснить исполнителям логику поведения персонажей в предлагаемых обстоятельствах, поставить перед ними актёрские задачи в авторском этюде.

К концу пятого года обучения студийцы должны:

знать:

- ✓ этапы работы над драматургическим материалом, ролью;
- ✓ основные приёмы актёрского, речевого, двигательного тренинга;
- ✓ основы режиссерского мастерства;
- ✓ принципы этюдной деятельности и работы с инсценировкой;
- ✓ основные приёмы сценического боя и защиты;
- ✓ технику нанесения грима;
- ✓ правила безопасности при выполнении акробатических приёмов и связок.

уметь:

- ✓ в совершенстве владеть речевым тренингом;
- ✓ владеть основами тренинга актёрского мастерства;
- ✓ создавать художественный образ роли;
- ✓ осуществлять аналитическую деятельность творческих продуктов;
- ✓ осуществлять собственный режиссёрский замысел на материале этюдов, театральных миниатюр, инсценированных рассказов, стихов;
- ✓ выполнять акробатические элементы в связке;
- ✓ самостоятельно проводить тренинги сценического движения, речи, актёрского мастерства.

В процессе активной творческой и исполнительской деятельности у обучающихся **развиваются:**

- стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению своего культурного кругозора;
- потребность в совершенствовании актёрских навыков;
- умение вносить в исполнение своей роли коррективы от спектакля к спектаклю;
- навык творческого театрального коллективизма;
- навык требовательности к себе и ответственности за общее дело;
- стремление к творческой самоотдаче и созиданию.

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Обязательным условием реализации образовательной программы является прогнозирование и анализ её результативности, а также степени эффективности образовательных результатов.

Под образовательным результатом мы понимаем, возникшие в процессе образовательной деятельности целенаправленные и планируемые изменения во всех или части составляющих образовательной системы. Степень результативности при этом можно определить путём соотнесения совокупности результатов относительно целей.

Результатом реализации программы театральной студии «Вдохновение» можно считать индивидуальное развитие и личностный рост каждого участника образовательного процесса, создание благоприятной образовательной среды, стимулирующей саморазвитие и реализацию

творческих способностей. Результат реализации программы заключается также в усвоении детьми знаний о ценностях, формирование у них критериев оценки различных явлений действительности, участия в созидательной деятельности.

Цель мониторинга:

Обеспечение эффективного информационного отражения состояния образовательного процесса, аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка прогноза развития группы.

Задачи мониторинга:

- Непрерывное наблюдение за состоянием объекта и получение оперативной информации;
- Своевременное выявление изменений, происходящих в системе, и факторов их вызывающих, предупреждение негативных тенденций;
- Осуществление краткосрочного прогнозирования и оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения

Мониторинг образовательных результатов в театральной студии «Вдохновение»

В идеале обучающиеся, прошедшие обучение в театральной студии «Вдохновение» должны обладать следующими качествами:

- владеть знаниями по предмету, проявлять к нему интерес;
- применять в деятельности полученные знания и умения;
- стремиться реализовать свой творческий потенциал;
- уметь взаимодействовать с другими людьми в различных ситуациях;
- быть готовыми принимать на себя ответственность и инициативу.

Для отслеживания результатов программы используется система методов наблюдения, контроля и диагностики.

Основной целью контроля является определение качества усвоения обучающимися изучаемого материала.

Для каждого года обучения, конкретного каждого этапа разработаны свои адекватные методы и формы контроля, текущего и итогового, позволяющие зафиксировать начальный уровень, текущие изменения, прогнозировать положительный результат и вовремя предотвращать негативный. Они применяются на протяжении всего периода освоения программы.

Контрольно-оценочная деятельность стимулирует обучающихся к успешному усвоению знаний по предмету и применению приобретённых умений на практике. Педагог, в свою очередь, имеет возможность выявить пробелы в знаниях и проблемы в овладении практическими навыками; проследить развитие познавательных и творческих функций и наметить пути эффективного обучения.

Входной контроль проводится в первые дни обучения и имеет своей целью выявить исходный уровень подготовки обучающихся, скорректировать учебно-тематический план и программу, определить направления и формы индивидуальной работы.

Текущий (промежуточный) контроль должен определить степень усвоения детьми учебного материала и уровень подготовленности к занятиям, повысить ответственность и заинтересованность обучающихся в усвоении материала; своевременно выявлять отстающих, а также опережающих обучение с целью наиболее эффективного подбора методов и средств обучения.

Текущий контроль позволяет установить обратную связь, то есть получить информацию о том, как идёт процесс усвоения учебного материала. Для отслеживания результатов усвоения знаний, умений, навыков используются следующие формы: наблюдение за деятельностью обучающихся, тесты, специальные контрольные задания, обсуждение

выполненных заданий, анализ творческой деятельности, творческие экзамены, вопросы, викторины, игры, конкурсы и многое другое.

Одним из наиболее эффективных методов текущего контроля является наблюдение, как со стороны педагога, так и со стороны детей. Наблюдение осуществляется на всех этапах освоения программы, в учебной и внеучебной деятельности.

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов обучения, закрепления знаний.

Итоговый контроль осуществляется путем итогового тестирования, импровизированного экзамена, анализа конечного продукта деятельности (индивидуального, группового или коллективного): этюда, выступления, постановки спектакля. Для младших школьников контроль проводится в виде игр и рисуночных тестов.

Для отслеживания развития творческих навыков используются творческие задания, конкурсы, показы спектаклей и т.д. Критериями оценки творческих заданий является грамотность и творческий подход к его выполнению на основе анализа представленной работы.

Мониторинг образовательных результатов осуществляется постоянно и фиксируется в специально разработанных таблицах три раза в год на основании входного, текущего и итогового контроля. На каждом этапе мониторинга осуществляется анализ творческой деятельности каждого обучающегося, который способствует определению уровня освоения программы каждым обучающимся, наличие его творческого роста, намечаются перспективы дальнейшего обучения и развития.

Деятельность коллектива театральной студии «Вдохновение» невозможна без постоянного отслеживания сохранности контингента, которая является одним из показателей результативности его деятельности. В условиях свободного выбора детьми вида деятельности, педагога, образовательной программы это даёт возможность увидеть динамику предпочтений детей.

Отслеживание сохранности контингента воспитанников обычно ведется по результатам отчетной документации педагога, которая заполняется по форме приложения №2.

Мотивационная сфера включает всю совокупность потребностей, мотивов и целей человека. Существенную часть мотивационной сферы составляет мотивация учения. Под мотивацией к познанию и творчеству понимается система целей, потребностей и мотивов, побуждающих детей к овладению способами познания, творчества, активности в творческой деятельности. Технологии мониторинга мотивационной сферы (наблюдения, тесты, анкеты и другие) разрабатываются на основе следующих показателей: какие цели ставит перед собой ребенок, что его интересует, по каким мотивам он учится, что ему в учении нравится, чем он увлекается, к чему стремится, нравственная сторона отношения к учебе и труду, эмоциональные переживания детей.

Предлагаемая форма позволяет увидеть динамику продолжительности обучения детей, их мотивацию к обучению, творческую активность в течение года, результативность работы, успешность и проявление коммуникативных навыков в коллективе и на сценической площадке.

Образовательным результатом можно считать итог работы ребёнка в образовательном процессе, организованном педагогом, т.е. это итог освоения ребёнком предлагаемого ему содержания образования. Таким образом, образовательный результат в первую очередь выражен в ребёнке, представляет плод его усилий в собственной образовательной деятельности, степень его успешности. Именно успешность ребёнка всегда выступала главным результатом педагогической деятельности, а мера этой успешности определяется только относительно каждого ребёнка как личности.

В мониторинге достижений фиксируются наиболее значимые достижения ребёнка: участие в концертах, конкурсах, смотрах и других мероприятиях разного уровня (Приложение №4- «Экран творческой активности и творческих достижений»).

Мониторинг образовательных результатов выстраивается с учётом трёх равнозначных задач:

- обучение,
- воспитание,
- развитие.

В блоке «Обучение», исследуются **ЗУНы**, которые получает ребёнок, осваивая программу, а также качество **практической деятельности** обучающихся.

В блоке «Воспитание» одним из главных направлений анализа является **профессиональная ориентация** и профессиональное самоопределение. Занятия в творческом объединении оказывают значительное влияние на формирование профессиональной направленности обучающихся, воспитывая у них потребность в творческой деятельности и самореализации. Используются тесты:

для обучающихся 7-10 лет – «Профессионально важные качества»;

для обучающихся 11-14 лет – «Профессиональные интересы»;

для обучающихся 15-18 лет – «Профессиональные намерения, готовность к выбору профессии».

Исследуя социальную активность, особое внимание уделяется коллективной активности, толерантности, соблюдению нравственно-этических норм.

В блоке «Развитие» мониторинг опирается на **самооценку** обучающихся, так как она влияет на эффективность социальной адаптации личности, является регулятором поведения в деятельности, от неё зависит, как будет развиваться личность. От того, какой тип самооценки присущ ребёнку, зависит то, как он будет учиться, общаться, какой тип поведения будет преобладать и многое другое.

Для выявления самооценки используются следующие методики:

- для обучающихся 7-10 лет – методика «Лесенка»;
- для обучающихся 10-17 лет – тест «Самоотношения личности» (по В.В. Столину).

К особенностям личностной сферы также относятся **творческие способности** – дивергентное мышление (беглость, оригинальность, гибкость, точность), воображение, самостоятельность, творческая мотивация.

Изучение особенностей личности ребёнка в системе его **социальных отношений** происходит по следующим параметрам: удовлетворённость отношениями в группе, положение личности в коллективе и его сплочённость, а также коммуникативные навыки, которые измеряются при помощи наблюдения, анкетирования, тестирования.

Коммуникабельность рассматривается, как умение ребёнком налаживать контакт со сверстниками, педагогами.

Высокий уровень коммуникабельности – умение сотрудничать, участвовать в совместной деятельности, считаться с мнением других, проявлять инициативу, подчиняться обстоятельствам.

Низкий уровень – конфликтность, желание подчинять себе других, проявление агрессии.

Для выявления коммуникативных навыков используются следующие методики:

- Для обучающихся 7-10 лет – тест «Удовлетворённость отношениями в группе, положение личности в коллективе, его сплочённость»
- Для обучающихся 11-14 лет и 15-18 лет – тест «Коммуникативные и организаторские навыки».

6. КАЛЕНДАРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ

Календарный учебный график первого года обучения

№ п/п	Месяц	Тема занятий	Колич. часов	Форма занятия	Форма контроля
1	сентябрь	Вводное занятие	2	беседа, игры тесты	наблюдение, анализ
2-4	сентябрь	Сценография	6	разминки, тренинги, упражнения	наблюдение опрос
5-14	октябрь	Мастерство актёра	20	беседа, игра, диалог, упражнения, тренинги, мастер-классы	наблюдение, анализ
15-24	октябрь- ноябрь	Сценическая речь	20	разминки, тренинги, упражнения, мастер-классы	наблюдение, анализ, самоанализ
25-48	декабрь- январь	Постановочная работа	48	разминки, тренинги, упражнения, мастер-классы репетиции, этюдная деятельность, индивидуальные занятия	наблюдение, анализ, самоанализ
49-54	февраль- март	Пластика	12	беседа, игра, разминки, тренинги, упражнения	наблюдение, анализ, самоанализ
55-60	март-апрель	Развитие творческих способностей	12	чтение и просмотр сказок и спектаклей, упражнения, тренинги	наблюдение
61-66	апрель-май	Творческая лаборатория	12	мастер-классы, тренинги, коллективная творческая деятельность, самостоятельное творчество	наблюдение, анализ, самоанализ
67-72	май	Показательные выступления, концертная деятельность, участие в конкурсах, мероприятиях ДДТ	12	тренинги, упражнения, репетиции, этюдная деятельность	наблюдение, анализ, самоанализ, итоговый контроль ЗУН
72		Итого:	144		

Календарный учебный график второго года обучения

№ п/п	Месяц	Тема занятий	Всего часов	Форма занятия	Форма контроля
1	сентябрь	Вводное занятие	2	беседа, игры тесты	наблюдение, анализ
2-5	сентябрь	Сценография и сценическая этика	8	разминки, тренинги, упражнения	наблюдение опрос
6-15	октябрь	Мастерство актёра	20	беседа, игра, диалог, упражнения, тренинги, мастер-классы	наблюдение, анализ, самоанализ
16-25	ноябрь-декабрь	Сценическая речь	20	разминки, тренинги, упражнения, мастер-классы	наблюдение, анализ, самоанализ
26-53	декабрь-март	Постановочная работа	56	разминки, тренинги, упражнения, мастер-классы репетиции, этюдная деятельность, индивидуальные занятия	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания, итоговый контроль
54-58	март-апрель	Пластика	10	беседа, театрализованная игра, разминки, тренинги, упражнения	наблюдение, анализ, самоанализ
59-63	апрель	Творческая лаборатория	10	мастер-классы, тренинги, коллективная творческая деятельность, самостоятельное творчество	наблюдение, анализ
64-71	апрель-май	Посещение театров, показ спектаклей, участие в фестивалях, групповые мероприятия	16	экскурсия в театр, творческое обсуждение, тренинги, упражнения, репетиции, индивидуальные занятия, этюдная деятельность	наблюдение, анализ
72	май	Диагностическая деятельность	2	беседа, тесты, диалог	контроль ЗУН, творческий экзамен
72		Итого:	144		

Календарный учебный график третьего года обучения

№ п/п	Месяц	Тема занятий	Всего часов	Форма занятия	Формы контроля
1	сентябрь	Вводное занятие	2	беседа, игры тесты	наблюдение, анализ
2-10	сентябрь-октябрь	Мастерство актёра	18	беседа, театрализован- ные игры, диалог, упражнения, тренинги, мастер-классы	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания
11-19	ноябрь-декабрь	Сценическая речь	18	разминки, тренинги, упражнения, мастер-классы творческое обсуждение	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания
20-51	декабрь-март	Постановочная работа	64	разминки, тренинги, упражнения, мастер-классы репетиции, этюдная деятельность, индивидуальные занятия	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания, итоговый контроль ЗУН
52-57	март	Пластика	12	беседа, игра, разминки, тренинги, упражнения, мастер-классы	наблюдение, анализ
58-63	апрель	Творческая лаборатория	12	мастер-классы, тренинги, этюдная деятельность, коллективная творческая деятельность, самостоятельное творчество	наблюдение, анализ
64-72	апрель-май	Посещение театров, показательные выступления, участие в фестивалях и конкурсах, групповые мероприятия	18	экскурсия в театр, тренинги, упражнения, репетиции, индивидуальные занятия, этюдная деятельность	наблюдение, анализ, самоанализ
72		Итого:	144		

Календарный учебный график четвёртого года обучения

№ п/п	Месяц	Тема занятий	Всего часов	Форма занятия	Форма контроля
1	сентябрь	Вводное занятие	2,5	беседа, игры тесты	наблюдение, анализ
2-9	сентябрь- октябрь	Мастерство актёра	20	беседа, игра, диалог, упражнения, тренинги, мастер-классы	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания
10- 17	ноябрь	Сценическая речь	20	разминки, тренинги, упражнения, мастер-классы творческое обсуждение	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания
18- 23	декабрь	Основы грима	15	беседа, мастер- классы, тренинги	наблюдение, анализ, самоанализ
24- 31	январь- февраль	Творческая лаборатория. Мастерство режиссёра. Самостоятельные режиссерские работы	20	мастер-классы, тренинги, этюдная деятельность, коллективная творческая деятельность, самостоятельное творчество	наблюдение, анализ, самоанализ
32- 59	февраль- апрель	Постановочная работа	70	разминки, тренинги, упражнения, мастер-классы репетиции, этюдная деятельность, индивидуальные занятия	наблюдение, анализ, творческие задания, итоговый контроль
60- 65	апрель	Пластика	15	беседа, игра, разминки, тренинги, упражнения, мастер-классы	наблюдение, анализ
66- 71	май	Групповые мероприятия, показательные выступления, участие в фестивалях, концертная деятельность.	15	тренинги, репетиции,	наблюдение, анализ
72	май	Диагностическая деятельность	2,5	беседа, тесты, диалог	Контроль ЗУН Творческий экзамен
72		Итого:	180		

Календарный учебный график пятого года обучения

№ п/п	Месяц	Тема занятий	Всего часов	Форма занятия	Форма контроля
1	сентябрь	Вводное занятие	2,5	беседа, игры тесты	наблюдение, анализ
2-9	сентябрь- октябрь	Мастерство актёра	20	беседа, игра, диалог, упражнения, тренинги, мастер-классы	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания
10-17	октябрь- ноябрь	Сценическая речь	20	разминки, тренинги, упражнения, мастер-классы творческое обсуждение	наблюдение, анализ, самоанализ, творческие задания
18-21	ноябрь- декабрь	Основы грима	10	беседа, мастер- классы, тренинги	наблюдение, анализ, самоанализ
22-29	декабрь- январь	Творческая лаборатория. Мастерство режиссёра. Самостоятельные режиссёрские работы	20	мастер-классы, тренинги, этюдная деятельность, коллективная творческая деятельность, самостоятельное творчество	наблюдение, анализ, самоанализ
30-59	январь- апрель	Постановочная работа	75	разминки, тренинги, упражнения, мастер-классы репетиции, этюдная деятельность, индивидуальные занятия	наблюдение, анализ, творческие задания, итоговый контроль
60-65	апрель	Пластика	15	беседа, игра, разминки, тренинги, упражнения, мастер-классы	наблюдение, анализ
66-71	май	Групповые мероприятия, показательные выступления, участие в фестивалях, концертная деятельность	15	тренинги, репетиции,	наблюдение, анализ
72	май	Диагностическая деятельность	2,5	беседа, тесты, диалог	контроль ЗУН творческий экзамен
72		Итого:	180		

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Образовательный процесс в значительной мере зависит от методического, материально-технического, учебного обеспечения.

Для успешной реализации программы театральной студии «Вдохновение» необходимы:

- учебно-методический комплекс (методические разработки, дидактические материалы, картотеку развивающих и театрализованных игр);
- специальная литература по профилю деятельности;
- тематические папки;
- сценарии театральных постановок.

Для проведения занятий:

1. помещение для проведения занятий, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам;
2. сценическая площадка;
3. оборудование кабинета должно содержать следующее:
 - рабочие столы;
 - стулья;
 - зеркала;
 - театральный реквизит;
 - театральные костюмы;
 - сценические декорации;
 - спортивное оборудование;
 - технические средства, звуковая и световая аппаратура;
 - грим;
 - фонотеку музыкальных и шумовых записей и др.

В ходе работы театральной студии предусматривается тесное сотрудничество с коллегами Дворца детского творчества (осуществление постановки спектаклей, записи музыкальных фонограмм, изготовление костюмов, реквизита, декораций, оформление зала и сцены и т.п.), а также знакомство с опытом работы специалистов по данному профилю деятельности.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Программа театральной студии реализуется с учетом следующих принципов педагогической деятельности:

1. **Принцип гуманистической направленности деятельности педагога и детей.** Данный принцип реализуется через:
 - создание условий для реализации существующих интересов детей, их обогащения, возвышения, пробуждения новых интересов;
 - предоставление возможности выбора вида деятельности;
 - признание личности ребёнка с её достоинством и потенциалом в качестве самоцели;
 - упрочение норм уважительного отношения к другим людям, их труду и его результатам;
 - обогащение социального опыта с целью реализации общечеловеческих ценностей.
2. **Принцип природосообразности** предполагает "образование сообразно природе ребёнка", всесторонний учёт педагогом врождённых природных качеств ребёнка, его способностей, инстинктов, которые и должны определять содержание и методику и образования.

3. **Принцип культуросообразности** определяет необходимость принимать во внимание условия места и времени, в которых родился человек или ему предстоит жить, одним словом, всю современную культуру в широком и всеобъемлющем смысле слова, в особенности культуру страны, являющейся Родиной ребёнка.
4. **Принцип преемственности и сотрудничества** выражается в логическом построении образовательного процесса как по "вертикали" (между разными этапами и ступенями), так и по "горизонтали" (между разными формами образования); а также установление связей между ранее приобретённым и новым опытом, преобразование прежних элементов в новое качество знаний и творчество, создание условий для определения общих целей педагогов и детей, организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и сотрудничества.
5. **Принцип целенаправленности и комплексности** предполагает:
 - единство целей, задач, содержания педагогической деятельности, её методов и организационных форм;
 - поэтапное формирование ЗУН, а также необходимых им качеств личности.
6. **Принцип сознательности и активности** требует:
 - осознание детьми целей и задач занятия;
 - сознательного усвоения материала;
 - самостоятельного анализа явлений, образов;
 - применения теории на практике;
 - осознания своих ошибок, понимания причин их возникновения и путей устранения.
7. **Принцип доступности** предполагает:
 - соответствие учебного материала возрасту, индивидуальным особенностям, уровню подготовленности детей;
 - следование правилам:
 - от известного к неизвестному,
 - от простого к сложному,
 - от главного к второстепенному,
 - от общего к частному.
8. **Принцип востребованности** предстает в двух планах:
 - востребованность самых разных способностей и умений каждого ребёнка, поскольку театр по своей природе синтетичен;
 - востребованность каждого ребёнка; у каждого ребёнка должна быть своя работа в общем деле, своя роль; никто не должен остаться «за кадром», каждый должен почувствовать успех, никто не должен быть лишним, но никто не должен быть и не на своём месте.
9. **Принцип индивидуализации** требует:
 - учёта индивидуальных особенностей каждого ребёнка при включении его в различные виды деятельности;
 - осуществления обучения в индивидуальном темпе;
 - раскрытия потенциалов личности;
 - предоставления возможности каждому ребёнку для самореализации и самораскрытия.
10. **Принцип мотивации** предполагает:
 - осознание цели деятельности для личного саморазвития;
 - формирование активного отношения к миру и к себе, самосознания;
 - добровольность включения в ту или иную деятельность;
 - вера в возможность каждого ребёнка и его собственную веру в свои возможности;
 - учёт возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации ребёнка.
11. **Принцип увлекательности** предполагает:
 - сочетание разнообразных видов деятельности;

- учёт детских интересов;
- творческий подход в решении учебных и воспитательных задач;
- возможности импровизации, наличие таинственности со стороны педагога и желания постичь тайну со стороны ребёнка;
- развитие творческих способностей ребёнка и реализацию творческой деятельности;
- создание «ситуации успеха».

Для успешного освоения образовательной программы используются следующие **методы обучения**:

- словесный: рассказ-объяснение, беседа;
- практический: упражнения, тренинги;
- наглядный: показ приёмов работы;
- творческий: самостоятельное выполнение заданий по собственному замыслу;
- проблемный;
- метод игры;
- метод импровизации;
- метод анализа и синтеза;
- метод интегрирования.

Работа над постановкой имеет **4 основных этапа**:

- застольный период,
- репетиции в выгородках
- сценические репетиции,
- выпуск спектакля.

Каждый период насыщен театрально-игровой, художественно-речевой работой, ритмопластикой, сценическим движением. От спектакля к спектаклю идёт процесс совершенствования мастерства юных актёров и процесс формирования личности. В театре-студии постоянно работает группа чтецов. Они занимаются по плану индивидуальной работы по сценической речи.

Реализация программы по каждому направлению театральной деятельности очень условна по временным рамкам. Эта деятельность постоянна, во многом делается упор на индивидуальную работу, иначе театр перестанет быть театром.

Педагогические методы театрального воспитания детей:

- Метод полных нагрузок предполагает цепь целесообразных, вытекающих одно из другого занятий, упражнений, заданий, разбитых на комплексы, между которыми существует логическая связь.
- Метод ступенчатого повышения нагрузок предполагает постепенное увеличение нагрузок по мере освоения студийцем материала программы.
- Метод игрового существования. Это очень важный аспект студийной работы. Только апеллируя к воображению ребенка, можно добиться положительных результатов.
- Метод импровизации. Он дает возможность выявить у ребенка скрытый творческий потенциал, а также помогает провоцировать студийцев на контактность, открытость, позитивное отношение к себе, друг к другу и окружающему миру в целом.

В работе используются следующие **педагогические методы** театрального воспитания детей:

- Метод полных нагрузок предполагает цепь целесообразных, вытекающих одно из другого занятий, упражнений, заданий, разбитых на комплексы, между которыми существует логическая связь.

- Метод ступенчатого повышения нагрузок предполагает постепенное увеличение нагрузок по мере освоения студийцем материала программы.
- Метод игрового существования. Это очень важный аспект студийной работы. Только апеллируя к воображению ребенка, можно добиться положительных результатов.
- Метод импровизации. Он дает возможность выявить у ребенка скрытый творческий потенциал, а также помогает провоцировать студийцев на контактность, открытость, позитивное отношение к себе, друг к другу и окружающему миру в целом.

При работе с детским коллективом режиссёру-педагогу необходимо найти здоровый баланс между профессиональными требованиями к работе детей и воспитательной составляющей педагогического процесса. Нельзя забывать о том, что цели и задачи перед педагогом стоят, прежде всего, воспитательного характера, а не художественного.

Несомненно, работа с актёрами-детьми требует гораздо большего вложения сил и терпения от педагога, нежели с взрослыми. Основная проблема заключается в том, что воспитанники совершенно не умеют работать самостоятельно, без чего практически невозможна работа над ролью. Но надо помнить, что юные актёры не умеют работать самостоятельно не по злой воле: не учили, не требовали. Не следует раздражаться этим. Нужно постепенно, планомерно приучать воспитанников к ответственности по отношению к собственной роли, к общему коллективному делу. Шаг за шагом, задание за заданием необходимо привести студийцев к осознанию того, что без их собственного вклада в процесс создания образа, работа над ролью не продвинется далеко.

Педагогу, работающему с актёрами-детьми, безусловно, необходима очень высокая степень самоорганизации, потому что бесполезно пытаться добиться её от воспитанников, не обладая ею самому. Начинать следует с малого – быть строго последовательным в своих действиях и в своих требованиях. Всегда, давая задание воспитанникам, добиваться результата, не упускать мелочей, ведь они, накапливаясь понемногу, выливаются впоследствии в большие проблемы на уровне коллективного творчества и воплощения задуманного. Конечно же, спектакль создаётся на репетиции. Но воспитанникам необходимо усвоить, что истинный успех решает взаимосвязь самостоятельной работы с общей. Репетиция – как этап, толчок вперёд, определение направления, проверка усвоенного, соединение частей, выработка генерального плана – должна быть подготовлена самостоятельной работой студийцев.

Конечно, педагог не может применять к воспитаннику театральной студии такие же требования, как к взрослому актёру. Студийцы, не привыкшие к серьёзной творческой работе, быстро устают от множества повторений в процессе репетиций, их внимание, ещё очень неустойчивое, постоянно переключается с объекта на объект. В подобных ситуациях педагогу необходимо проявить гибкость: с одной стороны, воспитанникам нужно сменить вид деятельности, с другой – не отклониться от поставленных задач на конкретный момент процесса обучения. В данном случае необходим симбиоз педагогически-режиссёрских решений: например, вместо очередного повтора репетируемого эпизода спектакля, дать ребятам этюд на сходную ситуацию. После просмотра и разбора этюда уже можно будет вернуться к чистке эпизода безо всякого урона репетиционному процессу, и даже, наоборот, зачастую именно в таких этюдных заданиях рождаются неожиданные творческие находки, актёрские приспособления.

Никогда не следует пренебрегать процессом объяснения, какого-либо понятия, момента, действия. Пусть это займёт немного больше времени, чем рассчитывал педагог, пусть это объясняется даже не впервые, но освоение осмысленного, понятого материала в любом случае будет проходить быстрее и легче, нежели механическое заучивание того, что не до конца понято воспитанниками. Педагог должен стремиться наладить диалог с детьми, постоянно подключая их к решению тех или иных вопросов, проблем, стимулируя студийцев к выработке собственного мнения по множеству жизненных позиций и к умению выражать и отстаивать своё мнение.

Педагогу важно осознать ценность этюдной работы в учебном процессе по мастерству актёра. Этюды позволяют развить у воспитанников внимание, фантазию, память, логику действий, ассоциативное мышление, культуру поведения на сцене. И всё это происходит в почти игровой атмосфере легко и естественно для студийцев. При выборе тем для этюдов нужно следить за тем, чтобы они были разнообразными и охватывали самые различные жизненные ситуации и проявления человеческих чувств и эмоций. Существует множество направлений в этюдной работе:

- этюды на проявление человеческих эмоций;
- этюды на выразительность жеста;
- этюды на органическое молчание;
- пластические этюды;
- этюды по нескольким заданным словам или предметам;
- этюды, основанные на стоп-кадрах;
- этюды на основе произведений живописи или литературы, пословиц, поговорок и фразеологизмов;
- этюды с воображаемыми предметами (партнёрами);
- этюды на память физических действий;
- импровизационные блиц-этюды и т.д.

Что касается последнего типа этюдов, обычно они вызывают особое затруднение у воспитанников, так как импровизация является очень сложной сферой для начинающих юных актёров. Тем не менее, нельзя опускать это вид работы, так как воспитание импровизационного самочувствия является неотъемлемым условием развития актёрского дарования воспитанников. К заданиям такого рода, педагогу необходимо возвращаться снова и снова.

Независимо от этапа работы над спектаклем, три составляющие занятия должны оставаться неизменными:

- разминка;
- речевой тренинг;
- психофизический тренинг.

Это является необходимым условием готовности воспитанников к включению в творческий процесс перевоплощения.

Педагогу детской театральной студии необходимо всегда оставаться актёром, всегда неожиданным, интересным, способным захватить внимание воспитанников, увлечь их своей идеей. Это подразумевает высокую степень подготовленности к каждому занятию. Педагог просто не имеет права приходить пустым, безынициативным на репетицию. Всегда и во всём он должен оставаться немного волшебником, ощущая себя гостеприимным хозяином этого огромного мира под названием ТЕАТР, ведущим воспитанников к самому сердцу этого удивительного мира.

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акентьева Л.Р., Золотарева А.В., Кисина Т.С. Педагогический контроль в дополнительном образовании. - Ярославль, 1997.
2. Антонова Л.Г. Развитие речи «Уроки риторики» – Ярославль.: Академия развития, 1997.
3. Баряева Л., Вечканова И. и др. Театрализованные игры- занятия. – Санкт-Петербург: Союз, 2001.
4. Бахарева В.А., Хлопина Е.В. Программа развивающих занятий для младших школьников. – Ярославль, 1998.
5. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. - Ярославль: Академия развития, 1998.
6. Белянская Л.Б. Хочу на сцену. – ИКФ Сталкер, 1997.
7. Брудный Д.Л. Беседы о театре. – Ленинград.: Просвещение, 1983.

8. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2001.
9. Вербицкая А.В. Основы сценического движения. - М., 1982.
10. Внешкольник. – Ярославль, 1997. - №2 (5).
11. Вокобойников В.М. Как определить и развить способности ребенка. – Санкт-Петербург: Респекс, 1996.
12. Ершова А.П., Захарова Е.А. и др. Искусство в жизни детей. – М.: Просвещение, 1991.
13. Захава Б.Е. мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
14. Ильина Т.В. Мониторинг образовательных результатов в учреждении дополнительного образования детей: Научно методический аспект. В 2-х частях. – Ярославль, 2000.
15. Калмыкова И.Р. Таинственный мир звуков. – Ярославль: Академия развития, 1998.
16. Калугин М.А., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для младших школьников. – Ярославль: Академия развития, 1996.
17. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – Ярославль: Академия развития, 1997.
18. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. –М.: Школьная пресса, 2000.
19. Коротаева Е.В. Хочу, могу, умею!. Обучение, погруженное в общение. – М.: КСП. Институт психологии РАН, 1997.
20. Кушаева Н.А. Основы эстетического воспитания. – М.: Просвещение, 1986.
21. Лопатина А., Скребцова М. 600 творческих игр для больших и маленьких. – Книжный Дом Локус, 2002.
22. Мочалов Юрий. Первые уроки театра. – М.: Просвещение, 1986.
23. Никитина А.Б. Театр, где играют дети. – М.: Владос, 2001.
24. Опарина Н. В школе «Премьер» - праздник, и не только. М.: ВЦХТ, 2001.
25. Петрова А.Н. Сценическая речь. – М., 1981.
26. Проблема результата и качества деятельности учреждений дополнительного образования детей. Материалы научно- практической конференции. – Ярославль. Центр детства и юношества, 1997.
27. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. – М.: Академия, 2000.
28. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль: Академия развития, 1996.
29. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М., 2002.
30. Станиславский К.С. Собр. соч. В 8 т. – М.: 1954-1961.
31. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. – Ярославль.: Академия развития, 1996.
32. Сухомлинский В.А. О воспитании. – М., 1982.
33. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника. - Ярославль: Академия развития, 1996.
34. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей.- Ярославль: Академия развития, 1996.
35. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль, 1996.
36. Тумина Л.Е. Кружок «Сочини сказку». – М.: Перспектива, 1995.
37. Черемошкина Л.В. Развитие внимания детей. – Ярославль: Академия развития, 1997.
38. Шмаков С.А. Ее величество – игра. – М., 1992.
39. Шмаков С.А. Уроки детского досуга. – М.: Новая школа, 1993.