

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени А.Б.Гольденвейзера»

ПРИНЯТА
на заседании педагогического совета
ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им. А.Б.Гольденвейзера"
протокол от 24 августа 2021 г. № 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом
ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им. А.Б.Гольденвейзера"
от 24.08.2021 г. № 20-ОД

Образовательная программа
дополнительного образования детей
«МАСТЕРСТВО АКТЕРА»
для учащихся отделения платных услуг (от 7 лет)
Сроки реализации: 3 года

Составитель –
М.В. Терентьева

Москва 2021

ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА

Программа

первая ступень обучения (дети 7-13 лет)

Наши нынешние и потенциальные студийцы живут в непростое время — время перемен, политической нестабильности, духовного кризиса в обществе. В истории подобные кризисы приводят к сильному расслоению общества и неминуемому формированию "социальных отходов": сломавшихся, выброшенных, никому не нужных людей. Мы должны, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства, помочь формированию цельной и сильной личности, способной самостоятельно сопротивляться агрессии внешнего мира. Для реализации этих глобальных задач конкретный курс "Театральной игры" должен решить следующие *проблемы*:

- Раскрепощение ребенка. Снятие зажимов, комплексов, нажитых ребенком в первые годы жизни
- Раскрытие возможностей, способностей и талантов самого ребенка
- Обеспечение ребенка всевозможными средствами раскрытия способностей, талантов и возможностей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Наш *главный принцип* — мы не воспитываем актеров и не готовим детей в театральные ВУЗы.

Наша *главная цель* — максимально раскрыть творческие способности ребенка и подготовить его к любой творческой деятельности, выбранной им в будущем.

Педагоги "Театральной игры" должны:

=> развивать у ребенка

- наблюдательность
- творческую фантазию и воображение
- внимание и память
- ассоциативное и образное мышление

чувство ритма

=> формировать партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию =>

развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию

=> воспитывать в ребенке самодисциплину, умение организовывать себя и свое время

о развивать умение анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до слушателя.

В первой ступени решаются задачи, необходимые для плавного перехода во вторую ступень, где предмет "Театральная игра" будет сменен "Актерским мастерством". Ребенка нужно научить:

=> сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля внимания помехи внешнего мира

=> подключать сигналы из внешнего мира к выполнению творческого задания

Сориентироваться в пространстве

=> основам построения мизансцены

=> обозначать место действия выгородкой, подключая в том числе вещественный мир

=> действовать по принципу "Я в предлагаемых обстоятельствах"

=> отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий

=> воспитывать мышечный контроль.

Сам предмет театральной игры дает нам возможность поставить еще одну важную задачу, необходимую для формирования человека и воспитания его души: воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к литературе и чтению. Сейчас, когда сильна тенденция полной замены чтения просмотром видеопроодукции, мы считаем необходимым особо заняться этой проблемой.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство ребенка в игровой форме с самим собой и с окружающим миром.

Курс делится на два блока, которые условно можно назвать: знакомство с естественным миром и знакомство с миром рукотворным. Маленький человек, как правило, плохо знает себя. Это, с одной стороны, свойственно его возрасту, с другой стороны, современный окружающий мир плохо готовит его к самопознанию.

Поэтому путь к себе — одно из основных содержаний нашего предмета.

Городской ребенок в большей степени, чем сельский, лишен возможности полноценного восприятия мира природы. Следовательно, знакомство с этим миром тоже входит в содержание нашего образования. Поскольку общение с людьми искажено в современном мире, то знакомство с другим человеком (то есть искусство общения) также является содержанием нашего образования.

Знакомство с рукотворным миром мы начинаем с более простого — с мира предметов, сделанных человеческими руками, затем переходим к более сложному — знакомству с эстетическими способами освоения и преобразования мира.

Деление тем по годам, полугодиям и урокам означает, что удельный вес этой темы в указанный период превалирует, но при этом мы имеем в виду, что все темы развиваются в процессе обучения от самого начала до самого конца.

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Как уже говорилось, работа на первой ступени строится на базе развивающих методик. Для раскрытия тех или иных способностей ребенка педагогом создается ситуация, в которой данные способности обнаруживаются, и возникает необходимость в использовании именно этих способностей. Задания постоянно усложняются и, таким образом, раскрытые способности постепенно развиваются. Необходимо отметить, что развивающая методика предусматривает индивидуальный подход. Во время работы детям могут быть даны разные задания в зависимости от их индивидуальных свойств. При этом любой рост ребенка педагог отмечает как его индивидуальную победу. Именно благодаря такому подходу, развивающая методика не ставит конкретных сроков достижения результата. Она предусматривает даже своего рода шаг назад, который педагог вынужден сделать, если что-то встречает сопротивление в органике ребенка. Главный метод нашей работы отражен в самом названии предмета: "Театральная игра".

Игра — ведущий тип деятельности ребенка в дошкольном возрасте. Для младшего школьника эта деятельность по-прежнему имеет огромное значение. Она знакома ему, близка, в состоянии игры он

чувствует себя спокойно и комфортно. Кроме того, игра необходима ему, чтобы дать выход избыточной энергии, реализовать инстинкт подражания, для тренировки навыков, необходимых в серьезных делах, для удовлетворения потребности в отдыхе и разрядке, как реализация стремления к соперничеству и главенству, компенсации вредных побуждений и невыполнимых в реальной жизни желаний. Другими словами, ребенок испытывает потребность в игре, и именно в игре формируются его эстетические потребности. Мы же эту потребность используем ему же во благо. Шиллер считал: "Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет".

Отдельно надо сказать о методах использования на занятиях произведений художественной литературы, Все представленные на занятиях произведения могут использоваться в полном виде, частями, из них могут быть взяты сюжеты или герои. Чтение произведений может помочь создать необходимую атмосферу, настроить на занятие или этюд и т.п. Если произведение используется наиболее полно, как основа для этюдов, мини-спектаклей, сцен, то обязательно в комплексе. Например, только "Русские скоморошины", или только "Лимерики". В течение недели используется один из комплексов. Допустим, дети готовят скоморошью сказку

"Курочка и яичко". Кроме собственно репетиций, во время занятий и разминок используются другие произведения из этого цикла. Скажем, пока педагог читает потешку, дети двигаются в заданном потешкой ритме. Как только педагог потешку оборвет или она закончится саше; дети замирают, оправдывая в дальнейшем свою позу в ключе сюжета потешки. Назовем подобный метод — методом погружения. Лишь когда дети ознакомятся методом погружения с каждым из циклов, представленных для этого возраста, можно использовать перечисленные произведения более свободно, стараясь все же ограничиваться тематикой данного занятия, Педагог приучает детей воспринимать автора литературного произведения как непосредственного собеседника, соавтора игры и сотворца урока.

Наполняемость группы 12-15 человек. Форма одежды — спортивная, служащая основой для максимального количества визуальных трансформаций. Идеальное помещение — просторный, хорошо проветриваемый класс со свободной серединой и минимальным количеством мебели, пригодной для использования в качестве

выгородок, а также по прямому назначению — в качестве рабочих поверхностей.

КЛЮЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1. Игра "Жребий" Две-четыре команды по жребию вытягивают то или иное время года. Используя цепочку предлагаемых обстоятельств, одна команда в этих обстоятельствах существует, другая угадывает время года.

Упражнение 2. Игра на выбывание

Одна группа действует в предлагаемых обстоятельствах, другая "за четвертой стеной". Кто из первой группы взглянул на зрителей и разрушил "четвертую стену" — выбывает. Кто остался в конце — победитель.

Упражнение 3. Тренировка памяти и наблюдательности

"Вспомни и подробно опиши свою сегодняшнюю дорогу в школу". Ежедневное использование этого упражнения на занятиях вынуждает ребенка, день за днем совершая свое путешествие в школу, становиться более внимательным, отмечать детали и подробности, таким образом тренировать память.

Упражнение 4.

Развитие памяти, фантазии и воображения

Дети сидят в полукруге. Педагог называет первое слово, которое является одновременно и темой будущей фантазии и завязкой сюжетной истории. Каждый последующий ученик, повторяя все предыдущие слова, сказанные до него, называет свое, которое продолжает сюжет, развивая заданную тему. Упражнение заканчивает заранее названный педагогом студиец. При этом каждый должен организовать поток своих фантазий так, чтобы к финалу сюжет мог подойти в законченном виде, а каждый студиец сумел максимально реализовать свой творческий замысел.

В другом варианте игры педагог не называет того, кто должен закончить рассказ. В этом случае от учеников требуется продолжать развивать фантазию как можно дольше, удерживаясь в русле заданной темы.

Упражнение 5. "Борьба стихий"

Упражнение на чувство ритма, фантазию и умение распределяться в пространстве.

Группа делится на четыре части, каждая из которых получает роль одной из стихий. По хлопку педагога начинается хаотичное движение в заданном педагогом ритме, в ходе которого каждая группа имитирует пластикой характер движения заданной стихии. Попеременно, то одна, то другая стихия по команде педагога занимает доминирующую позицию, а остальные продолжают движение в нижнем уровне, как бы подавляемые главенствующей стихией. Верхний уровень — движение в полный рост, нижний уровень — движение пригнувшись.

Упражнение 6. Цветение и увядание"

Упражнение на веру в предлагаемые обстоятельства и чувство ритма.

Группа делится на актеров и зрителей. Для актеров упражнение начинается с положения в "точке" — дети сидят на корточках на полной ступне, при этом руки, корпус и шея максимально расслаблены. Педагог предлагает придумать каждому, зернышком какого растения он является. На счет 15-20, в заданном педагогом ритме растения вырастают. Группа зрителей пытается догадаться, что за растение перед ними, и помогает исполнителям уточнить рисунок роли. Затем на счет 15-20 "растения увядают" и снова уходят в "точку" — "зернышко". В середине и в конце упражнения педагог может задавать детям вопросы, связанные с предлагаемыми обстоятельствами жизни каждого растения.

Упражнение 7. "Аквариум"

Упражнение на веру в предлагаемые обстоятельства и темпоритм.

Упражнение проводится после предварительных наблюдений за обитателями аквариумов дома и в зоопарке. Дети делятся на две группы: обитатели аквариума и дети, пришедшие наблюдать за ними. Обитатели аквариума распределяют между собой роли и договариваются об устройстве своего дома, об условиях жизни и порядках в нем. Во время упражнения дети наблюдают за аквариумной жизнью, а рыбы, улитки, водоросли и т.п. могут наблюдать за детьми. В связи с различной средой обитания, темпоритм существования обеих групп различный.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Программа курса рассчитана на 1 год обучения (148 часов в год).

Режим занятий: по 2 часа 2 раза в неделю в одной группе.

Тема 1	ЗНАКОМСТВО С ЕСТЕСТВЕННЫМ МИРОМ
	Я в окружающем мире
	• я наблюдаю мир • я слышу мир • я осязаю и обоняю мир
	Мир вокруг меня
	мир природы: воздух, вода, земля, огонь, растения, животные, рыбы, птицы
	Кто рядом со мной
	• близкие и далекие • знакомые-незнакомые • маленькие И взрослые
Тема 2	ЗНАКОМСТВО С МИРОМ РУКОТВОРНЫМ
	Мир предметов
	• предметы, принадлежащие мне • предметы в моем доме • предметы домов и улиц • душа предмета
	Мир художественных произведений
	• мир обряда • мир фольклора • мир художественного произведения

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Так как наша программа является развивающей, она не предполагает зачетно-экзаменационной системы контроля за результатами образования. Успехи, достигнутые учениками, демонстрируются во время проведения творческих мероприятий и оцениваются соучениками и педагогами студии. Для этого нами используются такие формы:

- класс-концерты
- творческие показы
- праздничные вечера, которые организуются внутри учебной группы, для показа другим группам и педагогам студии, для показа родителям и широкой школьной аудитории.

К концу 4-го года обучения дети должны уметь:

- выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека
- построить на основании заданного набора из 12-18 слов простой сюжетный рассказ с завязкой, событием и развязкой
- составить из группы несвязанных по смыслу слов (12-18) относительно связанный рассказ с завязкой, событием и развязкой
- придумать простейший бытовой сюжет, используя опорные слова, обозначающие действия
- показать индивидуальный этюд по опорным словам, коллективный этюд с 1-3 партнерами
- найти оправдание любой произвольной позе (бытовое и в пределах сюжета)
- описывать картины, возникающие перед внутренним взором
- развить в течение 2-3 минут тему, предложенную педагогом
- развернуть в течение 5-7 минут групповой рассказ на предложенную тему
- строить цепочку из 3-5 ассоциаций на предложенную тему
- рассказать, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего
- рассказать или показать свои наблюдения за миром людей, природы, предметов
- привлечь к использованию в этюде необходимые для данной работы наблюдения из собственного творческого багажа

- передать пластическую форму живой природы, предмета и произведения искусства через пластику собственного тела и уметь описать своеобразие этих пластических форм
- действовать в темпе, заданном педагогом, в выгородке из 5-7 предметов, не задевая их
- построить пластическую статичную композицию с участием 3-7 человек, отражающую пластику мира природы, мира предметов
- двигаться по кругу и хаотично в ритме, заданном педагогом
- переключаться с одного ритма на другой по сигналу педагога, не прерывая движения
- выполнять простейшие этюды в ритме, заданном педагогом
- равномерно распределять свои движения в определенном ритме на определенный счет
- коллективно прохлопать заданный ритм
- удерживать заданный ритм, прохлопывая его по кругу в течение 2-3 минут
- удерживать 1,5-2 круга два кратных ритма, двигаясь навстречу друг другу
- обозначать ритм разными простыми физическими действиями
- дать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт характера каждого члена группы
- узнавать каждого члена группы с закрытыми глазами на ощупь и по голосу
- выполнить простейшее задание и построить этюд в паре с любым партнером, выбранным педагогом
- объяснить условия задания двум-трем ребятам и организовать этой группой его выполнение
- поддерживать диалог с партнером (произвольный или на заданную тему) в течение 2-3 минут
- описать эмоции, которые испытывает герой этюда или художественного произведения и уметь дать приблизительное истолкование этим эмоциям
- описать собственные эмоции, испытываемые от соприкосновения с произведениями искусства, явлениями природы
- интерпретировать эмоциональное состояние животного и человека по его пластике, интонированию и поступкам
- удерживать в памяти цепочку слов, связанных по смыслу (до 18) и не связанных (до 12)
- запомнить:

- свои места в течение 3-4 перемещений
- расположение группы из 5-8 предметов и вернуть их в первоначальное положение после перемены педагогом
- свою мизансцену в точности до пластики рук, взгляда и суметь в течение данного урока ее повторить
- мизансцену, построенную другим учеником, и в точности повторить ее
- текст из 2-3 стихотворных строф, написанных простым размером, в ходе выполнения упражнения
- читать в течение 3-4 минут текст, написанный крупным шрифтом, не реагируя на шум и другие помехи, и затем рассказать содержание
- смотреть этюд товарищей в течение 5-15 минут, не создавая помех другим зрителям
- участвовать в выполнении монотонного повторяющегося задания, не отвлекаясь в течение 5-15 минут
- проанализировать соответствие выполнения задания задачам, поставленным педагогом
- сделать 2-х — минутный устный анализ картины, 5-10-ти — минутного музыкального отрывка, литературного произведения малой формы
- выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы, поступающие со стороны зрителей
- проводить театральные игры с одноклассниками и с аудиторией ровесников
- двигаясь по площадке, равномерно заполнять ее
- совершив поворот на 360° , 180° , с закрытыми глазами сориентироваться в расположении окон, стен, дверей
- добраться с закрытыми глазами до заданного места в знакомой учебной аудитории
- пройти с закрытыми глазами по лабиринту из 5-7 стульев по пути, указанному педагогом
- двигаться цепочкой по комнате с закрытыми глазами за ведущим, глаза которого открыты, в течение 3-5 минут
- выполнять с закрытыми глазами простейшие задания с предметом
- дойти с закрытыми глазами по диагонали до педагога, выполняя повороты и (или) кувырки, не нарушив линию движения
- выстроить с закрытыми глазами определенную ранее групповую композицию
- распределиться по площадке, не перекрывая друг друга

- распределиться по площадке таким образом, чтобы был выделен главный персонаж
- воспроизводить в пространстве плоскостную мизансцену жанровой картины
- пользуясь предложенными педагогом предметами, построить композицию на заданную тему и объяснить значение каждого предмета
- повторить реально произведенное действие
- вспомнить и описать реальное происшествие и реальное состояние по заданной педагогом теме
- воспроизвести свои действия в данной ситуации
- подключать предложенные педагогом предлагаемые обстоятельства к выполнению данного этюда
- выполнять 2-3 простейших физических действия, находясь на сцене в течение 3-4 минут
- выполнять упражнения по памяти физических действий по выбору учащегося
- знать 7-10 произведений из русского фольклора (в том числе потешки, колыбельные, поговорки)
- уметь рассказать сюжеты 3-5 русских народных сказок
- уметь пересказать 3-4 сюжета сказок из фольклора зарубежных стран
- знать наизусть отрывки из 3-5 стихотворений зарубежных авторов
- называть:
- 5-10 русских поэтов и рассказать 5-10 стихотворений;
- 10-15 русских и зарубежных авторов детских и сказочных произведений и привести 5*10 названий их произведений.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Детство русской литературы — русский народный фольклор (сказки, потешки и т.п.).

Сказки английских, ирландских, шотландских писателей в том числе народные: сказки "Биг Бэна", лимерики, стихи, а также авторские произведения Лира, Кэролла, Стивенсона, Несбита, Беллока, Фарджона, Рью, Миллигана.

Итальянские, польские, французские народные сказки.

Сказки Андерсена.

Сказки Братьев Гримм.

Сказки Туве Янсон.

Произведения о детях и для детей русской классики: Достоевского, Андреева, Куприна, Чехова.

Классическая поэзия: А. Пушкин, Е. Баратынский, Ф. Тютчев, И. Кольцов, М. Лермонтов, А. Толстой, И. Тургенев, А. Фет, М. Аксаков, В. Соловьев., И. Анненский, Ф. Сологуб, Б. Мережковский, Вяч. Иванов, К. Бальмонт, М. Волошин, А. Белый, А. Блок, С. Черный, Н. Гумилев, А. Ахматова, Б. Пастернак, О. Мандельштам, М. Цветаева и др.

БИБЛИОГРАФИЯ

Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. / Для ср. шк. возр. /. — Л.: Дет. Лит. Ленингр. отд., 1986

Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. — М.: Искусство, 1979

Брук Л. Пустое пространство. — М.: Прогресс, 1970

Вилла Ж. О театральной традиции. — М.: Изд. ин. лит., 1956

Голубоеский ВТ. Наблюдения. Этюды. Образ. Уч. пособие для студентов театральных вузов. — М.: ГИТИС, 1990

Завадский Ю. А. Об искусстве театра. — М.: ВТО, 1965

Ирд К. Постараемся поймать чудо. Статьи о театре. — Л.: Искусство, Лен. отд., 1967

Кнебель М.М. Поэзия педагогики. 2-изд. — М.: ВТО, 1984

Крэг Г. Искусство театра. — С-пб., 1912

Немирович-Данченко В.И. Рецензии. Очерки. Статьи. Интервью. Заметки 1877-1942. — М.: ВТО, 1980

От упражнения к спектаклю. / Сб-к статей / — М.: Сов. Россия, 1974/Б-чка "В пом. худож. самодеятельности. " Вып. 4

Станиславский К.С. / Собр. соч. в 8-ми т.т. / т. 1 Моя жизнь в искусстве, т. 2 Работа актера над собой, ч. 1, т. 3 Работа актера над собой, ч. 2. — М.: Искусство, 1954

Стрелер Дж. Театр для людей. Мысли записанные, высказанные и осуществленные. / Сб-к. / — М.: Радуга, 1984

Теория и практика мастерства актера: Межвузовский сб-к научных трудов / ГИТИС /. — М.: ГИТИС, 1990

Шмойлов М. Мастерство актера: Упражнения и игры начального этапа обучения: Методическая разработка. — Л., 1990. /В

надзаг. ЛГИТМИК им. Н.К. Черкасова, Каф. мастерства актера. — Рек. лит./.