

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету**

**ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО:
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»,
«МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА»,
«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ».**

**ст. КАГАЛЬНИЦКАЯ
2014 г.**

«Рассмотрено»

Методическим советом

МБОУ ДОД ДШИ КР

« 20 » июня 2014 года

« Утверждаю »

Директор МБОУ ДОД ДШИ КР

Л.В. Пуцкова

« 23 » июня 2014 года

«ПРИНЯТО»

Педагогическим советом

МБОУ ДОД ДШИ КР

Протокол от «23» июня 2014 года № 8

Разработчик: Преподаватель МБОУ ДОД ДШИ КР

Л.В. Шмонина.

Рецензент: Председатель предметной (цикловой) методической комиссии режиссуры и театрального творчества, преподаватель Высшей категории ГБОУ СПО Ростовской области «Ростовский колледж культуры»

Г.Д. Гульчак

Рецензия

на дополнительную общеразвивающую образовательную программу
“Театральное творчество”
МБОУ ДОД ДШИ КР

Программа по учебному предмету “Театральное творчество” разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к содержанию, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной программы в области театрального искусства.

Освоение данной программы знакомит учащихся с историей драматического театра и театральной культуре в целом, обеспечивая целостное художественно-эстетическое развитие личности. Срок реализации программы “Театральное творчество”
- составляет 3 года.

Программа содержит все необходимые составные части:

1. Титульный лист.
2. Пояснительную записку.
3. Учебно-тематический план.
4. Содержание предмета (“Театральное творчество”, “Музыкальная азбука” и “Театральные игры”).
5. Методическое обеспечение программы.
6. Список литературы.

Программа является по целевой установке художественно-эстетической, по уровню освоения – профессионально-ориентированной. Содержание программы соответствует поставленным целям и задачам, в программе определены способы результативности обучения. Методическое обеспечение программы содержит описание педагогических принципов, рекомендуемых форм и методов занятий. Программа обеспечена списком методической литературы и учебно-методическим материалом.

Программа соответствует специфике дополнительного образования детей, способствует творческой самореализации личности и может быть рекомендована для реализации в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Кагальницкого района.

Председатель предметной (цикловой) методической комиссии режиссуры и театрального творчества, преподаватель высшей квалификационной категории ГБОУ СПО Ростовской области «Ростовский колледж культуры».

Рецензент: Гульчак Г.Д.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Театральное творчество» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, является комплексной общеразвивающей образовательной программой с минимальными объемами учебного времени, необходимыми для освоения основ театрального искусства.

Программа учебного предмета «Театральное творчество» учитывает опыт реализации образовательных программ по театральному направлению в различных организациях дополнительного образования детей.

Данная программа представляет собой краткий курс основ актерского мастерства с включением элементов тренингов по сценической речи и сценическому движению. В основу содержания программы положен следующий принцип распределения учебного материала: от простого к сложному, от отдельного упражнения – к тренингу, от тренинга - к спектаклю.

Театр, как вид искусства, остается наиболее востребованной и привлекательной сферой детского творчества благодаря своей игровой природе и синтезу разных искусств. Программа дает возможность приобщить детей и подростков к искусству театра, пробудить интерес к театральному творчеству и познакомить с основами актерского мастерства, научить любить и понимать театральное искусство в различных его проявлениях.

Программа имеет практическое направление, так как дети изучают искусство театра «изнутри», с первых шагов освоения актерской техники до

создания учебного спектакля и показа готовой работы на зрителя (друзей, родителей, приглашенных гостей). Основная форма учебных занятий – урок-беседа, урок-тренинг, урок-репетиция, комплексный урок и сценический показ.

Рекомендуемый возраст детей, поступающих в детскую школу искусств для освоения программы «Театральное творчество», - 9-12 лет.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Театральное творчество» со сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в год.

Сведения о затратах учебного времени (пересчитать)

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени			Всего часов
	1-й год	2-й год	3-й год	
Годы обучения				
Аудиторные занятия	68	68	68	204
Самостоятельная работа	34	34	34	102
Максимальная учебная нагрузка	102	102	102	306

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

- 1-3 годы обучения – по 2 часа в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

- 1-3 годы обучения – 1 час в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Театральное творчество» при 3-летнем сроке обучения составляет 306 часов. Из них: 204 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме. Численность учащихся в группе от 4 до 12 человек. Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета «Театральное творчество» – воспитание эстетически развитой личности, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося средствами театрального искусства.

Задачи:

- знакомство с театром как видом искусства, сущностью театрального исполнительского творчества;
- формирование у детей и подростков интереса к искусству театра;
- выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности каждого ребенка;
- обучение первоначальным навыкам актерского мастерства;
- воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, психофизической выносливости и работоспособности;
- обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков;
- устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов;
- воспитание самодисциплины, коммуникативности и культуры общения;
- формирование личности, творчески относящейся к любому делу.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (упражнения, тренинги, репетиции);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Аудиторные занятия должны проходить в просторном, светлом, оснащенном необходимым оборудованием помещении, пригодном для проведения репетиций. Необходимо иметь дополнительное помещение для хранения театрального реквизита, гримерных принадлежностей, костюмов и декораций. Сценические показы желательно проводить в театральном зале, оборудованном световой и звуковой аппаратурой.

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой по театральному искусству, аудио и видеозаписями спектаклей и кинофильмов с участием выдающихся актеров прошлого и настоящего времени.

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и Интернету для сбора дополнительного материала по театральному искусству во время самостоятельной работы.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебная программа по предмету «Театральное творчество» рассчитана на 3 года обучения. В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении позволит учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от упражнений на освобождение мышц, развитие внимания и воображения, тренингов на освоение элементов актерской техники до подготовки спектакля и его показа на публику.

Учебный материал разделен условно на следующие разделы: «Сценическое действие» (бессловесное и словесное) и «Работа над ролью» (в отрывке, в учебном спектакле и перед зрителями).

Большая роль в программе отводится упражнениям, тренингам и этюдному методу. Теоретические знания, полученные учащимися в процессе занятий по программе «Театральное творчество», одновременно воплощаются в практической деятельности.

Домашняя и самостоятельная работа учащихся включает в себя выполнение упражнений, тренингов, ведения дневника наблюдений, освоение текста роли, изучение литературы по театральному искусству, посещение театров и музеев.

Все занятия являются творческим процессом и направлены на развитие воображения, фантазии, познание себя, освоение собственной психофизики и формирование эстетически развитой личности.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Учебно-тематический план

Первый класс

Знакомство учащихся с основами актерского мастерства. Упражнения, тренинги, этюды.

№ раздела	Название разделов и тем (-1)*номер урока)	Количество часов
1	Введение Тема 1.1. 1)Театр как вид искусства. Выразительные средства театрального искусства. 2)Исполнительское мастерство актера как основное выразительное средство искусства театра. Игра «Море волнуется»	4 4
2	Бессловесное действие Тема 2.1. 3)Действие как основа сценического искусства. Бессловесное действие. (Упр. «Пловцы») 4) Упражнения и игры на освобождение мышц. (Преодоление мышечных зажимов)-«Паяц», «Деревья», «Кошечка». Тема 2.2. 5) Сценическое внимание и память. (Упр. «Цапля») 6)Слуховое и зрительное внимание.(Упр. «Тишина») 7)Память на ощущения. (Упр. Счет пальцев», «Пишущая машинка») 8) Упражнения на внимание и память. Упр. «Баранья голова», «Поймай хлопок». Тема 2.3. 9) Распределение в пространстве. Группировки и мизансцены. Упр. «Исключи цифру». 10) Темпо-ритм. Упр. «Вселенная», «Самолёты». 11) Упражнения мизансцены: «Оправдание позы», «Займи стул», «Вкусно-невкусно». 12) Итоговый урок. Этюд-мизансцена «Картинная	52 4 8 8

галерея».	
Тема 2.4.	
13) Общение. Взаимодействие с партнером. Упр. «Займи стул».	6
14) Упражнения на общение. Упр. «Знакомство», «Зеркало».	
15) Упражнения на общение, внимание, память. Упр. «Передай другому», «Гипноз».	
Тема 2.5.	4
16) Наблюдения. Упр. «Цветок и бабочка», «Тянем канат».	
17) Поведение в жизни и на сцене. Органичность поведения. Упр. «Персонаж из наблюдений».	6
Тема 2.6.	
18) Предлагаемые обстоятельства. Связь поведения и предлагаемых обстоятельств. Упр. «Обстоятельства-фантазии».	
19) Показ мини-спектакля: «Обстоятельства-фантазии».	
20) Действие в предлагаемых обстоятельствах. Упр. «Обед».	4
Тема 2.7.	
21) Воображение и вымысел. Действие с воображаемыми предметами. Упр. «Нитка и иглолка».	
22) Итоговый урок-показ «Уборка».	
Тема 2.8.	2
23) Событие. Оценка факта. Сценический этюд. Упр. «Снеговик».	
Тема 2. 9.	2
24) Построение сценического этюда. Этюды на событие и оценку факта. Упр. «Я в школе».	
Тема 2.10.	8
25) Этюды на общение и воображение. Этюды: «Я и мои друзья», «Мои домашние животные», «Мои игрушки».	
26) Этюды на память физических действий. Этюды на бессловесное действие. Этюды: «Я в зоопарке», «Я в кино», «Дома».	
27) Парные этюды. «На катке», «В кафе», «На прогулке в парке».	
28) Групповые этюды. «В лесу», «На карусели», «В цирке».	

	29-30) Итоговый показ или открытый урок на тему «Сценическая композиция по упражнениям и этюдам на событие, общение, внимание и память» («Я в предлагаемых обстоятельствах»).	4
	31-32) Резервные уроки-повторение. Упражнения и этюды на сказочный сюжет. «Немое кино-сказки».	8
	ИТОГО:	68

Второй класс

Дальнейшее изучение основ актерского мастерства, приобретение навыков и умений работы над ролью в отрывках из драматургических произведений.

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1	Введение Тема 1.1. Актер и роли. Драматургия. Понятие жанра и стиля. Драма, комедия, трагедия.	8 8
2	Работа над ролью в отрывке	60
	Тема 2.1. Разбор драматургического материала. Сквозное действие. Контрдействие. Конфликт.	10
	Тема 2.2. Актерские задачи. Второй план, подтекст. Внутренний монолог.	12
3	Тема 2.3. Замысел отрывка, роли. Этюды по событиям отрывка.	10
4	Тема 2.4. Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения. Репетиции.	10
5	Тема 2.5. Комплексный актерский тренинг.	14
6	Итоговый показ: сценический показ отрывков из драматургических произведений различных жанров и стилей.	4
	ИТОГО:	68

Третий класс

Углубленное изучение основ актерской техники, совершенствование приобретенных навыков и умений, постановка и показ спектаклей.

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1	Введение	6
	Тема 1.1. Образ и целостность спектакля. Режиссерский замысел.	6
2	Работа над ролью в учебном спектакле	40
	Тема 2.1. Действенный анализ пьесы. Событийный ряд.	4
	Тема 2.2. Этюды к спектаклю. Поиск выразительных средств.	8
3	Тема 2.3. Работа над текстом и сценической речью.	6
	Тема 2.4. Мизансцены в спектакле.	4
	Тема 2.5. Грим.	4
4	Тема 2.6. Декорации, костюмы, реквизит.	2
	Тема 2.7. Музыкальное и звуковое оформление спектакля.	2
	Тема 2.8. Репетиции по подготовке спектакля.	10

5	Работа над ролью перед публикой Тема 3.1. Контакт со зрителем и «обратная связь». Навыки анализа собственной работы над ролью. Выполнение рисунка роли, органичность поведения на сцене. Соответствие результата работы режиссерскому замыслу. Тема 3.2. Импровизация в работе актера над ролью. Роль и место актерской импровизации в спектакле.	22 6
		8
6	Тема 3.3. Навыки релаксации и аутотренинга до и после публичных выступлений.	6
7	Итоговый показ: показ учебных спектаклей перед зрителем.	2
	ИТОГО:	68

Годовые требования **ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ**

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Вводный урок-беседа о театре предваряет практические уроки-тренинги и уроки-репетиции.

Знакомство. На вводном занятии следует установить контакт с учащимися, узнать, что они знают об искусстве театра, какие спектакли смотрели, какие остались впечатления от увиденного.

Театр – искусство, отражающее жизнь, объединяющее различные виды искусств: музыку, танец, живопись, архитектуру.

«Сцена – не просто место встречи всех искусств, но также место, где искусство возвращается к жизни». (Оскар Уайльд)

Искусство театра имеет многовековую историю. Родившись в Древней Греции, театр, как вид искусства, в каждую последующую эпоху видоизменялся, но дошел до нашего времени, не потеряв своей актуальности. Театр – живое искусство, которое рождается «здесь и сейчас».

Каждая эпоха: от античности до сегодняшнего дня оставила нам имена великих актеров, драматургов, меценатов, которые способствовали процветанию театра.

В театре используются различные выразительные средства – слово, музыка, хореография, свет, звуковое и шумовое оформление, декорации, костюмы, но самым главным выразительным средством был, есть и будет «его величество актер».

«...в истории театра были длительные периоды, когда он существовал без пьес, когда он обходился без всяких декораций, но не было ни одного момента, когда бы театр был без актера». (А.Таиров)

Исполнительское мастерство актера является основным выразительным средством искусства театра.

Раздел 2. Бессловесное действие

Тема 2.1. Действие – основа сценического искусства.

Актер – действующее лицо. Само понятие «актер» происходит от латинского слова «actum» - действие. Находясь на сцене, актер пребывает в действии, то есть, действует, задаваясь вопросом – что я делаю в данный момент?

Инструменты актера - его тело и душа, то есть «психофизика». Учимся действовать без слов, владеть своим телом с помощью «психофизического тренинга». Тренинг – это система упражнений на внимание, освобождение мышц, сценическую память, воображение, общение. От упражнения – к тренингу, от тренинга – к спектаклю – таков путь освоения основ техники актерского мастерства.

«...актеру надлежит в течение всей жизни развивать в себе способности к тончайшему ощущению правды физических действий на сцене, их органичности и логики, тренировать свой «психофизический аппарат» в выполнении действий от самых простых до самых сложных, сосредотачивая внимание на логике последовательности физического поведения. Не обладая этими качествами, актер подобен музыканту без

тонкого слуха или художнику без точного глаза». (В.Топорков)

Цель физического, мышечного тренинга – устранить мышечные зажимы и напряжение, научиться владеть своим телом, приобрести правильную осанку и походку. В то же время при выполнении двигательных упражнений должна подключаться творческая природа артиста, его воображение, без этого тренинг превращается в обычную гимнастику.

«Каково страдание человека – артиста, который великолепно все чувствует, но передать ничего не может, так как его физический аппарат не соответствует его чувствам: руки скрючены. Тело неповоротливо, голос не звучит. Добейтесь того, чтобы ваши мускулы сами искали правду движения, выработайте в себе «мышечного контролера», который контролировал бы все мышечные напряжения, оставляя лишь те, которые нужны для действия.

Первый этап работы над освобождением мышц - это развитие костей и пальцев рук. Ведь если глаза – зеркало души, то пальцы – это глаза тела». (К.С.Станиславский)

Упражнения и игры на освобождение мышц

1. *«Паяц».* Дети встают в полукруг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Исходное положение – руки в стороны, ладони опущены «вниз». На счет «раз», или по хлопку педагога – ладони поворачиваем «вверх». Затем - расслабляем мышцы рук и броском опускаем руки вниз. Вариант – руки над головой, поворачиваем кисти рук «к себе» и «от себя», затем опускаем руки вниз, расслабляя мышцы рук, с наклоном всего корпуса. Пребываем в расслабленном состоянии - позе игрушки-марионетки с ватным туловищем и руками несколько секунд, чтобы полностью ощутить расслабленные мышцы рук и спины.

2. *«Деревья».* Представляем, что наши руки – ветви дерева. Качаем руками - «ветвями» под музыку, будто от дуновения ветра.

3. *«Кошечка».* Расслабляем мышцы обеих рук, затем делаем поочередно обеими руками движения вперед, подгребая под себя.

4. *«Цапля»*. Стоим на одной ноге, другую медленно поднимаем, затем делаем круговые движения, будто крутим колесо. Присоединяем движения рук. Цапля стоит на одной ноге, при этом «машет крыльями».

5. *«Пловцы»*. Стоя делаем движения руками, как это происходит во время плавания разными стилями - «бассом», «кролем», «по-собачьему».

6. *Игра «Море волнуется»*. Дети под музыку двигаются, как «цапли» или «кошки», или «пловцы», ведущий останавливает движение командой «Замри!». После того, как все замирают в какой-либо позе, ведущий выбирает наиболее выразительного участника игры, передавая ему свою роль.

Тема 2.2. Сценическое внимание и память.

Упражнения на зрительное, слуховое внимание и сценическую память.

1. *«Тишина»*. Дети сидят или стоят полукругом. По команде преподавателя закрывают глаза и слушают «тишину», то есть фиксируют слуховым вниманием все звуки, которые можно услышать в комнате и за ее пределами – скрип стула, покашливание, звук шагов за дверью класса, шум ветра, дождя и т.д. По команде преподавателя дети открывают глаза и рассказывают обо всем, что слышали. Тот, кто наиболее подробно перечислил звуковую палитру, становится «ведущим» и вместо педагога проводит упражнение.

Можно усложнить упражнение – во время тишины бросать различные предметы, а затем угадывать, какой предмет упал – тяжелый или легкий, металлический или деревянный и т.д.

2. *«Счет пальцев»*. Преподаватель поднимает вверх одну или обе руки и меняет количество пальцев на руках, прижимая их к ладоням. Задача учащихся – сконцентрировать внимание на руках преподавателя и вести счет вслух.

3. *«Баранья голова»*. Каждый в полукруге по очереди называет слово. Можно задать единую тему – время года, школа, предметы, действия, персонажи сказки или разных сказок и т.д. Следующий ребенок в полукруге

прежде, чем назвать свое слово, повторяет предыдущие. Того, кто ошибается, или забыл, называют «баранья голова», и начинают игру снова.

4. *«Пишущая машинка»*. Дети садятся в полукруг. Преподаватель «раздает» каждому по букве алфавита с тем, чтобы каждому досталось несколько букв. У преподавателя роль «машинистки», а у детей в полукруге – «машинки». Преподаватель называет слово (предложение, фразу, стихотворение), которые надо «напечатать». На хлопок преподавателя соответствующая буква отзывается хлопком. В промежутках между словами – общий хлопок.

5. *«Поймай хлопок»*. Полукруг. Преподаватель или ведущий хлопает в ладоши и дает задание поймать этот хлопок, как бабочку, как муху, или комара.

6. *«Исключение цифр»*. Полукруг. Преподаватель объявляет 2 цифры, которые исключаются из десятка. Учащиеся запоминают эти цифры. Далее, по порядку, перечисляются все цифры от 1 до 100, кроме исключенных. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. Постепенно количество исключенных цифр увеличивается до 4.

7. *«Свойства предметов»*. Дотрагиваемся до предмета как до ледяного, как до горячего, до теплого, до мягкого, до острого-колющего и т.д.

8. *«Вкусно-невкусно»*. Вспоминаем вкус сладкого, острого, соленого, горького, холодного, очень горячего и т.д.

Тема 2.3. Распределение в пространстве. Группировки и мизансцены. Темпо-ритм.

Актер должен уметь распределяться в пространстве сцены и репетиционного класса, запоминать свое пространственное расположение.

Фиксированное расположение актера на сцене одного или в группе называется мизансценой. Действие актера происходит в определенном темпо-ритме, который может быть ускорен или замедлен.

Упражнения и игры

1. *«Вселенная. Большой взрыв»*. Учащиеся плотно, плечом к плечу, так,

чтобы не оставалось пустого места, встают в круг в центре зала. По команде преподавателя они медленно начинают выходить из круга, постепенно распределяясь в пространстве и занимая все репетиционное помещение. Образуются группы – «звезды», и вращающиеся вокруг них «планеты». Упражнение нужно делать под музыку, добиваясь движения «планет» с разной скоростью.

2. *«Самолеты»*. Учащиеся воображают себя пилотами, которые ведут свой самолет в «небе» к заданной цели на разных скоростях, не сталкиваясь друг с другом. Тот, кто задел «крылом» другого, выбывает из игры.

3. *«Оправдание позы»*. Учащиеся произвольно двигаются в пространстве, то увеличивая, то снижая скорость движения. По команде преподавателя все останавливаются в различных позах. Свою позу необходимо оправдать, продолжив действие. Тот, кто это сделал точнее и выразительнее всех, получает право ведения игры.

4. *«Займи стул»*. В центре репетиционного класса полукругом, плотно друг к другу ставятся стулья на один меньше от числа участников игры. С началом музыки дети начинают произвольно двигаться в пространстве. Когда музыка внезапно прекращается, учащиеся должны занять место на стуле. Тот, кто не успел это сделать, выбывает из игры.

Вариант – стулья стоят в разных точках зала.

5. *«Картинная галерея»*. Учащиеся в группе или сольно стоят в каких-либо позах, изображая картину или скульптуру. Ведущий под медленную музыку некоторое время рассматривает «картины» и «скульптуры», запоминая их. После смены музыки ведущий отворачивается, а «картины» и «скульптуры» изменяют свои позы и меняются местами. Задача ведущего – вернуть участников игры на прежние места.

Тема 2.4. Общение, взаимодействие с партнером.

Общение и взаимодействие с партнером – важнейшая составляющая основ актерского мастерства. Видеть, слышать, понимать партнера на начальном этапе освоения элементов актерской техники научат парные и

парно-групповые упражнения, которые одновременно тренируют сценическое внимание, память и воображение. Упражнения, выполняемые под музыку, к тому же направлены на воспитание у учащихся музыкальности и ритмичности.

«Знакомство». Дети стоят в полукруге на расстоянии вытянутой руки. В одном ритме протягивают по очереди партнеру руку ладонью вверх, называя одновременно свое имя. Партнер дает свою руку, отвечая («Маша-Лена-Петя-Коля» и т.д.). Упражнение надо делать ритмично, вместе с музыкой. Можно усложнить задание – отвечать доброжелательно (хочу дружить), сердито или обиженно (не хочу дружить) и т.д.

«Зеркало». Один участник становится зеркалом, в точности повторяя действия партнера. Это традиционное упражнение актерской школы не следует растягивать во времени, ограничивая детей каким-либо временным отрезком и подводя к понятиям «актерских задач» и «предлагаемых обстоятельств». Например, смотрю на себя в «зеркало», собираясь в школу, на день рождения к подруге, рассматриваю новое платье, которое или нравится или не нравится, спешу, не тороплюсь и т.д.

«Тянем канат». Перетягивание воображаемого каната. В упражнении могут принимать участие как два человека, так и две команды. При выполнении этого упражнения учащиеся должны быть очень внимательны друг к другу, улавливая малейшее движение с противоположной стороны.

«Передай другому». Дети по кругу передают друг другу воображаемый мяч, стакан воды, пакет с конфетами, письмо и т.д. Вначале следует передать друг другу «хлопок», достигая при этом точности и ритмичности.

«Скульптор и глина». Один учащийся становится скульптором, другой берет на себя роль глины. «Скульптор» лепит из «глины» человека, животное, предмет, фантастическое существо и т.д.

«Цветок и бабочка». Учащиеся делятся на «бабочек» и «цветы», затем меняются местами. Цветок слегка качается от легкого ветерка, бабочки

порхают от цветка к цветку, «ищут» свой цветок. Ведущий наблюдает за парами, выбирая самую гармоничную из них («цветок» отвечает «бабочке» взаимностью, «цветку» не нравятся действия «бабочки», «цветок» ждет и зовет свою «бабочку» и т.д.).

«Гипноз». Дети садятся в полукруг и разбиваются на пары, договариваясь без слов и жестов. Один участник дает приказ одними глазами другому участнику выполнить простое физическое действие. Задача партнера – понять, что от него требуется и выполнить это действие.

Тема 2.5. Наблюдения. Поведение в жизни и на сцене.

Актеру необходимо развивать наблюдательность и память на впечатления: *«...чем активней и глубже процесс накопления жизненного опыта, багажа, тем шире и богаче возможности будущего актера...только через внимание к жизни, пристальное наблюдение и изучение ее мы становимся богаче».* (З.Я.Корогодский)

«Из классиков в первую очередь читайте тех, у кого вы можете научиться наблюдательности. Чемпион наблюдательности – Гоголь в «Мертвых душах». (В.Э.Мейерхольд)

Наблюдения – тема для домашних творческих заданий. Учащимся надо предложить понаблюдать за поведением птиц, домашних животных, людей знакомых и незнакомых, и составить по итогам наблюдений небольшой рассказ, который занести в специально заготовленный дневник. Например, как домашний пес встречает своего хозяина, как относится к чужаку или чует что-то съедобное и вкусное. Что делают голуби или воробьи, когда человек на улице бросает кусочки хлеба или крупу.

Или как капризничает малыш на детской площадке, когда он не хочет идти домой, или с каким увлечением играет в песочнице...

По результатам домашних заданий-наблюдений предложить учащимся представить себя этим псом, птицей, или малышом, проанализировав логику их действий (что делаю, почему, чего хочу, чего добиваюсь), «побыть» на сценической площадке этим персонажем. Подвести учащихся к мысли, что

поведение на сцене является результатом актерского мастерства, что поведение естественное, живое называется органичным и наоборот – когда актер кривляется, неестественно себя ведет на сцене, – поведение его неорганично.

Тема 2.6. Предлагаемые обстоятельства.

По итогам наблюдений приходим к выводу, что поведение является результатом обстоятельств, которые побуждают человека к тому или иному действию. На сцене эти обстоятельства предлагаются автором, то есть являются предлагаемыми обстоятельствами.

Предлагаемыми обстоятельствами в театральном искусстве называется совокупность условий и ситуаций, в которых действует актер.

Предлагаемые обстоятельства состоят из:

- обстоятельства места – где происходит действие,
- обстоятельства времени – когда происходит действие,
- личные обстоятельства - кто действует (мы начинаем с «я» в предлагаемых обстоятельствах),
- ситуативные обстоятельства - отвечают на вопросы, определяющие, чем живет человек в данной ситуации («чего я хочу», «что мешает получить желаемое», «откуда я пришел», «куда направляюсь», «зачем я пришел сюда»).

Предложить учащимся действовать в определенных обстоятельствах

...Идет дождь. Я иду в школу. Спешу, так как вышел позже обычного, потому что позже обычного встал (очень хотелось спать, вчера долго делал уроки). Настроение плохое. Сегодня контрольная по математике. В своих знаниях не уверен. Впереди лужа. На мне легкие туфли...

...Идет дождь. Я иду в школу. Иду с удовольствием, так как сегодня контрольная по математике, которую я очень люблю и уверен в результате. Впереди лужа, но она мне не страшна, потому что на мне новые красивые резиновые сапоги...

...Светит солнце. Я возвращаюсь домой из школы. В дневнике две двойки. Родители будут ругать и не разрешат пойти гулять. Мама, кажется,

сегодня дома. Обещала напечь пирогов. Но есть совсем не хочется, так как настроения нет. В рюкзаке остался бутерброд. Сяду на скамейку, покормлю голубей...

...Светит солнце. Я возвращаюсь домой из школы. В дневнике три пятерки. Мама сегодня дома и обещала напечь пирогов. Пироги у мамы вкусные – пальчики оближешь. Ой, кажется, у меня остался кусок хлеба от бутербродов, покормлю-ка голубей - им мамы пирожки не пекут...

Предлагая определенные обстоятельства учащимся, следует исходить из того жизненного опыта, который имеют дети, что они способны понять и почувствовать. Предложить учащимся самим нафантазировать обстоятельства.

Тема 2.7. Воображение и вымысел. Действие с воображаемыми предметами.

Выполняя различные задания и упражнения на предыдущих занятиях, учащиеся столкнулись с тем, что актеру все время приходится что-то сочинять, придумывать, фантазировать, воображать. Приходим к выводу, что без воображения и вымысла не существует творчества.

«Сценическое искусство возникает тогда, когда актер принимает за правду то, что он сам создал своей фантазией». (Е.Б.Вахтангов)

Учимся действовать с воображаемыми предметами в предлагаемых обстоятельствах:

«Нитка-иголка». Пришить воображаемую пуговицу, зашить дыру, вышивать.

Нафантазировать обстоятельства («зачем я это делаю», «хочу это делать или не хочу» и т.д.).

«Нарядить елку». Наряжаем воображаемую елку воображаемыми игрушками. (Делаю это с удовольствием, так как жду этого момента целый год).

Рассматриваю игрушки - среди них есть старые, любимые с раннего детства, с которыми связаны приятные и грустные воспоминания. Беру

коробку с новенькими, только что купленными игрушками, их тоже вешаю на елку, выбирая лучшее место. Или срочно наряжаю елку, кое-как, так как тороплюсь в гости, где и собираюсь встречать Новый год, а наряжать елку – неинтересная обязанность и т.д.)

«Обед». Съесть воображаемый обед, вспомнить вкусовые ощущения от различных блюд, точно представляя себе эти блюда, форму, объем посуды и другие подробности.

«Снеговик». Лепить из воображаемого снега снежки и снеговика, сделав ему нос из воображаемой морковки.

«Уборка». Подметаем или пылесосим пол воображаемой щеткой или пылесосом.

Прежде чем действовать с воображаемыми предметами, учащимся надо дать задание сделать то же самое с реальными предметами. Также необходимо почувствовать вес, фактуру этих предметов, какие они – скользкие, мягкие, твердые, легкие, тяжелые и т.д.

Тема 2.8. Событие и оценка факта.

Исходя из наблюдений за поведением людей в жизни приходим к выводу, что поведение человека может резко измениться, меняется и его эмоциональное состояние. Поведение актера на сцене также меняется или вследствие поступка, или воздействия обстоятельств.

Например, человек лежит на пляже, читает книгу. Вдруг резко налетает ветер и начинается сильная гроза. Человек собирает вещи (подстилку, панаму, которую срывает с головы ветер), быстро, впопыхах одевается и бежит в укрытие.

Я делаю уроки, или смотрю телевизор. Вдруг раздается телефонный звонок, и я узнаю, что меня ждет сюрприз - из другого города (страны), приехал дорогой мне человек (друг, родственник, добрый знакомый) и через 30 минут будет у меня дома. Мои действия меняются, так как надо срочно привести в порядок комнату, придумать, чем угостить гостя (гостей) и т.д.

В данном случае внезапная гроза и телефонный звонок с известием –

это факты и события.

Факт – поступок или воздействие обстоятельств, которые меняют предыдущее поведение героя.

Событие – это факт или обстоятельство, или действие партнера, которые меняют и сценическое поведение, и эмоциональное состояние.

Оценка факта – это фиксация факта и реакция на него.

Тема 2.8. Этюд и его построение. Этюды на событие и оценку факта.

«Этюд в театральной школе и репетиции – всегда небольшой отрезок жизни, созданной воображением, «если бы», которое питается опытом, запасом наблюдений, живым чувством исполнителя. Этюд – это, прежде всего, событийный эпизод». (З.Я.Корогодский)

Этюд - это небольшая история, которая имеет свое начало и конец. Драматургия этюда состоит, как правило, из завязки или экспозиции, затем следует развитие, далее - кульминация и финал (развязка).

Первые этюды делаем по заданию преподавателя, в дальнейшем учащиеся предлагают темы этюдов самостоятельно, исходя из собственного жизненного опыта, своих наблюдений, впечатлений и фантазии.

2.9. Этюды на общение, воображение, память физических действий. Этюды на бессловесное действие. Парные и групповые этюды.

Работа над этюдами – необходимая составляющая в процессе осмысления и освоения сути актерского мастерства. Этюдный метод остается важнейшим этапом в работе актера и над ролью, и над собой. Именно поэтому работе над этюдами отводится значительная часть учебного времени.

В работе над этюдами в конце первого полугодия используем все те знания и навыки, которые получили в процессе выполнения упражнений и тренингов: воображение, память физических действий, взаимодействие с партнером и т.д. Этюды можно делать одиночными, парными (с партнером) или групповыми (с различным количеством участников). Одно важное условие в работе над этюдами на данном этапе – по возможности избегать

произнесения слов, в крайнем случае, если это не удастся (чтобы не было разговора глухонемых), минимизировать их количество.

Примерные темы этюдов:

«Я в школе», «Я и мои друзья», «Мои игрушки», «Мои домашние животные», «Я в зоопарке», «В кино», «Дома», «На прогулке в парке», «В кафе», «В лесу», «На катке» и т.д.

Итоговый показ или открытый урок в первом полугодии может включать в себя наиболее показательные и отработанные упражнения («Печатная машинка», «Вселенная. Большой взрыв» и т.д.) и наиболее интересные этюды. Также можно сделать сценическую композицию из этюдов, объединив их какой-либо темой или идеей. Все творческие работы следует анализировать совместно с учащимися, приучая их видеть достоинства и недостатки в работе товарищей. Обсуждение должно быть аргументированным, корректным и доброжелательным.

Раздел 3. Словесное действие

Тема 3.1. Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Упражнения на гласные и согласные. Скороговорки. Речевой тренинг.

Одновременно с приобретением навыков действия словом необходимо уделить внимание технике речи, вводя в каждый урок элементы речевого тренинга. Делать это нужно регулярно, отводя на комплекс упражнений от 10 до 30 минут от всего урока. Начинать следует с дыхательной и артикуляционной гимнастики, которая должна стать обязательным правилом как в начале каждого занятия, так и перед сценическими показами.

Упражнения дыхательной гимнастики:

1. «Вдох-выдох». Поднимая руки вверх над головой, делаем вдох, опуская вниз, – выдох. Дышим ровно и глубоко.
2. В положении стоя руки сплести на затылке. На медленном вдохе носом напрячь руки, плечи, шею. Резко расслабиться.
3. Закрыть правую ноздрю, вдохнуть левой. Закрыть левую, выдохнуть правой и т.д.

4. Положить ладони на нижнюю часть грудной клетки и сделать несколько спокойных выдохов и вдохов. Почувствовать движение ребер.

Упражнения артикуляционной гимнастики:

1. Вытянуть губы трубочкой («хоботком») вперед, затем растянуть в улыбку. Делать на вдох и выдох.

2. Губы «хоботком» тянуть вверх, затем – вернуться на исходное положение. Вниз - на исходное положение. Вправо - на исходное положение. Влево – на исходное положение.

3. Губами, вытянутыми в трубочку («хоботком») рисуем круги вправо и влево.

4. Кончиком языка массируем твердое небо.

5. Пощелкать языком, издавая более высокие и низкие щелчки.

Упражнения на гласные и согласные:

1. Произносим на дыхании несколько раз
И-Э-А-О-У-Ы; Е-Я-Е

2. Произносим парные глухие, звонкие и отдельные звуки:
П-Б; Ф-В; Т-Д; К-Г; С-З; Ш-Ж, М, Н, Р, Л, Ц, Ч, Щ

3. Произносим слоги и сочетания слогов:
ПИ-БИ; ПЭ-БЭ; ПА-БА; ПО-БО; ПУ-БУ; ПЫ-БЫ; ПЕ-БЕ; ПЯ-БЯ; ПЕ-БЕ;
ПЮ-БЮ; БИП, БЭП, БАП, БОП, БУП; БИППИ, БЭППЭ, БАППА, БУППУ...
БИ-БИТЬ, ПИ-ПИТЬ;
БЭ-БЭТТИ, ПЭ-ПЭР;
БА-БАР, ПА-ПАР;
БО-БОРТ;
ПО-ПОРТ;
БУ-БУХ, ПУ-ПУХ;
БЫ-БЫЛЬ, ПЫ-ПЫЛЬ;
ВЗРВИ-ВЗРВЭ-ВЗРВА-ВЗРВО-ВЗРВУ-ВЗРВЫ;
ПТЭ-ПТА-ПТО-ПТУ-ПТЫ;
ЛНЭ-ЛНА-ЛНО-ЛНУ-ЛНЫ...

Скороговорки:

От топота копыт пыль по полю летит.

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

Рыла свинья тупорыла, белорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла.

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках.

Маланья-болтунья молоко болтала-выбалтывала, болтала-выбалтывала, да не выболтала.

Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойдет к Лавру, Лавру на Фрола наврет.

У нас на дворе-подворье погода размокропогодилась.

Чешуя у щучки, щетинка у чушки.

Отрабатывать на скороговорках дикционную четкость сначала в среднем темпе, потом в ускоренном и замедленном.

Тема 3.2. Словесное действие. Скороговорки в действии. Диалог.

Действовать словом – активно хотеть, добиваться чего-либо от партнера или партнеров. Словесные действия, направленные на партнера, бывают самыми разными и могут иметь массу смысловых оттенков.

Добиваемся чего-либо разными способами:

- просим, приказываем, требуем, угрожаем.

Общаясь, мы, как правило:

- спорим, соглашаемся, оцениваем, упрекаем, намекаем, объясняем, удивляем.

Осваивать действие словом надо с самых простых действий с минимумом слов, например:

- позвать (подругу, которая находится далеко);
- попросить (дать почитать книгу или переписать задание на дом);
- приказать (собаке не лаять на гостя);
- упрекать (приятеля, который скрыл от тебя важную информацию).

Общаясь, люди вступают в диалог. В качестве тренирующих диалогов используем скороговорки. Например:

Давай скороговорочки перескороговорим, перевыскороговорим.

Но все скороговорки не перескороговорить, не перевыскороговорить.

Надо все скороговорки перескороговорить, перевыскороговорить.

Но все скороговорки не перескороговорить, перевыскороговорить.

Каждый участник в игре-диалоге должен отстаивать свою точку зрения, убеждать, настаивать, требовать и т.д.

Тема 3.3. Этюды на словесное действие. Характер персонажа в общении.

Продолжаем изучать поведение людей в различных предлагаемых обстоятельствах. Обращаем внимание на то, что на поведение человека оказывают влияние не только обстоятельства. Особенности личности, влияющие на поведение человека, называются характером. У каждого человека свой особенный характер. Можно быть общительным или замкнутым, ласковым или колючим, обидчивым, смешливым, гордым или неуверенным в себе и т.д.

«Какой я?», «Что я знаю про себя»? «Каким меня видят друзья и знакомые?». Эти вопросы каждый человек может задавать себе на протяжении всей жизни...

Продолжаем работу над этюдами на новом этапе, формируя навык действия словом и проявляя характер персонажа в общении.

Тема 3.4. Элементы пластического тренинга. Координация действия и слова.

Умение владеть своим телом – необходимое качество каждого актера. Конкретность и точность движения, правильность распределения мышечных усилий, ритмичность и музыкальность развивает и тренирует комплекс различных упражнений, который является основой пластического тренинга.

«Ветряная мельница». Дети встают в линию в шахматном порядке или в полукруг на ширине вытянутой руки друг от друга. Ноги на ширине плеч,

прямые руки подняты вверх, кулаки сжаты. Делать круговые вращения руками, постепенно увеличивая скорость.

«Пружина». Прямые руки вытянуты в стороны – наверх, ладонями выше плеч. Резкими пружинящими движениями выбрасывать руки назад.

«Миксер». Прямые руки со сжатыми кулаками вытянуты вперед. Делаем круговые вращения на себя только кулаками, затем подключаем вращение локтями, затем – плечевые суставы. Упражнение можно делать в противоположную сторону.

«Броуновское движение». Учащиеся равномерно распределяются по залу. По команде все двигаются в спокойном темпе, не сталкиваясь друг с другом. Следующая команда преподавателя меняет скорость движения детей.

«Различные виды падений». При падении особенно надо беречь голову, крестец, колени и локти. Падать следует только на мягкие части тела. Отрабатывая сценические падения необходимо при помощи матов.

«Кенгуру». Ноги на ширине плеч, корпус прямой, руки сложены на груди. Присесть, оттолкнуться двумя ногами и прыгнуть как можно дальше, не меняя положения рук.

«Лягушка». Согнув колени, наклонить туловище вперед таким образом, чтобы колени достали до плеч, голову наклонить, руки вытянуть вперед. Оттолкнувшись двумя ногами, прыгнуть на руки таким образом, чтобы ноги опустились позже рук, затем - перейти в исходное положение.

Координация движения и слова.

Простейшие попевки, речевки, потешки и поговорки ритмично произносим, делая четкие ритмичные движения, постепенно увеличивая скорость.

Например: «Баба сеяла горох, прыг-скок».

Слоги «ба-ба» отбиваем ладонями хлопками перед собой.

Слоги «се» и «я» ладонями по бедрам поочередно.

Слоги «ла» и «го» - опять хлопками.

Слог «рох» - обеими ладонями по бедрам.

«Прыг» - присесть, готовясь к прыжку.

«Скок» - прыгнуть.

Тема 3.5. Образность и характерность в пластике. Этюды на характер и характерность.

Если характер - совокупность черт человека, которая отражается на его поведении и проявляется в общении, то характерность – какая-то одна яркая, внешняя особенность. Например, человек сильно сутулится или слегка прихрамывает; может быть, он плохо слышит, и поэтому как-то по-особенному дергает головой, когда прислушивается к собеседнику или говорит на том диалекте, где родился, – «окает» или «гэкает». Если мы представим себе портреты сказочных персонажей, то вспомним, что у Буратино был длинный-предлинный нос, потому что деревянный мальчик был очень любопытным, а у Бабы-Яги нос тоже большой, но страшный, и она им все время принюхивается, а у гоблинов - огромные уши... Иногда люди бывают похожими на животных из-за какой-то внешней характерности, например, про человека говорят, что он надулся, как индюк, если этот человек большой и важный или ходит, как гусыня, если при походке тянется и подергивается шея.

Перевоплощаемся в сказочных персонажей и в животных в пластических этюдах под музыку.

Тема 3.6. Этюды на сказочный сюжет.

«Только сказка умеет с легкостью стирать черту между обыденным и необычайным». (А.Блок)

Жанр сказки наиболее близок и понятен детям. Приступая к этюдам на сказочный сюжет или к работе над инсценировкой небольшой сказки, интересуемся:

Какие сказочные истории и сказочные персонажи интересны учащимся и почему?

Каких сказочных героев им хотелось бы сыграть?

В каких предлагаемых обстоятельствах оказались эти герои?

Каковы основные черты характера героя?

Какая главная мысль этой сказки? Про что она?

В работе над сказочной историей используем и развиваем и навыки действия словом, взаимодействия с партнером, развиваем образность и характерность в пластике, проявляем и тренируем фантазию.

На итоговый показ выносятся сценическая композиция по этюдам на сказочный сюжет или мини-спектакль.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Актер и роли. Драматургия. Понятия жанра и стиля. Драма, комедия, трагедия.

Играя (исполняя) роль в спектакле, актер создает сценический образ, раскрывая духовный мир своего героя. Действуя от лица персонажа, актер «присваивает» его характер, мысли, поступки и переживания на время спектакля.

Актерское исполнительское искусство, как и искусство театра, имеет многовековую историю. На протяжении длительного времени актерское искусство претерпело значительные изменения. Если в Древней Греции актеры непременно лицедействовали в масках и на котурнах, то сегодняшних героев порой не отличишь от обычных людей из сегодняшней жизни.

Значительным, переломным моментом для актерского искусства и для всего театра стало учение великого русского режиссера, основателя Московского художественного общедоступного театра К.С.Станиславского. Именно на его теорию опираются и многие современные актерские школы.

Литературные произведения, созданные для представления на сцене, называются пьесами. По характеру сюжета пьесы делятся на трагедии, комедии и драмы.

Раздел 2. Работа над ролью в отрывке

Тема 2.1. Разбор драматургического материала. Сквозное действие.

Контрдействие. Конфликт. Сверхзадача.

«Сначала идет чтение пьесы, разбор ее с литературной и художественной стороны, выяснение общего характера пьесы и ее настроения. Затем мы переходим к отдельным лицам, к отдельным образам, постепенно изучаем их, разбираемся в их чувствах и характерах; постепенное углубление в это изучение и есть работа над созданием образа». (Е.Б.Вахтангов)

Выбирая отрывок из драматургического произведения или инсценировку литературного произведения, прежде всего, необходимо познакомить детей с произведением в целом.

Анализируя драматургический (литературный) материал, следует задать учащимся следующие вопросы:

Каких героев следует считать главными, каких - второстепенными?

К чему стремятся главные герои? Каковы их поступки?

Какие препятствия возникают на пути героев к достижению цели?

Кто из героев вызывает сочувствие, сострадание, симпатию, а кто – антипатию, неприязнь, и почему?

С кем из персонажей себя ассоциируют и соотносят учащиеся и чью жизнь хотели бы прожить?

Какое главное событие произведения, влияющее на ход всей пьесы?

О чем это произведение, и какова его главная мысль?

На этом этапе можно начать знакомство учащихся с учением К.С.Станиславского о *сверхзадаче* как главной цели существования исполнителя в обстоятельствах пьесы, роли и сквозном действии как ступеням к выполнению сверхзадачи артиста-роли. При разборе отрывка вместе с учащимися также при помощи наводящих вопросов нужно определить *главное событие отрывка, основной конфликт, сквозное действие, контрдействие.*

В качестве домашней и самостоятельной работы учащимся дается задание изучить литературу об авторе произведения, о времени и месте

действия, найти и проанализировать иллюстративный материал. В этот период важно привить учащимся навыки грамотной работы над текстом и стремление к самостоятельному изучению и осмыслению драматургических и литературных произведений.

Тема 2.2. Актерские задачи. Второй план. Подтекст. Внутренний монолог.

Действуя в предлагаемых обстоятельствах, актер выполняет задачи, поставленные перед ним режиссером. Актерские задачи определяются на стадии разбора (анализа) пьесы в так называемый «застольный» период. Во время сценических репетиций эти задачи уточняются.

В процессе работы над ролью, выстраивая линию поведения персонажа и логику его поступков, обращаем внимание учащихся на то, что у поступков бывают скрытые мотивы, и часто человек говорит не то, что думает. И помимо мыслей вслух, существуют мысли, которые мы обдумываем, не высказывая.

«Если кто-нибудь спрашивает у вас, который час, он этот вопрос может задать при различных обстоятельствах с различными интонациями. Тот, который спрашивает, может быть не хочет...знать, который час, но он хочет, например, дать вам понять, что вы слишком засиделись и что уже поздно или, например, вы ждете доктора, и каждая минута...дорога... Необходимо искать подтекст каждой фразы». (Е.Б.Вахтангов)

Анализируя текст пьесы, определяя сквозное действие, подводим учащихся к тому, что у текста бывает подтекст, а у роли – второй план и внутренний монолог.

Тема 2.3. Замысел отрывка. Этюды по событиям отрывка.

«Режиссер – это, прежде всего, точка зрения». (К.Чапек)

Выбрав отрывок из пьесы или сцену из литературного произведения, построенную на диалогах, где есть начало, развитие, ключевое событие и некая условная завершенность, приступаем к работе над этой сценой или отрывком. Для начала следует решить, что отрывок – это целая история или

спектакль в миниатюре. Как и спектакль, отрывок (сцена) требует режиссерского замысла и решения. На этом этапе учащимся надо дать почувствовать себя не только актерами, но и режиссерами своего отрывка (сцены), проявить фантазию, интеллект и найти свою «точку зрения».

Формируя режиссерский замысел, следует ответить на ряд вопросов:

Где происходит действие отрывка (сцены)? (В какой-то конкретной стране, городе, в доме, в квартире, в лесу, в школе, в кафе и т.д.)

Когда это происходит? (В каком веке, году, времени года, месяце).

Что происходит в отрывке (сцене)?

Кто действует в отрывке (сцене)?

К чему стремятся действующие лица? Чего они добиваются?

Какие препятствия стоят на пути героя (героев) к цели?

О чем этот отрывок (сцена)?

Какое главное событие отрывка (сцены)?

Есть ли еще события, и какие?

На «подступах» к освоению роли делаем этюды по событиям отрывка на тему: «Что бы я делал в подобной ситуации», ведем поиск оценок и органичности поведения.

Тема 2.4. Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения. Репетиции.

Работа над ролью в отрывке начинается уже на стадии разбора. На этапе работы над этюдами по событиям отрывка «фиксируются» интересные «оценки» и другие находки. Когда материал «размят», определены сквозное действие, конфликт, актерские задачи, есть образное и пространственное решение сцены, переходим к репетициям.

Репетиция (от лат. *repetite* – повторение) – основная форма работы по созданию спектакля. В процессе репетиций постепенно появляются зримые очертания сцены, ее нерв и темпо-ритм.

Тема 2.5. Комплексный актерский тренинг.

Комплексный актерский тренинг должен быть неотъемлемой частью

практически каждого занятия по программе «Театральное творчество». Комплексный актерский тренинг включает в себя:

- элементы дыхательной гимнастики;
- элементы артикуляционной гимнастики;
- упражнения на преодоление мышечного зажима;
- упражнения на координацию в пространстве;
- элементы пластического тренинга;
- элементы речевого тренинга;
- театральные игры;
- упражнения на сценическое внимание, память, воображение и взаимодействие с партнером.

Преподаватель составляет различные комбинации из наиболее эффективных упражнений по освоению актерской техники из пройденного материала и включает тренинги в начало каждого урока. Длительность тренингов - 10-15 минут.

2.6. Полугодовой и итоговый показы.

На полугодовой и заключительный показы выносятся отрывки из драматургических произведений различных жанров и стилей.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Образ и целостность спектакля. Режиссерский замысел.

«И даль свободного романа

Я сквозь магический кристалл

Еще неясно различал». (А.С.Пушкин)

Образ спектакля рождается по-разному. Иногда он возникает у режиссера сразу, после прочтения пьесы, иногда складывается постепенно, будто сквозь «магический кристалл» проступают очертания спектакля, угадывается его настроение и атмосфера. Прежде, чем приступить к работе над постановкой спектакля режиссер вынашивает свой замысел, возникает режиссерское решение спектакля. В дальнейшем, в процессе постановочной

работы режиссер должен увлечь, «заразить» актеров своим видением будущего спектакля и трактовкой пьесы. Все выразительные средства – и художественное, и музыкальное оформление спектакля, и игра актеров должны соответствовать режиссерскому замыслу и быть единым целым.

Раздел 2. Работа над ролью в учебном спектакле

Тема 2.1. Действенный анализ пьесы. Событийный ряд.

«Действенный» анализ пьесы – первый этап работы над ролью, на котором закладывается «фундамент» будущего спектакля. Этот период называют «застольным», так как работа происходит за столом с текстом в руках. На этом этапе происходит подробный анализ поступков персонажей пьесы, определение основного конфликта, сквозного действия, контрдействия и сверхзадачи.

Особое внимание уделяется главному событию пьесы и построению ее событийного ряда.

Тема 2.2. Этюды к спектаклю. Поиск выразительных средств.

«Постановка спектакля – процесс сложный, часто мучительный, иногда радостный. Это процесс поисков, в котором все движется, все меняется». (Г.Товстоногов)

Прежде, чем начать собственно постановочный процесс, необходимо разбить пьесу на эпизоды и приступить к работе над этюдами по эпизодам. Этюды к спектаклю позволяют осуществить поиск выразительных средств, найти интересное решение каждой сцены, мизансцены и «вкусные» подробности. Удачно найденное следует «зафиксировать» и на этой основе «строить» будущий спектакль.

Тема 2.3. Работа над текстом и сценической речью.

«Слово является самым конкретным выразителем человеческой мысли». (К.С.Станиславский)

«...слово, сказанное со сцены, гораздо сильнее действует, чем прочтенное в книге дома». (А.Н.Островский)

Работа над текстом и сценической речью имеет большое значение в

процессе подготовки учебного спектакля.

Непосредственно работа над текстом роли начинается на этапе действенного анализа пьесы. Навыки освоения авторского текста формируются во время застольного периода, когда происходит естественное запоминание текстового материала.

Домашняя работа над текстом не должна сводиться к заучиванию и зазубриванию слов, фраз и предложений. Сценическое слово неразрывно связано с целым рядом элементов актерского мастерства. В домашней работе над текстом роли необходимо помнить об актерских задачах и логике действий персонажа.

Программа «Театральное творчество» не предполагает выделения раздела «Сценическая речь» в отдельный учебный предмет. Освоение техники речи происходит в процессе проведения речевого и комплексных актерских тренингов. При этом под освоением элементов техники речи подразумевается овладение дикцией, дыханием и голосом.

В процессе подготовки учебного спектакля навыки грамотной работы над речью закрепляются. Работа над сценической речью начинается во время «застольного» периода и продолжается на репетиционной площадке.

Тема 2.4. Мизансцены в спектакле.

«Пластическая выразительность непрерывной цепи мизансцен является языком режиссера». (А.Д.Попов)

«Понимание режиссером драматического произведения, его умение разобраться во взаимоотношениях действующих лиц, вскрыть их борьбу получает свое конечное воплощение в мизансценах спектакля...». (О.Я.Ремез)

С понятием мизансцены как фиксированным расположением актеров в пространстве сцены учащиеся столкнулись раньше, на этапе групповых упражнений и этюдов. Осмысление роли мизансцен в спектакле, неслучайность каждой мизансцены, обязательность и точность в выполнении мизансценического рисунка приходит к юным актерам постепенно, в процессе репетиций будущего спектакля.

Тема 2.5. Грим.

Научить юных актеров простейшим приемам и навыкам гримирования - одна из задач преподавателя.

Грим наносится на завершающей стадии создания сценического образа. Театральный грим отличается от бытовой косметики своим качеством и более яркой палитрой. К гримировальным принадлежностям относятся: гримировальный набор, тональный крем, косметический вазелин, помада, пудра, кисти, бумажные салфетки, средства для снятия грима.

В случае отсутствия профессионального грима можно воспользоваться обычной косметикой: тенями, помадой, карандашами для обводки. Главное условие – чтобы средства для нанесения грима были индивидуального пользования и хранились в надлежащем порядке.

Последовательность нанесения грима такова:

очистить кожу лица косметическим молочком или как следует умыться;

нанести косметический вазелин или жирный крем;

нанести тональный крем (собственно грим);

проработать детали (высветлить и затемнить отдельные части лица);

обвести тонкой линией губы и веки;

припудрить лицо пуховкой или большой кистью;

по окончании спектакля снять грим при помощи ватного тампона или косметических салфеток специальным очищающим средством.

Условно грим можно разделить на следующие виды:

грим эстрадный (подобный обычному макияжу);

грим характерный (сюда же можно отнести создание образа зверей и сказочных персонажей);

грим абстрактный (ропись типа «боди-арт»).

Грим должен соответствовать характеру и образу персонажа и сочетаться со сценическим костюмом героя. Поиск нужного грима может занять не один день.

Окончательный вариант грима фиксируется и проверяется на

прогонных репетициях.

Несмотря на то, что дети (особенно девочки) любят гримироваться и экспериментировать с гримом, не стоит этим увлекаться. Пользоваться гримом в условиях детского театрального коллектива желательно минимально.

Тема 2.6. Декорации, костюмы, реквизит.

Декорации, костюмы и реквизит создают художественное оформление спектакля и являются его неотъемлемой частью.

В профессиональном театре эскизы декораций, костюмов и реквизита создает художник-постановщик в соответствии с замыслом режиссера. Иногда эту работу делят между собой художник по сценографии и художник по костюмам. Затем задуманное художником (художниками) воплощается в постановочных театральных мастерских под авторским надзором.

В детском театральном коллективе художественное оформление спектакля ложится порой непосильным грузом на плечи руководителя этого коллектива, который он пытается разделить с родителями участников спектакля и администрацией образовательной организации.

Чтобы работа над художественным оформлением спектакля превратилась в увлекательное интересное дело, надо привлечь на начальном этапе всех потенциальных участников (учащихся, родителей, администрацию) и увлечь их творческой составляющей этой работы, то есть самим замыслом спектакля или сформировать этот замысел сообща. Желательно, чтобы в образовательной организации были некие базовые составляющие декораций (театральные ширмы, кубы, большие картонные коробки), костюмов (трико, платья, фраки, плащи, накидки и т.д.). Необходимые детали костюма и реквизит учащиеся могут сделать самостоятельно или с помощью родителей: обклеив упаковочную коробку разноцветной бумагой, украсив лентами и пуговицами, превратить ее в королевскую шкатулку: из полиэтиленовых салфеток или скатерти под «кружево» смастерить воротник королевского платья, украсить накладными

детальями обычную обувь и т.д.

Важно, чтобы все компоненты спектакля работали на создание единого образа и были едины по стилю.

Тема 2.7. Музыкальное и звуковое оформление спектакля.

Музыкальное оформление спектакля и его звуковая и шумовая партитура рождаются, как правило, во время репетиций спектакля. К этой работе также необходимо подключать участников спектакля, фантазируя и обсуждая различные варианты уже на этапе замысла спектакля. Например, во время «застольного» периода задать учащимся вопросы:

Какие важные события пьесы должны быть озвучены музыкальным сопровождением?

Что должна выражать музыка в той или иной сцене? Какие чувства героев она должна передавать, и какие чувства музыка должна вызывать у зрителей?

Какая музыка наиболее подходит по стилю – классическая, народная инструментальная, вокальная, народные песни, джаз, рок, современные течения?

Будет ли в спектакле звучать какая-либо главная музыкальная тема, и что она должна выражать? Какой по стилю хотелось бы услышать эту тему?

Где можно использовать шумовую партитуру? (Шум дождя, вой ветра, звуки грома, пение птиц и т.д.).

Какое событие может быть озвучено дополнительно, и каким образом? (Звук падающей посуды, скрежет, стук, топот и т.д.).

Необходимо подвести учащихся к мысли о том, что музыка и звуковое оформление создают особое настроение, атмосферу спектакля.

Кто-то из участников спектакля может принести прослушать наиболее подходящую к спектаклю музыку и варианты шума дождя, кто-то, не участвующий в конкретной сцене, может помогать преподавателю-режиссеру вовремя «подавать» эту тему, включая и выключая в нужный момент аппаратуру (CD-проигрыватель) и т.д. Важно, чтобы все участники спектакля

были причастны к процессу создания музыкального, шумового и звукового оформления.

Тема 2.8. Репетиции по подготовке спектакля.

Занятия по подготовке учебного спектакля проходят в форме уроков-репетиций, на которых происходит и объяснение новых элементов актерской техники и постановочная работа в целом. Весь репетиционный период условно следует разделить на несколько этапов, помимо «застольного периода»:

рабочий репетиционный период в классе с выгородкой;

репетиции на сцене, частично с декорациями и костюмами (прогоны);

технические репетиции (установка декораций, света, звуковой аппаратуры, примерка костюмов и т.д.);

монтажные репетиции (если перестановки элементов декораций, мебели происходят с участием актеров);

генеральная репетиция при полном музыкальном, звуковом, шумовом и художественном оформлении.

Раздел 3. Работа над ролью перед зрителем

Тема 3.1. Контакт со зрителем и «обратная связь». Навыки анализа собственной работы над ролью. Выполнение рисунка роли, органичность поведения на сцене. Соответствие результата работы режиссерскому замыслу.

«Зрители могут не только угнетать и пугать артиста, но и возбуждать в нем подлинную творческую энергию. Ощущение отклика тысячи человеческих душ, идущее из переполненного зрительного зала, приносит нам высшую радость, какая только доступна человеку.

Таким образом, с одной стороны, публичное творчество мешает артисту, а с другой – помогает ему». (К.С.Станиславский)

Длительный период подготовки спектакля приводит к итогу – сценическому показу перед зрителем, именно тогда и происходит рождение спектакля. В процессе проката спектаклей работа актера над ролью и над

собой продолжается.

Во время показа актеры и зрители образуют единое сообщество. У актера со зрителем должна образоваться «обратная связь». Контакт со зрителем возникает, когда актер «берет» внимание публики, игра его убедительна и заразительна, и зритель с интересом следит за действием, сопереживая героям. И наоборот, если контакта с публикой не возникает, зритель скучает, отвлекается, это влияет на ход спектакля не в лучшую сторону. Актер ощущает реакцию зала, и, таким образом, зритель влияет на игру актера.

Как правило, первый зритель учебных спектаклей – это друзья участников, родители и их знакомые. Эта публика, в основном, доброжелательна, с интересом следит за игрой юных актеров, поддерживает их, заранее прощая серьезные недостатки и несовершенство учебной работы. Учебные спектакли следует играть и перед другой зрительской аудиторией, чтобы реакция зала была более объективна, и участники спектакля учились работать в различных условиях.

Каждый сценический показ на публику должен сопровождаться подробным анализом преподавателя актерских задач в спектакле, рисунка роли, органичности поведения, темпо-ритма, соответствия результатов работы режиссерскому замыслу, контакта с публикой. Некоторые детские театральные коллективы практикуют совместный разбор, когда после окончания спектакля в присутствии актеров руководитель просит зрителей рассказать о своих впечатлениях о спектакле, высказать критические замечания.

Каждый участник спектакля должен серьезно относиться к делу, уметь проанализировать свою работу в спектакле и работу своих товарищей, доброжелательно высказать критические замечания по отношению к партнерам по сцене и принять критику в свой адрес. Показ спектаклей с последующим подробным разбором необходим для формирования у учащихся умения видеть рост мастерства от спектаклю к спектаклю,

приобретения навыка работы над совершенствованием роли – устранению ошибок и закреплению удачных находок.

Тема 3.2. Импровизация в работе актера над ролью. Роль и место актерской импровизации в спектакле.

«Импровизировать надо во время репетиций. А во время спектакля только в пределах заданного рисунка». (Т.Чхеидзе)

Импровизация (от латинского «improvisus») означает неожиданность, внезапность. Без импровизации не существует творчества. Чтобы точное выполнение актерских задач в спектакле не приводило к актерским штампам, необходимо воспитывать в юных артистах желание и умение импровизировать, сочетая с актерской импровизацией установленный рисунок роли. Способность к импровизации воспитывается в процессе работы над этюдами на основе веры в предлагаемые обстоятельства и при взаимодействии с партнером.

Тема 3.3. Навыки релаксации и аутотренинга до и после публичных выступлений.

Процесс подготовки спектакля, особенно на последнем этапе работы, и сам сценический показ на публику сопряжены с большим эмоциональным волнением и серьезным возбуждением нервной системы участников спектакля. В целях психогигиены имеет смысл обучить учащихся простейшим приемам аутотренинга и релаксации на основе дыхательной гимнастики. Упражнения для снятия мышечного напряжения и элементы артикуляционной гимнастики хорошо помогают справиться с излишним волнением перед выходом на сцену.

Тема 3.4. Полуугодовой и итоговый сценические показы.

На полуугодовой и сценический показы выносятся учебные спектакли, подготовленные во время учебного года. В течение учебного года желательно подготовить не менее 2-3-х спектаклей, различных по жанру, стилю и тематике. Важно, чтобы все участники спектакля могли раскрыть и проявить себя в различных ролях. Продолжительность каждого спектакля, за редким

исключением, не должна превышать 1 часа.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретенных в результате освоения программы «Театральное творчество»:

знание основной театральной терминологии;

знание приемов освобождения от мышечных зажимов и релаксации в целом;

знание основных выразительных средств театрального искусства;

умение выполнить и провести тренинги по освоению основных элементов бессловесного действия, дыхательной и артикуляционной гимнастики;

умение работать над ролью и текстом роли под руководством преподавателя;

умение координироваться в пространстве;

умение зафиксировать и выполнить рисунок роли;

навык самоанализа;

навык публичных выступлений.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде сценического показа по окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению

проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация проводится в форме сценического показа на зрителя учебного спектакля, подготовленного в последнем полугодии третьего класса.

Предметом оценивания на итоговой аттестации являются:

умения:

- видеть, слышать, понимать партнера по сцене;
- координироваться в пространстве;
- выступать перед публикой;
- соблюдать правила техники безопасности на сцене.

Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

• *5 (отлично)* - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет творческие задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;

• *4 (хорошо)* – ставится при интересе к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении творческих заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить;

• *3 (удовлетворительно)* - ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации

при определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать природные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся.

Программа предполагает применение следующих средств дифференциации:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
- б) разная мера помощи учителя учащимся при выполнении учебных заданий;
- в) вариативность темпа освоения учебного материала;
- г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является актуализация полученных ранее знаний ученикам. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать учитель посредством инструктажа-показа. Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

Предложенные в настоящей программе темы, упражнения и тренинги следует рассматривать как рекомендательные, что дает возможность преподавателю творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применяя собственные творческие разработки и используя различный репертуар.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы и выполнение упражнений) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Алянский Ю. «Азбука театра». Ленинград, «Детская литература», 1990
2. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». М., 1991
3. Голубовский Б.Г. «Наблюдения. Этюды. Образ». Учебное пособие, М., Российская национальная библиотека, 2004
4. Горчаков Н. «Режиссерские уроки К.С.Станиславского» (Беседы и записи репетиций). М., Искусство, 1952
5. Гончаров А.А. «Режиссерские тетради». М., ВТО, 1980
6. Додин Л.А. «Путешествие без конца». СПб, Балтийские сезоны, 2009
7. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики». О действенном анализе пьесы и роли. М., ГИТИС, 2005
8. Петрова Л.А. «Техника сценической речи». ВЦХТ 2010: №2
9. «Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского». ВЦХТ 2008: №1
10. «Режиссерский театр. Разговоры под занавес века». МХТ, 2004
11. Ремез О.Я. Режиссерский замысел и мизансцена: учеб. пособие по курсу "Режиссура и мастерство актера" для студ. высш. театр. учеб. заведений / О. Я. Ремез; Гос. ин-т театр. искусства им. А. В. Луначарского. - М.: ГИТИС, 1981
12. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве». М., «Искусство», 1972
13. Станиславский К.С. «Актерский тренинг. Работа актера над ролью». М., АСТ, 2009
14. «Театр, где играют дети», Учебно-методическое пособие под редакцией Никитиной А.Б. М., Владос, 2001
15. Товстоногов Г. «Зеркало сцены». Л., Искусство, 1980
16. Чехов М.А. «Об искусстве актера». М., «Искусство», 1999
17. Эфрос А. «Репетиция – любовь моя». М., «Парнас», 1993

Средства обучения

просторное репетиционное помещение,
сцена со звуковым и световым оборудованием,
стол,

стулья,
фортепиано,
компьютер со звуковыми колонками,
аудиосистема или музыкальный центр,
материальная база для создания костюмов, реквизита, декораций,
складные театральные ширмы,
большие кубы,
складные маты.

Предмет «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ» по программе «Театральное творчество».

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Список рекомендуемой методической литературы*
- *Рекомендуемые Интернет-ресурсы*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Театральные игры» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Содержание учебного предмета «Театральные игры» направлено:

на формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;

на воспитание активного зрителя, участника творческой самодеятельности, а также на приобретение детьми начальных художественно-творческих умений и навыков в театральном искусстве.

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 6-7 лет.

Программа по учебному предмету «Театральные игры» составлена с учетом возрастных особенностей детей и возможностей игровых методов обучения, а именно:

- игры являются одним из способов постижения мира, а также адаптации ребенка в социальной среде;

- игровая методика обучения способствует развитию у детей воображения, внимания, памяти;

- театральные беседы и игры способны реализовать потребности детей в самовыражении, а также раскрыть их творческий потенциал; они способствуют развитию у детей познавательных интересов;

- театральные игры обладают огромным потенциалом по раскрепощению, творческому преобразованию и раскрытию личности.

В игре ребенок испытывает радость общения, открывает в себе новые возможности.

Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы «Театральные игры» составляет 3 года. Продолжительность учебных занятий - 34 недели.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени, составляет 204 часа аудиторной нагрузки, 102 часа внеаудиторной (самостоятельной), максимальная нагрузка составляет 306 часов.

Сведения о затратах учебного времени

Год обучения	1-й год	2-й год	3-й год	Итого часов
Форма занятий				
Аудиторная (в часах)	68	68	68	204
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	34	34	34	102
Максимальная учебная нагрузка.	102	102	102	306

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

- 1-3 годы обучения – по 2 часа в неделю;

внеаудиторная (самостоятельная):

- 1-3 годы обучения – по 1 часу в неделю.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек) в первый и второй годы обучения и в форме групповых занятий (от 11 до 15 человек в группе) в третий год обучения.

Занятия проводятся из расчета 2 часа в неделю. Рекомендуемая продолжительность урока: первый год обучения - 35 минут, второй и третий годы – 45 минут.

Цели и задачи учебного предмета

Цель:

Развитие духовных, творческих и интеллектуальных способностей детей на основе игровой художественно-творческой деятельности в области театрального искусства.

Задачи:

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

развитие внимания, фантазии и воображения;

воспитание творческой инициативы;

устранение излишнего мышечного напряжения, зажатости;

создание комфортной среды для общения, гарантирующей ребенку ситуацию эмоционального благополучия, психического здоровья и успеха.

Структура программы учебного предмета

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с учеником и содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

практические:

- игры, тренинги как комплекс упражнений, целью которых является приобретение и закрепление определенных навыков;
- творческие задания: письменные и устные (сочинения, рисунки), сценические (этюды, мини спектакли);

наглядные:

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

репродуктивные:

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

частично-поисковые:

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

проблемные:

- создание проблемных ситуаций и поиска различных способов решения задачи.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие учебной и методической литературы для учащихся и педагога.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- сценическая площадка с наличием звуковой и световой аппаратуры;
- учебная мебель (стулья, сценические станки, кубы, стол, лавки);
- спортивный инвентарь (маты, обручи, скакалки, мячи);
- видеомagneитофон, DVD проигрыватель;
- проектор и экран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- спортивная форма, желательно однотонного цвета; удобная, нескользкая обувь в целях обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе занятий;
- помещение для хранения реквизита и бутафории;

- школьная библиотека.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

Первый год обучения

		Общий объем времени (в часах)
--	--	-------------------------------

№ п/п	Темы уроков	Ауди- торные занятия	Самостоя- тельная работа	Макси- мальная учебная нагрузка
1	Вводный урок: Театр – игра! Добро пожаловать в игру «Сказка странствий»!	2	1	3
2	Ознакомительные театральные игры: «Снежный ком», «Назови своё имя»	2	1	3
3	Азбука тела. Игра 1,2 «Я- цифра», «Я – буква».	2	1	3
4	Турнир – язык жестов. Игра 3 «Расскажи-покажи».	2	1	3
5	Беби-степ. Игра 4 «Угадай», Игра 5 «Приветствие», Игра 6 «Театральная разминка».	2	1	3
6	Игры на выразительность жестов, мимики, голоса. Игра 7 «Мишка», Игра 8 «Походка».	2	1	3
7	Мини-игры. Игра 9 «Показать частями тела».	2	1	3
8	«Внимание, внимание, дорога - на внимание!» Игра 10 «Эстафета», Игра 11 «Что ты слышишь».	2	1	3
9	Игры-эстафеты. Игра 12 «Есть или нет», Игра 13 «Что поменялось», Игра 14 «Руки- ноги».	2	1	3
10	Игра 15 «Дружные зверята», Игра 16 «След в след».	2	1	3

11	Итоговый - игровой показ игры «Дружные зверята».	2	1	3
12	«Вообразия». Игра 17 «Перво-звук, перво-взгляд, перво-чувство», Игра 18 «Клякса».	2	1	3
13	Театральные игры: Игра 19 «Точка, точка, запятая», Игра 20 «Кругосветное путешествие».	2	1	3
14	Герои. Игра 21 «Курочка-Ряба», Игра 22 «Колобок», этюды к этим сказкам.	2	1	3
15	Этюды к сказкам «Маша и Медведь», «Теремок».	2	1	3
16	«Домашний театрик». Татр знакомых сказок на столе.	2	1	3
17	Игры-сочинялочки. Например: «Про паука...», «Про черепашку...»	2	1	3
18	«Жизнь сказки». Элементы «Хэнд Арт».	6	3	9
19	Конструирование персонажей: «Птичка», «Цветок».	2	1	3
20	Конструирование персонажей: «Рыбка», «Лебедь».	2	1	3
21	Итоговый урок – показ. Этюд из сказки «Рукавичка»	2	1	3
22	Конструирование групповых проектов: «Страус», «Павлин». Игра 23 «Человечек».	2	1	3

23	Конструирование групповых проектов: «Конь», «Черепашка». Игра 24 «Великан».	2	1	3
24	«Загадки превращений». Игра 25 «Если бы ...» Игра 26 «Превращение предмета».	6	3	9
25	«Загадки превращений». Игра 27 «Превращение комнаты», Игра 28 «Превращение детей».	2	1	3
26	«Заключительная». Подготовка к заключительному показу. Разбор мизансцен.	4	2	6
27	«Заключительная». Подготовка к заключительному показу. Действия персонажей.	2	1	3
28	«Заключительная». Подготовка к заключительному показу. Полное конструирование проекта.	2	1	3
29	«Итоговый показ». Театр на столе.	2	1	3
	Итого:	68	34	102

Второй год обучения

№ №	Темы уроков	Общий объем времени (в часах)		
		Ауди- торные занятия	Самостоя- тельная работа	Макси- мальная учебная нагрузка
1	Игра 1 «Контрасты»	8	4	12
2	Игра 2 «Логика»	6	3	9

3	Игра 3 «Монолог»	6	3	9
4	Игра 4 «Мизансцена»	6	3	9
5	Игра 5 «Необыкновенное приключение - обычного предмета»	6	3	9
6	Игра 6 «Обыкновенное чудо»	6	3	9
7	Игра 7 «Этюд»	6	3	9
8	Игра 8 «Роль»	10	5	15
9	Игра 9 «Спектакль маленький, а роль большая»	10	5	15
10	Игра 10 «Сказка-импровизация». Итоговый показ	2	1	3
	Итого:	68	34	102

Третий год обучения

№ №	Темы уроков	Общий объем времени (в часах)		
		Ауди- торные занятия	Самостоя- тельная работа	Макси- мальная учебная нагрузка
1	Игра 1 «Театр и его жанры»	50	25	75
2	Игра 2 «Сказка странствий»	16	8	24
3	Игра-премьера: итоговый показ	2	1	3

	Итого:	68	34	102
--	--------	----	----	-----

Годовые требования

1 год обучения

Занятия начинаются со вступительной беседы, в которой раскрываются цели и задачи предмета «Театральные игры».

1. Вводный урок: Театр – игра! Добро пожаловать в игру «Сказки странствий».

Знакомство с детьми (контактные, сюжетно-ролевые игры).

Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Этика отношений на занятиях. Примерные правила поведения:

- обращаться друг к другу только по имени;
- слушать и не перебивать;
- не опаздывать на занятия;
- приходить в надлежащей форме одежды.

Правила поведения в театре (например, разыграть стихотворение А.Барто «В театре»).

Рекомендуемые игры для знакомства

Игра «Снежный ком».

Участники сидят в кругу. Первый участник называет свое имя, второй – имя первого и свое, третий – имена первого и второго, потом – свое и т.д., пока круг не замкнется. В итоге, последний участник говорит имена всех

играющих, а затем - и свое. Легче, конечно, быть первым, но последним – полезней (рекомендуется участие в этой игре не более 4-5 детей и преподавателя).

Игра «Назови свое имя».

Дети встают в круг, выбирается водящий. Водящий ребенок бросает мяч любому участнику круга и представляется: «Я - Миша», поймавший мяч должен представиться в ответ, назвав своё имя. Игра проводится несколько раз, причем преподаватель тоже играет с детьми, и дети обращаются к нему по имени. В ходе игры отметить, какие красивые имена у детей, вместе рассуждая о том, зачем нужно имя человеку. Правила игры можно изменять, придумывать новые.

Игра 1 «Азбука тела».

Знакомство с возможностями своего тела через игры: «Я – буква», «Я – цифра».

Игра «Я – цифра».

Мизансцена тела (принять позу) в форме цифр. Найти в позах своего тела цифры от 1 до 9. Игровая ситуация «учимся вместе считать». Например, дети с помощью различных поз изображают арифметический пример: $1+3=4$. Такие знаки как «плюс», «минус», «равно» ребенок может показывать с помощью рук.

Игра «Я - буква».

Мизансцена тела (принять позу) в форме букв алфавита от А до Я.

Сначала знакомимся с гласными в следующей последовательности: И Э А О У Ы Е Я Ю.

Затем согласные: Б-П; В-Ф; Г-К; Д-Т; Ж-Ш; З-С.

Отдельно разобрать, на что похожи буквы и где живут: М Н Л.

Где рычит буква: Р-Р (мотоцикл, тигр и т.д.).

Где шипят буквы: Х Ч Щ («дыхание ёжика», «кузнечики стрекочут», «накачивают колесо» и т.д.).

Где цокает буква: Ц (лошадка и т.д.).

Игра на согласованность действий. Учимся телом «писать» слова: МАМА, ПАПА, ЖИЛИ – БЫЛИ.

Игра 2 «Беби-степ» – первый шаг ребенка на пути к слагаемым выразительности маленького актера. Знакомство с правилами игры для юного актера. Этика поведения на сцене.

Знакомство с такими понятиями выразительности как «жест», «мимика», «слово». Важно научить ребёнка понятно объяснять жестами свои желания.

Рекомендуемые игры

Игра «Угадай».

Ребёнок жестами объясняет остальным детям свои желания (пойти гулять, купить газированной воды, кушать, спать, играть и т.д.).

Учащиеся продумывают, какие жесты, позы, мимика характерны для уверенного, неуверенного или грубого человека. Затем каждый по очереди показывает, какие позы, жесты, походка, характерны для неуверенного или уверенного поведения, для грубого и воспитанного человека, а вся группа отгадывает.

Игра «Приветствие».

Всем известно, что слово «привет» можно заменить жестами – снять шляпу, поклониться, пожать друг другу руку. Участникам игры предлагается поздороваться жестами, которые могли бы быть у туземцев:

племени людоедов (придумать название племени); племени доброжелательных дикарей; племени скачущих человечков и т.д., при этом, не забывая, что театр – это фантазия и воображение.

Игра «Театральная разминка».

Раз, два, три, четыре, пять –

Вы хотите поиграть?

Сказки любите читать?

Артистами хотите стать?

Тогда скажите мне, друзья,

Как можно изменить себя?

Чтоб быть похожим на лису?

Или на волка, или на козу,

Или на принца, на Ягу,

Иль на лягушку, что в пруду?

(Примерные ответы детей: изменить внешность можно с помощью костюма, грима, прически, головного убора и т. д.).

А без костюма можно, дети,

Превратиться, скажем, в ветер,

Или в дождик, иль в грозу,

Или в бабочку, осу?

Что поможет здесь, друзья?

(Жесты и конечно мимика).

Что такое мимика друзья?

(Выражение нашего лица).

Верно, ну, а жесты?

(Это движения).

Бывает, без сомнения, разное настроение,

Его я буду называть,

Попробуйте его показать.

(Преподаватель называет, а дети показывают в мимике настроение: грусть, радость, спокойствие, удивление, страх, восторг, испуг и т.д.)

А теперь пора пришла

Общаться жестами, да-да!

Я вам слово говорю,

В ответ от вас я жестов жду.

(Преподаватель называет, а дети жестами показывают: «иди сюда», «уходи», «до свидания», «тихо», «здравствуйте», «нельзя», «я думаю», «понял», «нет», «да»).

Игра на выразительность жестов, мимики, голоса.

Преподаватель читает стихотворение, а дети сами должны изобразить услышанное с помощью жестов, мимики, движений, одновременно упражняясь в выразительности.

Мишка, мишка косолапый,

Мишка по лесу идет.

(Приподнять плечи, руки округлить, носки ног повернуть внутрь, идти переваливаясь).

Мишка хочет сладких ягод,

(Погладить себя по животу).

Да никак их не найдет.

(Оглянуться по сторонам, пожать плечами).

Вдруг увидел много ягод

И тихонько зарычал

(Восторг, двумя руками собирать ягоды в рот).

Подшли к мишутке детки,

Мишка ягоды им дал.

(Промаршировать. Протянуть руку вперед, имитируя жест «возьми»).

Можно предложить любые простейшие стихи, под которые дети придумывают движения.

Игра «Походка».

Определить по походке прохожего (балерина, солдат, задавака, старый человек, манекенщица, рассеянный).

Игра «Показать частями тела».

Как твои плечи говорят: «Я горжусь».

Как твоя спина говорит: «Я старый, больной человек».

Как твой палец говорит: «Иди сюда».

Как твой рот говорит: «М-м-м, я люблю это печенье...»

Как твое ухо говорит: «Я слышу птичку».

Как твой нос говорит: «Мне что-то не нравится...»

Игра 3 «Внимание, внимание, дорога - на внимание!».

Игры на внимание готовят учащихся к художественной театральной деятельности и способствуют более быстрой адаптации к новому предмету. Сценическое внимание – процесс, в котором участвуют все органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние. Для тренировки этого важного элемента в арсенале актёрского мастерства существует огромное количество упражнений, способствующих развитию сценического внимания. Виды внимания тоже известны – произвольное, непроизвольное. Объекты для внимания могут быть внешними и внутренними. Ребенку нужна не правильная формулировка, а полученные навыки и правильные ориентиры к их формированию.

Рекомендуемые игры

Игра «Эстафета».

Цель игры: развитие внимания, выдержки, согласованности действий.

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге. Начиная игру, встают и садятся по очереди, сохраняя темпо-ритм и не вмешиваясь в действия друг друга. Это упражнение можно выполнять в разных вариантах, придумывая с детьми интересные игровые ситуации.

Игра «Что ты слышишь?».

Цель: тренировка слухового внимания.

Ход игры. Сидеть спокойно и слушать звуки, которые прозвучат в комнате для занятий в течение определенного времени. Вариант: слушать звуки в коридоре или за окном.

Игра «Что поменялось?»

Цель: тренировка зрительного внимания. Ход игры. Педагог произвольно раскладывает на столе несколько предметов (карандаш, тетрадь, часы, спички, монету).

Водящий ребенок в это время отворачивается. По команде он подходит к столу, внимательно смотрит и старается запомнить расположение всех предметов. Затем снова отворачивается, а педагог в это время либо убирает один предмет, либо меняет что-то в их расположении. Водящий соответственно должен либо назвать пропавший предмет, либо разложить все, как было.

Игра «Руки – ноги».

Цель: развитие активного внимания и быстроты реакции.

Ход игры. По одному хлопку дети должны поднять руки, по двум хлопкам - встать. Если руки подняты: по одному хлопку - опустить руки, по двум - сесть.

Игра «Есть или нет?»

Цель: развитие внимания, памяти, образного мышления. Ход игры. Играющие встают в круг и берутся за руки; ведущий - в центре. Он объясняет задание; если они согласны с утверждением, то поднимают руки вверх и кричат: «Да!»; если не согласны - опускают руки и кричат: «Нет!».

Есть ли в поле светлячки?

Есть ли в море рыбки?

Есть ли крылья у теленка?

Есть ли клюв у поросенка?

Есть ли гребень у горы?

Есть ли двери у норы?

Есть ли хвост у петуха?

Есть ли ключ у скрипки?

Есть ли рифма у стиха?

Есть ли в нем ошибки?

Игра «Дружные зверята».

Цель: развитие внимания, выдержки, согласованности действий.

Ход игры. Дети распределяются на три группы – «медведи», «обезьяны» и «слоны». Затем педагог называет поочередно одну из команд, а дети должны одновременно выполнить свое движение. Например, медведи – топнуть ногой, обезьяны – хлопнуть в ладоши, слоны – поклониться. Можно выбирать других животных и придумывать другие движения. Главное, чтобы каждая группа выполняла свое движение синхронно, общаясь только взглядом.

Игра «След в след».

Цель: развитие внимания, согласованности действий, ориентировки в пространстве.

Ход игры. Дети идут по залу цепочкой, ставят ногу только в освободившийся «след» впереди идущего. Нельзя торопиться и наступать на ноги. По ходу игры дети фантазируют, где они находятся, куда и почему так идут, какие препятствия преодолевают. Например: хитрая лиса ведет своих лисят по тропинке, на которой охотники установили капканы; разведчики идут через болото по кочкам; туристы перебираются по камушкам через ручей и т.п. Обязательно делить детей на команды, причем каждая команда придумывает свой вариант.

Игра «Весёлые обезьянки».

Цель: развитие внимания, наблюдательности, быстроты реакции.

Ход игры. Дети стоят врассыпную - это обезьянки. Лицом к ним - ребенок - посетитель зоопарка, который выполняет различные движения и жесты. «Обезьянки», передразнивая ребенка, точно повторяют все за ним.

Игра «Внимательные звери».

Цель: тренировка слухового и зрительного внимания, быстроты реакции, координации движений.

Ход игры. Дети представляют, что они находятся в лесной школе, где учитель тренирует их ловкость и внимание. Ведущий показывает, например, на ухо, нос, рот и называет словом то, что он показывает. Дети внимательно за ним следят и называют то, что он показывает. Затем вместо уха он показывает нос, но упрямо повторяет: «Ухо!». Дети должны быстро сориентироваться и верно назвать то, что показал ведущий.

Игра «Да и нет не говорить».

Ведущий задает вопросы каждому по кругу, а участники игры отвечают.

Например:

- Ты бывал на Марсе?
- Ты спишь на уроке?
- Ты умеешь летать на метле?
- Ты летал на самолете?
- Тебя зовут Женя?
- Лимон желтого цвета?

Ответы могут быть разными, только нельзя произносить два запретных слова - «да» и «нет».

Игра «Эй, узнай по голосу...»

Дети стоят в кругу спиной к ведущему, который заранее выбирается.

Ведущий стоит в центре круга и старается угадать по голосу, кто из детей говорит «Эй».

Игра 4 «Вообразия».

«Перво-звук, перво-взгляд, перво-чувство».

Педагог предлагает сесть в «машину времени» и побывать в далеких - предалеких и стародавних временах, когда люди разговаривали одними гласными звуками ...

Небо – ЕО, Река – ЕА, Гром – О ... и т.д.

Задание 1: Попробуйте рассмотреть небо так, если б вы его увидели впервые; реку, совершенно незнакомую с кристально-чистой водой... Услышать раскат грома во время сбора ягод. Если гласные звуки - перво-звук наших предков, то как зовут тебя на их языке? Ирина – иИа (второй гласный звук должен звучать длиннее первого). Алексей – аеЕ. Ангелина – аеИа.

Задание 2: Попробуйте прохлопать ритмический рисунок своего имени, его ритмическую основу с акцентом на ударный слог; ритмический рисунок фамилии и имени.

Задание 3: Прохлопайте руками вслед за педагогом ритмические рисунки.

Задание 4: Повторите гласными звуками.

Задания 5: Попробуйте рассказать страшную историю встречи в джунглях с тигром, используя только гласные звуки, либо радостную историю находки сокровищ (банана, апельсина).

Задание 6: Используя язык инопланетян, попробуйте вступить в контакт с землянами.

А на каком языке разговаривали пришельцы с других планет? Придумайте язык и от имени инопланетянина вступите в контакт с землянином с целью воздействия – или о чём-то попросить, что-то приказать, признаться в любви к землянам и т.д.

Задание 7: Далее комплекс упражнений и этюдов, требующих целенаправленного словесного воздействия на несуществующем, «забытом» языке пра-пра-предков.

Например, попросить конфету, потребовать уйти с дороги, попросить о помощи и т.д.

Задание 8: Игры, направленные на развитие творческой активности, инициативы, воображения.

Игра «Клякса».

На лист бумаги наносятся красками несколько мазков, листок складывается пополам. Вновь развернув его, многие увидят в этой кляксе неопределенной формы пятно. Но если его как следует рассмотреть, то получится, что, скорее всего, это не клякса, а бабочка, туча, самолет, русалка и т.д. Учащиеся должны попробовать разглядеть в этой кляксе различные образы.

Игра «Точка-точка, запятая».

Эту игру лучше проводить за круглым столом. На одном листе бумаги ведущим рисуется сначала одна точка, на втором – две точки. А на третьем – запятая.

Каждый участник имеет право дорисовать только один предмет. Из точки может вырасти семечко, из семечка - цветок, из цветка – глаз или ракета и т.д.

По окончании нужно восстановить в памяти последовательность всех предметов.

Семечко - цветок - глаз – ракета и т.д.

Этюды на развитие творческого воображения.

Задание 9: Подойти к стулу и рассмотреть его, будто это: королевский трон, аквариум с экзотическими рыбками, костер, куст цветущих роз.

Задание 10: Передать книгу друг другу так, как будто это: кирпич, кусок торта, бомба, фарфоровая статуэтка.

Задание 11: Взять со стола карандаш так, как будто это: червяк, горячая печеная картошка, маленькая бусинка.

Задание 12: Пройти по линии, нарисованной мелом, как по канату.

Игра «Кругосветное путешествие».

Ход игры. Детям предлагается отправиться в кругосветное путешествие. Они должны придумать, где проляжет их путь - по пустыне, по горной тропе, по болоту, через лес, джунгли, через океан на корабле - и соответственно изменять свое поведение.

Игра 5 «Герой».

Кто твой герой? Друзья и враги. Препятствия на пути героя. Сюжетная линия - история по дороге в сказочное время. Путешествие в сюжет сказки. Необходимо постараться узнать, как выстраивается сказочная история, каким образом в ней «включается» сказочное время. Необходимо дать представление о построении сюжетной линии.

Примером может послужить любая сказка на выбор преподавателя, например, сказка «Курочка Ряба».

Задание 1: Найти вместе с детьми ответы на поставленные вопросы.

- Где происходит действие?
- Кто является героем – Курочка Ряба или золотое яичко?
- Бабка и Дед - друзья или враги?
- Мышка - враг или друг?
- Какие препятствия встретились на пути герою.

Задание 2: Вопрос для размышлений и фантазий.

- А кто бы вылупился из золотого яичка, если бы курочка Ряба его высидела (рисунок).
- А сколько нужно было потерпеть бабке и деду? (Три предложения о терпении и для чего оно необходимо человеку).

Задание 3: Сформулировав ответы на поставленные вопросы, разыграть с детьми маленькие этюды к сказке.

Игра 6 «Домашний театр».

Понятие – «театр на столе». Организация сценического пространства или воображаемое пространство и предметы.

Задание 1: Выбрать знакомую сказку, на примере которой объяснить детям, как можно организовать игровое пространство на столе. Например, сказка «Теремок».

Организация игрового пространства на столе. Сцена - игровое поле для актера. Сегодня может послужить обычный стол. Книги здесь превращаются

в домики, линейки в заборы, ластик с карандашами и бумагой в деревья и лес, а руки в персонажей. Сейчас в избушку войдёт мышка...

Задание 2: «Давайте сочиним сказку про паука, черепашку и т.д. на выбор детей и организуем для неё игровое пространство».

Подготовительная работа должна пройти по следующим этапам: сочинение – рисунок - сказка.

Игра -7 «Жизнь сказки».

Сочиняем микро-сказки с помощью подручных средств, предметов и при помощи рук. Это настоящий Хэнд-арт. Для начала нужно научиться обводить карандашом контур ладошки, затем на его основе придумывается и рисуется какой-нибудь персонаж, а затем создается его конструкция с помощью рук. Персонажам можно нарисовать лицо.

Задание 1: Конструирование индивидуальных персонажей с помощью рук (один актер): Цветок, Птичка, Черепашка, Улитка, Рыбка, Лебедь, Дерево, Человечек и т.д.

Задание 2: Создаём групповые проекты (два-три ребёнка-актера) в конструировании фигур руками: Страус, Павлин и т.д.

Игра 8 «Загадки превращений».

«Если бы...» - волшебное слово для превращений.

Загадки превращений предметов в персонажи. «Разукрашиваем» обезличенные предметы, придаем им анимационный характер (одушевление, оживление неодушевленных предметов). Например:

Что бы мог сказать самовар Федоре про ее горе?

Что бы могла сказать иголочка про елочку или снег? И т.д .

Рекомендуемые игры

Игра «Превращение предмета».

Цель: развитие чувства веры и правды, смелости, сообразительности, воображения и фантазии.

Ход игры. Предмет кладется на стул в центре круга или передается по кругу от одного ребенка к другому. Каждый должен действовать с предметом по-своему, оправдывая его новое предназначение, чтобы была понятна суть превращения.

Варианты превращения разных предметов:

- карандаш или палочка - ключ, отвертка, вилка, ложка, шприц, градусник, зубная щетка, кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.;

- маленький мячик - яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, колобок, цыпленок и т.д.;

- записная книжка - зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная щетка, мобильный телефон.

Можно превращать стул или деревянный куб, тогда дети должны оправдывать условное название предмета. Например, большой деревянный куб может быть превращен в королевский трон, клумбу, памятник, костер.

Игра «Превращение комнаты».

Цель та же.

Ход игры. Дети распределяются на 2-3 группы, и каждая из них придумывает свой вариант превращения комнаты. Остальные дети по поведению участников превращения отгадывают, во что именно превращена комната.

Возможные варианты, предложенные детьми: магазин, театр, берег моря, поликлиника, зоопарк, замок Спящей красавицы, пещера дракона и т.д.

Игра «Превращение детей».

Цель та же.

Ход игры. По команде педагога дети превращаются в деревья, цветы, грибы, игрушки, бабочек, змей, лягушек, котят и т.д. Педагог может сам превратиться в злую волшебницу и превращать детей по своему желанию.

Игра 9 «Заключительная». Подготовка к итоговому показу. Репетиции.

Игра 10 «Итоговый показ». Театр на столе.

Второй год обучения

Данный раздел предполагает перенос концентрации внимания ребенка с предмета (игрушки, собственных рук) как арт-объекта на себя и своё тело. С этого момента арт-объектом является он сам - юный актер. Годовой комплекс творческих предложений, заданий и упражнений направлен на активизацию ассоциативного и образного мышления, развитие эмоциональной памяти. Он дает первоначальное представление о событии, о конфликте в разделе «Контрасты», в котором концентрируется большой объем упражнений на развитие ассоциативного мышления. А также -

развитие творческой активности, воображения, импровизационного самочувствия. Предполагается дальнейшее совершенствование важного раздела основ актерского мастерства - сценическое внимание и память.

Игра 1 «Контрасты».

Путешествие по планете Земля и на иные планеты. Знакомство с такими природными стихиями как Вода, Огонь, Воздух и Земля. Белое - черное. Теплое - холодное. Тяжелый – легкий. Вкусный – горький. Большое - маленькое. Колющее – мягкое.

Предлагаемый комплекс игр и упражнений основан на принципе яркой контрастности физических ощущений и эмоциональных воспоминаний, в результате чего и активизируется ассоциативное образное мышление.

Игра «Четыре стихии».

Все игроки находятся в кругу, ведущий знакомит с правилами игры.

«Если я скажу слово «земля», то все должны опустить руки вниз.

Если прозвучит слово «вода» - необходимо вытянуть руки вперед.

При слове «воздух» - поднять руки вверх,

Если услышите слово «огонь» - вращаем руками, согнув их при этом в локте.

Далее детям предлагается хаотичное движение по кругу, но как только звучит команда, они застывают в заданной позе.

Игра «День – ночь».

Правила игры. Если музыка играет – наступает день, когда она перестает звучать – пришла ночь. Днем каждый игрок может двигаться, разговаривать. Ночью же все живые существа в основном спят – это время тишины. Поэтому лучше вести себя ночью тихо, соответственно - постараться замереть, либо уснуть. И еще, ночью нужно внимательно

вслушиваться в тишину, послушать внимательно, что в это время будет происходить вокруг.

Ведущий чередует день и ночь.

В финале собирает детей в круг и спрашивает, кто что увидел и расслышал.

Усложнение задачи.

Знакомимся сначала с выбранной преподавателем Музыкой Утра (Зари), Музыкой Дня (Солнца). Слушаем Музыку Вечера (Заката) и звуки Ночи (Звезд и Луны).

Далее аудитория условно делится на 4 части - Утро, День, Вечер и Ночь.

Когда звучит соответствующая музыка, необходимо очутиться в соответствующем пространстве.

Игра «Горячий – холодный».

Участникам игры предлагается вспомнить два контраста, например: горячий и холодный.

Задание. Какие предметы бывают горячими?

А что чаще всего бывает холодным?

А что может случиться, если встретятся сосулька и солнце?

Как поведет себя мороженое, решившее позагорать на пляже?

Что скажет лед в стакане горячего чая?

Игра «Вкусный - горький».

Если бы встретились, например, Красный гранат и Синий баклажан, то о чем бы они поспорили?

Что для вас вкусное?

Что бывает горьким?

А что было бы, если бы встретились Перец и Абрикос (Шоколадка и Микстура от кашля).

Игра «Тяжёлый - лёгкий».

Как встретились бы на одной тропинке: Слон и Стрекоза, Бегемот и Муравей, Перышко и Крыло самолета, Снежинка и Грузовик.

Игра «Угадай цвет».

Группа делится на две команды. Один из участников выходит за дверь. В это время дети договариваются о том, какой именно цвет они для себя выбирают для импровизации. Лучше начинать с основных цветов и контрастных - красный - синий, белый - черный. Водящему необходимо угадать, какой именно цвет «изображает» группа.

Игра «Пикассо - экспрессионист».

Для этой игры необходимо подготовить заранее чистые листы бумаги, жидкую краску (гуашь).

Далее даётся задание - выбрать цвет, подходящий для моего настроения. Теплый? Холодный? А теперь возьмите немного краски того цвета, который больше нравится, и нарисуйте в центре свое сегодняшнее настроение.

Сложите большой лист вдвое, причем таким образом, чтобы абстрактный рисунок отпечатался на второй половине листа. Разворачиваем и стараемся понять, какое настроение, рождается от созерцания этой картины.

Можно устроить вернисаж картин и выбрать из них самую солнечную, самую печальную, самую необычную.

Игра «Пикассо - дизайнер».

Ведущий просит дорисовать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник - таким образом, чтобы получилась какая-нибудь картинка. На этой выставке может победить самая фантастическая версия.

Игра «Пикассо – музыка в красках».

После прослушивания музыки детям предлагается, используя четыре краски (красная, синяя, желтая, зеленая), попробовать изобразить ее образ и назвать рисунок.

Можно опять из всех рисунков общим голосованием выбрать самую запоминающуюся картину. Отметить самое оригинальное название.

Игра «Пикассо – боди-арт».

Ход игры. Стоящий за спиной партнера игрок рисует пальцем на спине впереди стоящему игроку внятный образ. Например: дерево, солнце, ракету. Партнер должен догадаться о намерениях юного художника, определить, что конкретно нарисовано на его спине. Если тот угадывает, то партнеры меняются местами.

Игра 2 «Логика».

Я - стихия; я – предмет, я - животное; я - фантастическое животное, фантастическое растение.

Оригинальные сочинения по схеме: рисунок – сочинение - этюд.

Основной задачей педагога является: научить выстраивать логичное предложение, сочинять маленькую историю, рассказ; во время тренинга попробовать найти логику поведения воображаемого предмета, наделяя характером неодушевленные предметы: бытовой прибор, фантастическое растение или животное. В данном возрасте ребенку легче и охотнее удастся представить нечто фантастическое, нежели что-то реальное. Если у взрослого человека уже сформированы представления об окружающем мире, то у ребенка они еще только формируются. Объясняя логику поведения животного, можно привести пример с пауком: «Ведь с точки зрения паука – это я свисаю с потолка...». О чем думает паук?

Упражнение «Редактор».

Правила игры. Ведущий зачитывает начало предложения, следующему игроку предоставляется возможность продолжить его. Но достроить в нем (этом предложении) возможно только одно слово таким образом, чтобы предложение имело смысл (продолжить логику). Выигрывает самое длинное предложение и тот, кто вовремя поставит знак препинания: точку, восклицательный или вопросительный знак.

Игра «Угадай-ка 1».

Ведущему запрещается вслух называть предмет, который он передает по кругу. Ему разрешено совершать только действия с воображаемым предметом. Третьему по счету игроку, стоящему в круге, необходимо внимательно «рассмотреть», угадать и вслух огласить, по его мнению: «Что это за предмет?» или «Какое было животное?». Третий участник совершает те же действия, что и ведущий, но с новым воображаемым предметом. Передаёт второму, а третий называет то, что он понял из увиденного.

Игра « Угадай-ка 2».

Ведущим дается задание для всех игроков.

Необходимо вспомнить свою любимую игрушку и показать для всех, как она работает, как она ведет себя в отсутствии взрослых (когда все спят). Каждому участнику дается шанс загадать загадку. Задача для остальных - угадать игрушку. Загадывает следующую загадку тот, кто первым назвал верный ответ.

Упражнение «В свете ж вот какое чудо!».

Каждому из участников предлагается удивить сидящих в круге известием, поразившим весь мир (весь «белый свет») и продолжить цитату из сказки А.С.Пушкина: «На море житье не худо, в свете ж вот какое чудо».

Задание соседу слева достается роль благодарного слушателя: «Не слыхал такого чуда... Это чудо, вот так чудо!!!».

Задание соседу справа, ему достается роль Фомы-неверующего (без права задавать какие-либо вопросы): «Не может быть. Зря люди наговаривают. Врут. Не верю!»

Ведущему же отводится роль «зануды»: «А где именно происходило? А в каком году? А в каком же это царстве-государстве? А сколько километров от Москвы?».

Выигрывает тот, кому поверят все участники игры и, конечно, тот, кто правильно ответит на все вопросы «зануды».

Поощрения: участники должны получить приз за роль самого лучшего «благодарного слушателя» и за роль самого лучшего «Фомы».

Игра 3 «Монолог». Монолог маленького насекомого (например: муравья, божьей коровки и т.д.) в большом городе, сочиненный самостоятельно.

Педагог дает задание – сочинить монолог маленького насекомого (например: муравья, божьей коровки и т.д.), оказавшегося случайно в большом городе: «Какими могут быть мысли вслух лесного муравья, отдыхающего на большой витрине магазина?». «Что увидела маленькая божья коровка с подоконника огромного небоскреба?»

Задания для оригинальных сочинений происходят по схеме: рисунок – сочинение - этюд.

Игра 4 «Мизансцена».

Скульптура, стоп-кадр, развитие движения.

Выстраивая скульптурные композиции, мы знакомимся с понятием «мизансцена» как с расположением в сценическом пространстве человеческих тел (актеров) и предметов (стул, стол, дверь, стена, преграда).

Для раскрытия темы необходимо познакомиться с известным упражнением «Скульптура», с упражнением «Ожившая скульптура».

Пусть это будут скульптуры, которые впоследствии оживают в связи с тем, что им хочется вздохнуть, отмахнуться от назойливой мухи или комарика, почесать нос, чихнуть.

Педагог может выстроить картину с участием трех и более актеров и попросить оживить её.

Упражнение «Стоп – кадр».

Предложить изобразить фотоснимок и включить (оживить) его на несколько секунд.

Упражнение дает возможность понять, что мизансцена – это не застывшая пафосная скульптура, а остановленный процесс течения жизни. Дети приобретают навыки импровизационного самочувствия.

Игра 5 «Необыкновенное приключение обычного предмета».

Дать письменное задание сочинить сказку (историю) «Необыкновенное приключение обычного предмета» по схеме рисунок – сочинение - этюд. Прежде, чем перейти к этюду, проведите предложенные игры.

Комплекс упражнений на развитие ассоциативного мышления должны предварять одно-два упражнения на концентрацию внимания.

Игры «Поймай хлопок», «Что летает?», «Аисты и пингвины».

Задание 1: Рассмотреть предмет (книга, стол или стул) с тем, чтобы затем подробно описать его по памяти; на ощупь рассортировать предметы на столе по общему признаку; узнать по запаху, кому из присутствующих принадлежит та или иная вещь и т.д.

Задание 2: Выбрать любой предмет и рассмотреть его. Подумать, на что он похож. Попытаться представить, чем раньше был этот предмет или где он находился. Определить, какой у него характер, какое настроение в данный момент.

Задание 3: Сочинить и рассказать небольшую историю о данном предмете.

Задание 4: Придумать и воспроизвести беседу, которую ведут листик, камень, прищепка и т.д.

Задание 5: Каждый предмет обыграть в небольшой сценке, придуманной самим. Передать характер предмета-образа.

Задание 6: Принести из дома любимую игрушку. Показать ее другим ученикам и рассказать, какой у нее характер, что она любит.

Задание 7: Предложить двум детям побеседовать от имени игрушек.

Задание 8: Устроить импровизированный концерт, исполняемый игрушками.

Игра «Угадай-ка 3».

Суть игры состоит в следующем. Участник как можно точно старается изобразить один из бытовых приборов. Например: Миксер, Утюг, Чайник, Торшер и т.п. Остальные же стараются угадать предмет. Следующим выходит на площадку тот, кто первым угадал.

Игра «Угадай-ка 4».

Дети загадывают предмет (или животное) в отсутствии водящего. Водящий, по возвращении, задает наводящие вопросы каждому игроку с целью изучения признаков загаданного предмета. Какой он? Ответ может выражаться только прилагательными, определяющими его цвет и форму. По этим расплывчатым прилагательным водящий пытается угадать задуманный всеми конкретный объект.

Игра 6 «Обыкновенное чудо».

Задание 1: Дать письменное задание сочинить диалог двух антагонистов.

Диалог антагонистов собственного сочинения, например, о чем поспорили Кощей Бессмертный и Жар-Птица, Баба Яга и Голубь; о чем спорили две головы Змея Горыныча при виде прекрасной Принцессы (Марьи Царевны, Елены Премудрой); о чем спорили три головы Змея Горыныча при виде на горизонте всадника на коне.

Задание 2: Попробовать разыграть эти ситуации на сценической площадке.

Упражнения на включение воображения.

Упражнения и ситуации, развивающие способность живо и интуитивно отвечать на объективные изменения условий вымысла:

- сел на бугорок, а это оказался муравейник;
- чем может быть стул – печкой, телевизором и т.д.;
- табуретка может быть собачьей конурой, колючим кустарником;
- прячусь в комнате - почему? от кого?;
- закрываю дверь – почему? как? и т.д.
- превращение аудитории в магазин, бассейн и т.д.

Упражнений на развитие воображения очень много, преподаватель может их добавить на своё усмотрение.

Игра 7 «Понятие этюда».

Дать первоначальное представление о событии. Черета событий. Организация события.

Игра «Ситуации».

Придумать ситуации, требующие быстрых и острых оценок, активной работы воображения, быстрого и яркого эмоционального отклика, например, ловлю рыбу – нет клева – клюёт; наливаю чай в стакан, кладу сахар, пью, а оказывается, что положил соль вместо сахара.

Обсудить: Как изменилось настроение героев? Из-за чего один из них погрустнел? По какой причине грустный стал жизнерадостным? Откуда пришел герой и куда собирался пойти? Что помогло не свернуть с намеченного пути? После всего произошедшего он пойдет куда? - обратно, продолжит путь, останется на месте?

Задания на маленькие этюды.

Показать, как Коза, Баба Яга, Красная Шапочка и другие персонажи знакомых сказок на выбор преподавателя и детей:

- смотрится в зеркало и что там увидела;
- пробует любимое блюдо, что-то помешало;
- пробует нелюбимое блюдо и вдруг оно нравится;
- выслушивает комплименты и не верит;
- выслушивает замечания;
- садится на стул.

Игра 8 «Роль».

Понятие роли как действия от имени персонажа. Импровизация на тему выбранного или предложенного персонажа. Импровизация от имени полюбившегося персонажа.

Педагог предлагает вспомнить сочиненные истории о маленьких насекомых, сказочных персонажах-антагонистах и перенести истории на сценическую площадку в репетиционной аудитории. Это маленькие этюды. Но именно они послужат основой для драматизации будущего спектакля.

Педагог помогает внятно выстроить историю действия от имени персонажа, композиционное построение (целостную картину) будущего мини спектакля.

Проведите «Ролевую гимнастику».

Эта игра направлена на снятие напряжения, эмоциональное оживление, способствует расширению поведенческого репертуара ребёнка.

А) Рассказать знакомое стихотворение следующим образом:

- с пулемётной скоростью;
- со скоростью улитки;
- как робот;
- как иностранец.

Б) Походи, как:

- младенец;
- глубокий старик;
- лев.

В) Улыбнись, как:

- как кот на солнышко;
- само солнышко.

Г) Посиди, как:

- пчела на цветке;
- наездник на лошади;
- Карабас-Барабас.

Д) Попрыгай, как:

- кузнечик;

- козлик;

- кенгуру.

Е) Нахмурься, как:

- осенняя туча;

- рассерженная мама;

- разъярённый тигр.

Далее попробуйте разыграть эту игру от имени персонажа будущего спектакля, фантазируйте, изменяйте условия игры и двигайтесь к намеченной цели – спектакль маленький, а роль большая.

Игра 9 «Спектакль маленький, а роль большая». Подготовка к итоговому показу.

Игра 10 «Сказка – импровизация». Итоговый показ.

Третий год обучения

Третий год обучения предполагает дальнейшее развитие у ребенка импровизационного самочувствия, включает его в стихию импровизации.

На первых встречах педагог выбирает готовый драматургический материал из числа русских народных сказок. Например, «Волк и семеро козлят», «Колобок» и другие. При выборе сказки нужно помнить, что сказки имеют возрастные ограничения, а детский спектакль должен иметь счастливый финал.

Принцип построения занятий сводится к простой схеме.

1. Знакомство с театральными жанрами на основе изучения учебных презентаций, видеоматериалов, дающих представление об отличительных особенностях жанров: кукольный театр, пантомима, клоунада, скоморошина и другие.

2. Импровизация на тему сказки: «Волк и семеро козлят» («Колобок») в жанре кукольного театра. Это небольшие этюды на тему сказочной истории. Основная задача – рассказать эту историю средствами, например, кукольного театра из кукол и предметов. Либо сами актеры действуют от имени персонажа, но под управлением кукловодов.

3. Для изучения выразительных средств одного из жанров театра педагог проводит тренинг. Для конкретной темы подбирается арсенал упражнений, направленных на решение конкретных проблем.

Например, для театра кукол могут пригодиться известные классические упражнения: Зеркало, Тень, Тряпичная кукла, Марионетка.

Игра 1 «Театр и его жанры».

Импровизация в жанрах на тему одной из выбранных сказок: «Терем-теремок», «Колобок» и т.д.

- Игра «Ярмарка» в жанре кукольного театра.
- Игра «Уличный театр Парижа» в жанре пантомимы.
- Игра «Венецианский карнавал» в жанре итальянской оперы.
- Игра «Голливуд» в жанре кино.
- Игра «Цирк» в жанре клоунады.
- Игра «Балаганчик» в жанре скоморошины.

Игра 2 «Сказка странствий».

Спектакль на тему выбранного драматического материала. Проиграв одну и ту же историю в разных жанрах, педагог приступает к заключительному этапу - постановке импровизационного спектакля, в котором он использует всё богатство выразительных средств. Это будет, скорее всего, сплав выразительных средств, в полном смысле - синтетический спектакль. Спектакль-фантазия «Сказка Странствий».

Подготовка к итоговому показу – репетиции.

Игра – премьера: итоговый показ.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Театральные игры»:

Первый год обучения

знать:

- правила поведения и технику безопасности на занятиях;
- правила поведения в театре;
- что такое мизансцена тела;
- начальные слагаемые выразительности маленького актера – жест, мимика, слово;
- что такое перво-звук, перво-взгляд, перво-чувство;
- правила предлагаемых преподавателем театральных игр;

- о понятии «герой сказки»;
- как выстраивается сказочная история;
- о театральном жанре «театр на столе»;
- о театральном направлении «хэнд - арт»;
- волшебное слово для превращений «если бы» и как им пользоваться;

уметь:

- объяснять жестами свои желания;
- угадывать через жест желания других;
- приветствовать жестами;
- в мимике отразить настроение;
- принимать позу в форме цифр, букв и «писать телом» в команде несложные слова;
- показать походки разных людей, их настроение;
- участвовать в играх на слагаемые выразительности;
- владеть своим телом;
- участвовать в играх на знакомство;
- участвовать в играх на внимание;
- согласованно действовать в группе;
- сосредотачиваться на задании преподавателя и выполнять его;
- одновременно командой выполнять заданные движения и придумывать новые;
- ориентироваться в сценическом пространстве;

- фантазировать на заданную тему;
- словесно воздействовать на партнера;
- активно участвовать в играх;
- восстанавливать последовательность всех предметов задания;
- изменять свое поведение в соответствии с заданием;
- участвовать в этюде;
- организовывать сценическое пространство на столе из подручных предметов;
- сочинять маленькие сказки с помощью подручных предметов и при помощи рук;
- с помощью рук конструировать сказочных персонажей;
- фантазировать с предметами и превращать их в нечто другое;
- превращать комнату в сценическую площадку для разыгрывания придуманных историй;
- «превращаться» по заданию преподавателя в предметы, растения и животных;
- держать внимание в течение 5-10 минут;
- равномерно размещаться по сценической площадке, двигаться, не сталкиваясь друг с другом в разных темпах;
- участвовать в 5-10-минутном импровизационном спектакле, сочинённом самостоятельно и разыгранном индивидуально или в группе в жанре «театра на столе».

Второй год обучения

знать:

- о контрастах в жизни и в театре;
- по 2-3 упражнения на внимание, на воображение, на развитие памяти;
- по 2-3 упражнения на активизацию ассоциативного или образного мышления;
- по 2-3 упражнения на развитие эмоциональной памяти и на импровизационное самочувствие;
- что такое этюд;
- что такое событие;
- что такое роль;

уметь:

- переносить внимание с предмета на себя и свое тело;
- участвовать в упражнениях на активизацию ассоциативного, образного мышления;
- участвовать в упражнениях на развитие эмоциональной памяти;
- участвовать в упражнениях на импровизационное самочувствие;
- выполнять задания с музыкальным сопровождением;
- участвовать в упражнениях на развитие логики;
- объяснять свое поведение в том или ином упражнении или этюде;
- логически достраивать начатое предложение;

- запоминать заданные преподавателем мизансцены;
- сочинять маленький монолог от придуманного персонажа;
- составлять предложение из 3-4-х заданных слов;
- представлять себя другим существом или предметом и сочинять монолог от его имени;
- оживлять скульптуру и фотографию в упражнениях «скульптура» и «стоп кадр»;
- находить оправдание заданной позе;
- сочинять и рассказывать сказку (историю) «Необычное приключение обычного предмета»;
- обыграть предмет в небольшой сценке, придуманной самостоятельно;
- передать характер предмета-образа;
- рассказать, какой характер у любимой игрушки, принесённой из дома;
- побеседовать от имени своей игрушки с партнером;
- устроить импровизированный концерт с игрушками;
- превращаться в предмет и угадывать превращения других;
- создавать образы живых существ и предметов через пластические возможности своего тела;
- угадывать задуманный всеми в группе конкретный объект;
- сочинять диалог двух антагонистов и разыграть его на сцене;
- живо и интуитивно реагировать на объективные изменения условий вымысла («сел на бугорок, а это оказался муравейник»);

- придумывать ситуации, требующие активной работы воображения и яркого эмоционального отклика;
- организовывать события в маленьком этюде;
- импровизировать на тему выбранного или предложенного персонажа;
- одни и те же действия выполнять в разных обстоятельствах, ситуациях по-разному;
- «участвовать, как герой в сказке» – импровизации, придуманные в группе совместно с преподавателем.

Третий год обучения

знать:

- о кукольном театре;
- о пантомиме;
- об итальянской опере;
- о скоморошине;
- о понятии «спектакль» и его слагаемых;

уметь:

- импровизировать сказку на заданную тему в жанрах кукольного театра, пантомимы, итальянской оперы, скоморошины;
- участвовать в подобранных преподавателем для решения этой задачи упражнениях;
- рассказывать сказку от имени разных героев;
- согласовывать свои действия с партнёрами;

- строить диалог с партнером на заданную тему;
- реагировать на команду или музыкальный сигнал;
- запоминать заданные режиссером мизансцены;
- удерживать внимание 15-20 минут;
- действовать на сценической площадке естественно;
- оценивать действия других детей и сравнивать их со своими;
- участвовать от имени персонажа в итоговом спектакле.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации учащихся и проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого отчёта. Формы промежуточной и итоговой аттестации:

первый год обучения: мини спектакли в жанре «театр на столе» с использованием подручных предметов и рук, сочинённые совместно с преподавателем (индивидуальные, групповые);

второй год обучения: сказка-импровизация, придуманная совместно с преподавателем, в которой героями становятся дети;

третий год обучения: спектакль-фантазия «Сказка странствий» на тему уже существующего литературного материала, выбранного преподавателем совместно с детьми.

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные контрольные уроки по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация проводится в форме публичного выступления.

Критерии оценки

По результатам текущей и промежуточной аттестации 1-2 годов обучения рекомендуется знания оценивать по безотметочной системе (систему оценивания преподаватель может придумать свою, например, наклейка в виде театральной маски или бумажные медальки «разных достоинств» в виде театральных масок):

3 маски – отлично;

2 маски – хорошо;

1 маска – удовлетворительно.

По результатам итоговой аттестации знания оцениваются: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Предложенный вариант оценивания знаний, умений, навыков носит рекомендательный характер, система оценивания (в том числе, критерии оценки) разрабатывается и утверждаются образовательной организацией, реализующей программу, самостоятельно.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

На занятиях педагог своей главной задачей должен ставить не обучение актерскому ремеслу, а развитие у ребенка его творческих способностей (творческого мышления). Необходимо рассматривать каждого

учащегося как личность неповторимую и особенную с учетом его психофизических и возрастных возможностей.

Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из основных методов эмоционального стимулирования учащегося и представляет собой специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.

Особенности возрастной психологии состоят в том, что ребенок 6-8 лет легче фантазирует не на бытовые темы, а на более абстрактные и далекие от реалий темы. Поэтому для пробуждения первых навыков фантазирования необходимо давать темы, далекие от бытовых условностей: «африканский» язык, первобытные танцы, инопланетные цветы и существа. То, что пробуждают перво-чувства, перво-ощущения, перво-эмоцию, перво-взгляд.

Педагогу не стоит «жонглировать» теоретическими выкладками и изысками, анализировать с учащимися сам процесс игры и игровых технологий. Учащегося необходимо вовлечь в процесс поиска новых «форм жизни», элементарного способа существования и общения.

Путь открытий интереснее утилитарной необходимости самих результатов поиска. Они скажутся значительно позже. Сам процесс игры должен доставлять радость. И в то же время ребенок должен осознавать важность и значимость творческого процесса, не превращая его в баловство или «длинную переменку».

Главная задача **первого года обучения** для преподавателя: создавая игровую ситуацию, увлечь детей импровизацией и творчеством, результатом которых является участие в 5-10-минутном импровизационном спектакле, сочинённом самостоятельно и разыгранном индивидуально или в группе в жанре «театра на столе».

Второй год обучения предполагает формирование у учащихся умений переносить историю с абстрактного персонажа на собственное «Я». Педагог дает задания ученику с учетом того, что все происходящее в ролевых играх, этюдах-историях происходит лично с ним: «Я» в предлагаемых обстоятельствах» по К.С.Станиславскому.

Третий год обучения подразумевает введение в игру элементов непредвиденного, не подготовленного заранее, а родившегося по ходу игры-действия.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

Список рекомендуемой методической и учебной литературы

Ануфриев А. Ф. и др. Как преодолеть трудности в обучении детей. - М., 2001

Гавриленко Н. Театральные уроки. «Начальная школа», 2005: №1

Гаврина С.Е. и др. Развиваем внимание (рабочая тетрадь). - М., 2003

Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3, 4 классы. - М., Баласс, 2004

Гипиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. СПб, Прайм-Еврознак, 2008

Голубовский Б.Г. Читайте ремарку. – М., «ГИТИС», 2004

Голубовский Б.Г. Актер - самостоятельный художник. - М., «Я вхожу в мир искусства», 2004

Голубовский Б.Г. Путь к спектаклю. - М., «Я вхожу в мир искусства», 2005

Голубовский Б.Г. Большие, маленькие театры. - М., Издательство имени Собашниковых, 1998

Голубовский Б.Г. Шаг в профессию. - М., «ГИТИС», 2002

Голубовский Б.Г. Наблюдения. Этюд. Образ. - М., «ГИТИС», 2001

- Гурков А.Н. Школьный театр. - Ростов н/Д: Феникс, 2005
- Доронова Т.Н. Играем в театр. - М., Просвещение, 2004
- Ершова А., Захарова Е. Искусство в жизни детей. - М., «Просвещение» 1991
- Ершов П.М. Технология актерского искусства. - М., ТОО «Горбунок», 1992
- Ершова А., Букатов Б. Актерская грамота – подросткам. - М., «Просвещение», 1994
- Ершов П.М. Искусство толкования. «Режиссура как практическая психология». Т 1. - Дубна, Издательский центр «Феникс», 1997
- Ершов П.М. Искусство толкования. т.2. - Дубна, Издательский центр «Феникс», 1997
- Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Развивающая сказкотерапия. - СПб, Речь, 2006
- Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Игры в сказкотерапии. - СПб, Речь, 2006
- Кипнис М.Ш. Актерский тренинг. - СПб, Прайм-Еврознак, 2008
- Кнебель М.И. О действенном анализе пьесы и роли.- М., «Театр», 1955: №№ 1-2
- Кожанова. Как хорошо, что есть театр. - «Начальная школа», 2005: №1
- Колчеев Ю.В. Театрализованные игры в школе. М., «Школьная пресса», 2000
- Кравцова Е.Е. Разбуди в ребёнке волшебника. - М., Просвещение, 2006
- Мастерская чувств (Предмет «Театр» в начальной школе). Методическое пособие. Ч. 1,2. - М., ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006

- Михайлова А.Я. Ребенок в мире театра. - М., «Я вхожу в мир искусства», 2004
- Миллер С. Психология игры. - СПб, 1999
- Немировский А.В. Пластическая выразительность актёра. - М., Искусство, 1976
- Новицкая Л.Н. Уроки вдохновения. – М., ВТО, 1984
- О школьном театре. «Классный руководитель», 2002: № 6
- Погосова Н.М. Погружение в сказку. Коррекционно-развивающая программа для детей. - СПб, Речь; М., Сфера, 2008
- Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. - М., ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2008
- Рабочая книга школьного психолога / под ред. И. В. Дубровиной. - М., 1987
- Рутберг И.Г. Пантомима. Первые опыты. - М., Искусство, 1972
- Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и коррекционные программы. - М., 1993
- Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005
- Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и подростками. - СПб, Речь, 2007
- Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М., «Искусство», 1954-1961
- Стреллер Д. Театр для людей. - М. «Радуга», 1984
- Субботина Л.Ю. Детские фантазии: Развитие воображения у детей. – Екатеринбург, У-Фактория, 2006
- Сценическая акробатика в физическом тренинге актера по методике А.Дрознина. - М., ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2005
- Театр: практические занятия в детском театральном коллективе. - М., «Я вхожу в мир искусства», 2001

Театр, где играют дети (учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов) под редакцией А.Б.Никитиной. – М., Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001

Ткачева Е.М. Пьесы. - М., ВЦХТ (“Репертуар для детских и юношеских театров”), 2008

Чехов М. Об искусстве актера. Т.2. - М., «Искусство», 1995

Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности М., «Владос» 2004

Шихматов Л. Сценические Этюды. - М., «Просвещение» 1971

Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей средствами театра. - М., ВЦХТ, 1998

Энциклопедия для детей. Искусство. Музыка. Театр. Кино. – М., «Аванта», 2003

Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. - М., Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

Актерское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprofi.ru>.

Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа:
<http://www.art-world-theatre.ru>.

Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>

Хрестоматия актёра. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>

В. П. Шильгави. Начнём с игры. 01. Мы будем играть.
<http://dramateshka.ru/index.php/education/4032-v-p-shiljgavi-nachnyom-s-igrirh-01-mih-budem-igratj>

"Лукошко сказок" - сказки для детей. www.lukoshko.net

Большая библиотека для мам и детей. Забавные истории, загадки.
www.kid.ru

Детская литература и детские книги в бесплатной электронной библиотеке детской литературы. www.kidsbook.ru

Театральная библиотека Сергея Ефимова. <http://www.theatre-library.ru/authors/p/panchev>

Библиотека Машкова, раздел «Литература для детей». <http://lib.ru/>

Предмет «МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА» по программе «Театральное творчество».

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

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

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Методическая, учебно-методическая литература*
- *Учебная литература*
- *Средства обучения:*
электронные ресурсы,
краткий каталог радио-спектаклей для детей,
краткий каталог отечественных фильмов и мультфильмов для детей,
мультимедийные презентации

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Музыкальная азбука» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Учебный предмет «Музыкальная азбука» является частью дополнительной общеразвивающей программы в области театрального искусства, способствует формированию у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями,

произведениями искусства; воспитанию активного зрителя, участника творческой самостоятельности.

Содержание программы «Музыкальная азбука» направлено на формирование у учащихся общих историко-теоретических знаний о музыкальном и музыкально-театральном (музыкально-сценическом) искусстве, приобретение детьми начальных базовых умений и навыков в области музыкального искусства.

Целевая направленность учебного предмета «Музыкальная азбука» - введение учеников в мир музыкального искусства, формирование музыкальной грамотности.

Большое внимание в программе уделяется театральной музыке, развитию детского голоса, разучиванию и театрализации современных и классических детских песен, постановке театрализованных мини-представлений, праздников и музыкально-литературных композиций.

По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной, так как предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, театра. Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, интеллект.

Учебный предмет «Музыкальная азбука» имеет практико-ориентированную направленность; занятия проводятся в игровой форме, основаны на активной деятельности детей.

Специфика учебного предмета «Музыкальная азбука» определяет разнообразие содержания и формы занятий: урок-путешествие, урок-концерт, урок-праздник, урок-сказка, урок-соревнование и др. Наиболее эффективной формой урока является урок-игра, который позволяет максимально активизировать внимание детей.

Рекомендуемые формы и методы работы на уроке - рассказ, беседа, «живое» музыкальное исполнение, прослушивание и просмотр видеоматериалов и репродукций, музыкально-дидактические игры, викторины, ребусы, рисование музыкальных впечатлений, этюды на музыкальный образ в пластике, в жесте, в звуке, театрализация песни или инструментального произведения.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная азбука» для детей, поступивших в образовательную организацию в возрасте 6-8 лет, составляет 3 года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом, составляет 306 часов максимальной учебной нагрузки, из них: 204 часа – аудиторная нагрузка, 102 часа – самостоятельная работа. Рекомендуемая продолжительность учебных занятий в году – 34 недели.

Сведения о затратах учебного времени

Год обучения	1-й год	2-й год	3-й год	Итого часов
Форма занятий				
Аудиторная	68	68	68	204
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	34	34	34	102
Максимальная учебная нагрузка	102	102	102	306

Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

1-3 годы обучения – по 2 часа в неделю;

самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

1-3 годы обучения – 1 час в неделю.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Музыкальная азбука» реализуется в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 12 человек) в первый и второй годы обучения, и в форме групповых занятий (от 10 человек в группе) – на третьем году обучения.

Занятия проводятся из расчета 2 часа в неделю на группу. Рекомендуемая продолжительность занятий – 45 минут.

Цель и задачи учебного предмета

Целью предмета является воспитание эстетически развитой личности, развитие творческих способностей учащегося средствами музыкального искусства, воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самостоятельности.

Задачи предмета:

восприятие музыкальных образов и формирование представлений об основах музыкально-театральной культуры;

развитие музыкальных способностей;

обучение основам музыкальной грамоты;

знакомство с особенностями музыки для театра и кино;

воспитание эстетического чувства и художественного вкуса.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с учеником и содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, творческие показы).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;

- наличие нотной, игровой и художественной литературы для детей и педагога.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил;

- учебная мебель;

- видеомаягнитофон, проигрыватель DVD;

- проектор и экран;

- слайды, диски;

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;

- видеотека;

- использование сети Интернет;

- материально-техническая база для создания слайдов, дисков, видеороликов.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

1-й год обучения

№	Темы уроков	Общий объем времени (в часах)		
		Ауди- торные занятия	Самостоя- тельная работа	Макси- мальная учебная

	Раздел 1. «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР»			нагрузка
1.1.	«Прогулки в прошлое»: 1) О предмете «музыкальная азбука». О чем рассказывает музыка? 2) Зарождение музыкального искусства. Важная роль музыки в жизни человека. Игры-угадайки.	4	2	6
1.2.	Творчество под музыку: 3) Песенки и попевки «Музыкальная азбука», «Весёлые нотки». 4) Творчество под музыку. Слышу-творю. Упражнение «Творец». 5) Движения под музыку (импровизация). Игры-подражания.	6	3	9
1.3.	Звуки шумовые, речевые и музыкальные: 6) Звуки шумовые, речевые и музыкальные. «Звуки окружающего мира».	2	1	3
1.4.	Музыкальные инструменты: 1) Музыкальные инструменты. Звуки-голоса. 2) Упражнение-игра «Шумовой оркестр». Песенка «Балалаечка» С.Сорокин. 3) Игра «Оркестр» под звуки «Камаринской» (детский альбом П.И. Чайковского). Упражнение «Яша».	6	3	9
1.5.	Детский фольклор: 1) Детский фольклор. Музыка, как средство общения. Упражнение-игра «Мышка». 2) Музыкальные заклички, считалки. Упражнение-игра «Зверята».	6	3	9

	3) Музыкальные скороговорки, прибаутки. Упражнение «Дудочки»			
1.6.	Координационно-ритмические игры и игры с пением: 1) Разучивание русской народной песни «Как у наших у ворот». Игра «Яша» 2) Разучивание русской народной песни «Со вьюном я хожу». Упражнение-игра «Мышка». 3) Координационно-ритмические игры. Игра «Здравствуйте», «Клён». 4) Пальчиковые игры. Игра «Музыканты», «Сорока-белобока». 5) Миниатюрный пальчиковый театр. Сказка «Путаница» 6) Миниатюрный пальчиковый театр. Сказка «Баллада о поющих цветах». 7) Показ сказки «Баллада о поющих цветах». 8) Настольный театр. Сказка «Ребята и медведь». 9) Показ сказки «Ребята и медведь».	20	10	30
1.7.	Игры с голосом: 1) Игры с голосом. Упражнение – игра «Рисуем голосом», «Ленивый жук». 2) Игры-звукоподражания. Инсценировка стихотворения «Полёт музыки». Упражнение-игра «Барабан для зайки». 3) Игры на развитие мимики	10	5	15

	и артикуляционной моторики: «Вальс розового поросёнка», «Кузнечик и скрипочка». 4) Игры на развитие речевого слуха: «Как ежонок-колючка научился петь»			
1.8.	Подготовка к открытому уроку по пройденному материалу: 1) Повторение игр по пройденным темам. Просмотр с последующим анализом отрывков из музыкальных сказок. 2) Разработка декораций и костюмов героев сказки «Лесной хор». 3) Подготовка элементов пальчикового театра в сказке «Лесной хор». 4) Подготовка элементов настольного театра в сказке «Лесной хор».	10	5	15
1.9.	Открытый урок-показ для родителей. Мини-спектакль «Лесной хор».	4	2	6
1.10.	Итого:	68	34	102

2-й год обучения

№	Темы уроков	Общий объем времени (в часах)		
		Ауди- торные занятия	Самостоя- тельная работа	Макси- мальная учебная нагрузка
	Раздел 2. МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА ИЛИ ГДЕ ЖИВУТ ЗВУКИ			

2.1.	<i>Музыкальная азбука или Страна, где живут звуки. Звуки высокие, средние, низкие. Регистр, тембр</i>	8	4	12
2.2.	<i>Детям о клавишах и клавиатуре</i>	4	2	6
2.3.	<i>Где живут ноты? Нотная семья. Нотоносец. Скрипичный ключ</i>	8	4	12
2.4.	<i>Длинное знакомство или знакомство с длительностями</i>	4	2	6
2.5.	<i>Метроритм. Размер. Такт и тактовая черта. Как расселить ноты в доме по комнатам?</i>	4	2	6
2.6.	<i>Лад: мажор и минор</i>	4	2	6
2.7.	<i>Первые музыкальные жанры: песня, танец, марш</i>	4	2	6
2.8.	<i>Пауза</i>	4	2	6
2.9.	<i>Знаки альтерации или Тайна чёрных клавиш!</i>	4	2	6
2.10.	<i>Мелодия и аккомпанемент</i>	6	3	9
2.11.	<i>Музыкальная форма: вступление, куплет, припев, заключение</i>	6	3	9
	Раздел 3. «УШКИ НА МАКУШКЕ»			
3.1.	<i>Изобразительные возможности музыки</i>	6	3	9
3.2.	<i>Подготовка открытого урока по пройденному материалу</i>	4	2	6
3.3.	<i>Открытый урок для родителей</i>	2	1	3
	<i>Итого:</i>	68	34	102

3-й год обучения

№	Темы уроков	Общий объем времени (в часах)		
		Ауди- торные занятия	Самостоя- тельная работа	Макси- мальная учебная нагрузка
	Раздел 4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ			
4.1.	<i>Инструментальная музыка для детей</i>	8	4	12
4.2.	<i>Вокальная музыка для детей</i>	8	4	12
	Раздел 5. ТЕАТРАЛЬНАЯ МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ, МУЗЫКА К КИНОФИЛЬМАМ, МУЛЬТФИЛЬМАМ			
5.1.	<i>Опера</i>	8	4	12
5.2.	<i>Оперетта и мюзикл</i>	8	4	12
5.3.	<i>Музыкальные театральные постановки</i>	8	4	12
5.4.	<i>Музыка к мультфильмам</i>	8	4	12
5.5.	<i>Музыка кино</i>	8	4	12
5.6.	<i>Подготовка открытого урока по пройденному материалу</i>	10	5	15
5.7.	<i>Открытый урок для родителей.</i>	2	1	3
	Итого:	68	34	102

Годовые требования

Первый год обучения

Раздел 1. «Музыкальный мир»

Формирование знаний о музыкальном искусстве (беседы, сказки о музыке, музыкальных инструментах, звуках). О чем рассказывает музыка? Какие чувства она выражает? Какова ее роль в жизни людей, самого ребенка?

1.1. Прогулки в прошлое

Рассказать о зарождении музыкального искусства. Когда возникла музыка и как развивалась, о важной роли музыки в жизни человека.

Рассказать о предмете «Музыкальная азбука».

1. *Музыкальный материал.* Выучить песенки «Весёлые нотки» Н.Матюшкина, А.Балаж «Маленькая музыкальная азбука».

1.2. Творчество под музыку

«Слышу – творю». Движение под музыку (импровизация), рисование под музыку, игры-подражания, выучить песенку и разыграть (театрализовать) ее.

Музыкальный материал. Прослушивание песен и пьес «Я на солнышке лежу» (Г.Гладков), «Колыбельная медведицы» (Е.Крылатов), «Дед Мороз» (Р.Шуман), «Косолапый мишка» (М.Журбин) и другие, на выбор педагога.

1.3. Звуки шумовые, речевые и музыкальные

Рассказать о звуках окружающего мира (звуки природы, шум города), их отличия от речевых, певческих и музыкальных звуков.

Музыкальный материал. К.Сен-Санс «Карнавал животных» (на выбор), Д.Кабалевский «Труба и барабан», «Трубач и эхо», «Зайчик дразнит медвежонка» и другие.

Интернет-ресурсы: «Звуки птиц в лесу», «Шум дождя и грома» и т.д.

Использование элементов пальчиковой гимнастики и стихов о речевых и певческих звуках. Например:

Звуки ГОЛОСА полются,
Их читаем, как поём,
Звуки ГЛАСНЫМИ зовутся,
В каждом слове их найдём.
А, О, У, Э, И, Ы.

При изучении темы провести игры-угадайки, выучить 1-2 стихотворения, например, Андрей Усачев: цикл «Звукарик», «Музыкальные инструменты» с имитацией звуков и по одному куплету 2-3-х детских песен с активизацией трудных согласных звуков, например, «Колыбельная медведицы» (С-Ш); «Песня Крокодила Гены» (Ж-Р); «Какой чудесный день» (Ч) (А.Флярковский); Песенка о ёлочке (Л-Р) (В.Шаинский).

1.4. Музыкальные инструменты

История возникновения музыкальных инструментов, сказки и песни о музыкальных инструментах. Познакомить детей с народными шумовыми (ложки, трещотки, шаркунки) и музыкальными инструментами (баян, балалайка), а также с традиционными академическими музыкальными инструментами (фортепиано, скрипка, труба).

Провести игру «Маленький шумовой оркестр». В ходе игры можно использовать различные предметы: крупа в пластмассовых банках, погремушки, шуршащая бумага, ложки, стаканы, свистки и другие. Звучание детских музыкальных инструментов – дудочки, бубны, трещотки, свистульки. Совместное творчество с детьми.

Рекомендуемый материал:

прослушивание фрагментов произведений для различных инструментов;

разучивание песни «Балалаечка» (С.Сорокин);

проведение игры «Маленький шумовой оркестр» под звуки «Камаринской» («Детский альбом» П.И. Чайковского).

1.5. Детский фольклор

Музыка как средство общения. Детский фольклор: музыкальные заклички, считалки, скороговорки, прибаутки. Выучить по 1-2 заклички, считалки, скороговорки, прибаутки.

Рекомендуемые игры: «Яша», «Мышка» и другие на выбор педагога по изучаемой теме.

Выучить народные песенки, например: «Как у наших у ворот», «Со выюном я хожу».

1.6. Координационно-ритмические игры и игры с пением

Например: игры «Здравствуйте», «Клён», «Берёза», «Дом», любые игры на выбор педагога по изучаемой теме.

Пальчиковые игры: развивают мышечный аппарат; мелкую моторику; тактильную чувствительность. Данные игры повышают общий уровень организации мышления ребенка. Например, игра «Музыканты»:

«Я на дудочке играю» - шевелить пальцами, имитируя игру на дудочке;

«Саша на гармошке» - сводить и разводить сжатые кулачки;

«Петр на балалайке» - движения пальцами правой руки, имитирующие игру на балалайке;

«А Илья на ложках» - стучать указательными пальцами один о другой.

Игры: «Встретились двое», «Сорока-белобока», «Кошка».

Миниатюрный театр: пальчиковые игры оригинальны и интересны тем, что представляют собой миниатюрный театр, где «актерами» являются пальцы.

В жанре пальчикового театра, настольного театра из различных предметов (например, флаконы от духов) или игрушечного театра предлагается поставить с детьми музыкальную сказку на 15-20 минут и на примере маленького музыкального спектакля поговорить о музыкальных ассоциациях и образах.

На выбор педагога: сказка «Путаница» из вязаных пальчиков; пальчиковый театр из бумаги, например сказка «Баллада о поющих цветах»;

настольный театр из цветных карточек с изображением героев и декораций - сказка «Ребята и медведь».

1.7. Игры с голосом

Игры с голосом (в том числе особые звуки – смех, плач, гудение, вскрик, писк, которые заменяли нашим предкам слова в раннем «детстве» человечества) помогают ребенку «вернуться» в доречевой период голосовой активности и по возможности устранить неравномерности развития голоса. Звукоподражания, фонематические загадки, координационно-подвижные игры эффективно развивают мимику, артикуляционную моторику, речевой слух.

Игры, звучание музыки в записи и исполнении педагога, движение под музыку, физкультминутки, чтение стихов и сказок, живое общение с детьми пробуждает внимание и интерес детей, позволяют удерживать их в «тонусе» в течение всего занятия. Например, игры «Рисуем голосом», «Ленивый жук»; сказки и стихи «Полет музыки», «Вальс розового поросенка», «Кузнечик и скрипочка», «Барабан для зайчонка», «Как ежонок Колючка научился петь», «Лесной хор» (см. «Музыкальные сказки и стихи» в разделе VI «Список литературы и средств обучения»).

1.8. Подготовка открытого урока

Разработка сценария урока-концерта для родителей, включающего игры по пройденным темам, песенки, стихи и сказки о музыке и под музыку, пальчиковый и настольный театр. В отведенное по программе время необходимо повторить пройденный материал и подготовить музыкальный мини-спектакль в жанре пальчикового или настольного театра с выбранными предметами.

Например: цветные карточки с изображением героев и декораций, герои из картона по принципу бумажной куклы и бумажные объемные декорации (столы, табуреты, кровати, деревья и т.д.), флаконы от духов, их можно подобрать по персонажам, сшить костюмы вместе с родителями и

разыграть выбранную историю на столе. Время, отведенное на мини-спектакль, составляет 10 минут.

1.9. Открытый урок для родителей.

Второй год обучения

Раздел 2 . Музыкальная азбука или Страна, где живут звуки

2.1. Музыкальная азбука или Страна, где живут звуки. Звуки высокие, средние, низкие. Регистр, тембр

С помощью звуков окружающего мира привести примеры высоких, средних и низких звуков. Рассказать сказки о музыкальных звуках и сочинить свою сказку. Например: сказка «Про девочку и кошку Мурку», «Сказка о музыкальных звуках» («Музыкальные сказки и стихи»).

Понятия «регистр», «тембр».

Слуховые загадки: окраска звука (инструменты, голос).

Музыкальные примеры особого тембрового звучания: Д.Кабалевский «Медведь», П.И.Чайковский «Баба-Яга», А.Майкапар «Рассвет», П.И.Чайковский «Сладкая грёза», М.П.Мусоргский «Танец невылупившихся птенцов» («Картинки с выставки») и т.д.

2.2. Детям о клавишах и клавиатуре

Изучая регистры, знакомим детей фортепиано, с принципами расположения черных и белых клавиш. Учим детские песенки и слушаем их в разных регистрах.

Рекомендуемые песни: русская народная песня «Жили у бабуси», «Василек» (пробуем подбирать их на инструменте); «Про кузнечика» (В.Шаинский).

Стихотворение: «Фортепиано» (книга «Музыкальные сказки и стихи»)

2.3. Где живут ноты?

Нотная семья. Нотоносец. Скрипичный ключ. Сказки о нотной семье, разыграть одну из сказок. Рассказать, в каком домике живут ноты, и каким ключом открывается этот дом. Сначала дать задание нарисовать домик нот и ключ к нему таким, каким его представляют дети, затем дать верный вариант. На последних уроках сочинить сказку о нотной семье и дать задание на дом сочинить свою сказку по изученной теме.

Использование наглядного дидактического материала – нотоносец и нотки.

Выучить песенки: «Что такое ноты» (А.Зарицкая), «Нотная лесенка» (Ю.Багров), «Скрипичный ключ» (Ю.Багров).

Сказки и стихи: «Песня нотки позвала», «Как мальчик познакомился с нотками», «Заботливые нотки», «Как нотки научились петь», «Дружные нотки» («Музыкальные сказки и стихи»).

2.4. Длинное знакомство или Знакомство с длительностями

Используя музыкальные игры, познакомить детей с длительностями (восьмые и четверти): ритмические аккомпанементы, ритмическое эхо.

Ритмы слов и ритмизация стихов. Ритмические карточки.

Музыкальный материал: «Детский альбом» П.И.Чайковского («Игра в лошадки», «Сладкая греза», другие произведения на выбор преподавателя).

Сказка «Тайна длительности звуков» («Музыкальные сказки и стихи»).

2.5. Метроритм. Размер. Такт и тактовая черта. Как расселить ноты в доме по комнатам?

С помощью сказки «Дом, где живут ноты» рассказать детям о сильной доле и метре, о такте и тактовой черте. Упражнения на ощущение сильной доли, акцента. Двух- и трехдольность.

Музыкальный материал: различные марши, вальсы на выбор педагога.

2.6. Лад: мажор и минор

На примере музыкальных произведений для детей познакомить с понятиями «лад», «мажор», «минор». Слуховые загадки: ладовая окраска

(мажор-минор), окраска звука (инструменты, голос). Провести игру-угадайку. Выучить с детьми песню из мультфильма.

Музыкальный материал: песенки из мультфильмов «Маша и Медведь» (В.Богатырёв), «Шрек» (Гарри Грегсон-Уильямс, Джон Пауэлл), «Смешарики» (Марина Ланда, Сергей Васильев).

Сказки и стихи: «Мажор и минор», «Два голубка - Мажор и Минор» («Музыкальные сказки и стихи»).

2.7. Музыкальные жанры: песня, танец, мариш.

Основные характеристики жанров, примеры из ранее пройденных произведений.

Музыкальный материал: пьесы из детских альбомов П.Чайковского, А.Гречанинова, Г.Свиридова.

Выучить с детьми песню В.Шаинского «Вместе весело шагать».

2.8. Пауза

Музыкальное движение: остановки, дыхание. Ритмические игры с паузами. На примерах детской песни «Ноты отдыхают», сказки «Неразлучные друзья», фортепианного произведения Д.Кабалевского «Эхо» понять роль паузы и «услышать» ее в музыкальном произведении. Выучить с детьми любую песню на выбор преподавателя с акцентированием внимания на паузах. Музыкально-двигательные упражнения.

2.9. Знаки альтерации или Тайна чёрных клавиш

Придумать и выучить вместе с детьми стихотворения про знаки, загадать загадки.

Например:

- *Понижаю (повышаю) ноту я,*

Как зовут меня, друзья?

- *Сообщить Вам очень рад*

Про свою работу:

На полтона я, друзья,

Повышаю (понижаю) ноту.

- Музыкальный постовой

Очень даже не простой!

За порядком наблюдает,

Знаки в нотах отменяет.

2.10. Мелодия и аккомпанемент

На примере музыкальных произведений для детей объяснить понятия о мелодии и аккомпанементе. Провести игры-угадайки.

Музыкальный материал: А.Гречанинов «Жалоба», П.И.Чайковский «Шарманщик поет», С.В.Рахманинов «Вокализ». Рекомендуется выучить с детьми одну из песен Е.Крылатова.

Сказка «Потерянная мелодия» («Музыкальные сказки и стихи»).

2.11. Музыкальная форма: вступление, куплет, припев, заключение

На примере детских песен из мультфильмов и фильмов дать начальные представления о музыкальной форме.

Рекомендуемый материал: игра «Из чего состоит песенка».

Музыкальный материал: «Песенка Умки» (Е.Крылатов), «Урок» (Т.Попатенко), «Голубой вагон» (В.Шаинский), «Песенка друзей» (Г.Гладков) и другие, на выбор преподавателя. Выучить с детьми одну из песен, акцентируя внимание на мелодии песни.

Раздел 3.«Ушки на макушке»

Формирование музыкально-слуховых представлений.

3.1. Изобразительные возможности музыки

Музыкальные ассоциации, слуховые загадки. Элементы музыкального языка в создании образов, портретов, живописных картинок.

Музыкальный материал: Д.Кабалевский «Ёжик»; С.Прокофьев «Шествие кузнечиков»; Ж.Металлиди «Воробушкам холодно»; Л.К.Дакен «Кукушка»; М.Глинка «Жаворонок». Музыка к мультфильмам «Винни Пух» (М.Вайнберг), «Бременские музыканты» (Г.Гладков) или по выбору преподавателя. Выучить одну из песен.

3.2. Подготовка открытого урока по пройденному материалу.

В отведенное по программе время повторить пройденный материал. Написать сценарий театрализованного музыкального представления «Музыкальная азбука или Страна, где живут звуки» и представить его в концертном исполнении для родителей. Для закрепления материала можно повторить представление в детском саду или в младших классах начальной школы.

3.3. Открытый урок для родителей

Третий год обучения

Раздел 4. Инструментальная и вокальная музыка для детей

4.1. Инструментальная детская музыка

Какую литературную и изобразительную основу чаще всего используют в музыкальных произведениях для детей (народные и литературные сказки, картины природы, образы животного мира, бытовые зарисовки, детские игры и другие).

Виды инструментальной музыки: пьесы для отдельных инструментов, оркестровые произведения. Игры-угадайки.

Музыкальный материал: С.Прокофьев «Петя и волк», фрагменты из балета К.Хачатуряна «Чиполлино».

4.2. Вокальная детская музыка

Каково содержание вокальных произведений для детей (сказочные персонажи, картины природы, образы животного и растительного мира, школьная тематика, патриотические песни и другие). Виды: сольное пение, ансамбли, хоры.

Музыкальный материал: песенка «Три желания» из мультфильма «Маша и Медведь» (В.Богатырёв), песенка «Гимн друзей» из мультфильма «Лунтик» (С.Зыков), песня «Походная» из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити» (Г.Гладков), песенка «Приходите в гости к нам» из сказки «Там, на невиданных дорожках» (В.Дашкевич), хоровые песни в исполнении детских хоров «Весна», «Преображение», «Пионерия».

Разучивание одной из песен на выбор детей.

Раздел 5. Театральная музыка для детей, музыка к кинофильмам, мультфильмам

Об особенностях театральной музыки. Жанры музыкального театра: опера, балет, оперетта, мюзикл; музыка в драматическом театре (музыкальная драма, музыкальная комедия); киномузыка и музыка к мультфильмам.

5.1. Опера

История возникновения оперы. О композиторах, сочинявших музыку к операм для детей. Рекомендуется рассматривать оперную музыку для детей на примере произведений XX века.

Рекомендуемый материал: С.Прокофьев опера-притча «Гадкий утёнок», В.Коваль «Волк и семеро козлят», С.Баневич «История Кая и

Герды», В.Плешак «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», А.Кулыгин «Теремок».

5.2. Оперетта и мюзикл

Сходство и различие оперы, оперетты и мюзикла. О композиторах, сочинявших оперетты и мюзиклы для детей. Рекомендуется рассматривать оперетту и мюзикл для детей на примере 3-х произведений начала, середины и конца XX века.

Рекомендуемый материал: С.Туликов «Баранкин, будь человеком», С.Заславский «Не бейте девочнок!», С.Баневич «Приключения Тома Сойера».

5.3. Музыкальные театральные постановки для детей

Значение музыки в театре. В драматическом театре музыка способствует созданию определенной эмоциональной атмосферы спектакля; наряду с прочими средствами воссоздает исторический, национальный колорит, углубляет характеристики персонажей, подчеркивает переломные моменты развития действия, драматические кульминации. Велика ее роль в лирических сценах, в обрисовке сказочных, фантастических образов. Часто она выполняет и важную драматургическую роль. О композиторах, сочинявших музыку к детским спектаклям. Рекомендуется рассматривать театральную музыку для детей на примере 3-х произведений начала, середины и конца XX века.

Рекомендуемый материал: "Карлик Нос", спектакль по мотивам сказки В.Гауфа, пьеса В.Коржа, музыка М.Митёкина; «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (постановка театра Сатиры), режиссёр С.Мишулин, композитор А.Эшпай; «Маша и Витя против «Диких гитар», музыка Г. Гладкова, аранжировка А. Зубова, сценарий В. Лугового и П. Финна, стихи В. Лугового.

В главе VI «Список литературы и средств обучения» представлен перечень спектаклей, которые педагог может выбрать для своей работы.

5.4. Музыка к мультфильмам

Особенности музыкального материала для мультипликации. О композиторах, сочинявших музыку к мультфильмам. Рекомендуется рассмотреть музыку к мультфильмам на примере 3-х произведений начала, середины и конца XX века.

Рекомендуемый материал:

творчество Уолта Диснея «Наивные симфонии» - подчинение движения ритму заранее записанной музыки;

музыкальные характеристики героев в фильмах российских режиссеров-аниматоров: Вячеслава Котеночкина, Александра Татарского, Андрея Хржановского, Юрия Норштейна, Гарри Бардина, Александра Петрова;

музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М.Вайнберг), «Ну, погоди» (А.Державин, А.Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б.Савельев, Н.Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский).

5.5. Музыка кино

Об основных функциях киномузыки:

а) характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия,

б) создание эмоционального фона,

в) выражение общего смыслового контекста фильма.

Информация о композиторах, сочинявших музыку к детским фильмам.

Рекомендуется рассмотреть музыку к фильмам на примере 3-х произведений начала, середины и конца XX века.

Например: фильмы-сказки «Морозко» (режиссёр А.Роу, композитор Н.Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссёр М.Юзовский, композитор Г.Гладков), «Приключения Буратино» (режиссёр Л.Нечаев, композитор А.Рыбников).

5.6. Подготовка открытого урока по пройденному материалу

Повторение пройденного материала, в том числе, повторение песен, выученных в течение последнего года обучения. Разработка сценария для проведения итогового показа в форме публичного выступления, которое состоит из музыкально-творческих заданий, состязаний, музыкальных эстафет и заканчивается концертным или театрализованным исполнением музыкального спектакля на 15-20 минут. Для закрепления материала можно повторить публичную творческую работу в детском саду или в младших классах начальной школы.

5.7. Открытый урок для родителей

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы учебного предмета «Музыкальная азбука».

К концу 3 года обучения учащийся приобретает:

- слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики, современной музыки для детей;
- первичные знания о видах музыкального искусства (инструментальная, вокальная музыка), о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях;

- знания лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области музыкального искусства, музыкально-театральной музыки, киномузыки);

- знания основ музыкальной грамоты;

- знания основных средств выразительности, используемых в музыкальном, музыкально-театральном искусстве;

- знания особенностей звучания различных музыкальных инструментов;

- знания наиболее употребляемой музыкальной терминологии;

- умения различать тембры музыкальных инструментов;

- умения различать виды вокальной музыки;

- умения различать жанры: песня, танец, марш;

- умения исполнять песни различного характера, жанровой основы;

- представления о различных жанрах музыкального театра;

- навыки участия в музыкально-драматических композициях, музыкальных спектаклях, концертных программах, созданных на основе пройденного музыкального материала.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного времени.

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в форме творческого отчёта.

Предлагаемые формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Первый год обучения:

- текущий контроль - урок вопросов и ответов или урок-угадайка;
- промежуточная аттестация - урок-концерт для родителей, включающий игры по пройденным темам, песенки, стихи и сказки о музыке и под музыку, пальчиковый и настольный спектакль.

Второй год обучения:

- текущий контроль - урок-викторина, урок-тестирование, урок-соревнование;
- промежуточная аттестация – театрализованное музыкальное представление для родителей «Музыкальная азбука или Страна, где живут звуки».

Третий год обучения:

- текущий контроль - музыкально-игровые композиции, викторины, устный опрос;
- итоговая аттестация - проводится в форме публичного выступления, которое состоит из музыкально-творческих заданий, состязаний, музыкальных эстафет и заканчивается концертным или театрализованным исполнением музыкального спектакля.

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает формы и содержание текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Рекомендуемой формой аттестации является публичное выступление учащихся: в 1 классе - для родителей и преподавателей, во 2 и 3 классах

учащиеся участвуют в культурно-просветительской деятельности образовательной организации.

Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

- 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;

- 4 (хорошо) – ставится при наличии интереса к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить;

- 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

Предложенная оценка знаний носит рекомендательный характер, система оценок разрабатывается и утверждаются образовательной организацией, реализующей программу, самостоятельно.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Программой предусмотрен дифференцированный и индивидуальный подход при определении и решении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии

творческих способностей учащихся. Поэтому рекомендуется проводить занятия в 1-2-й год обучения в мелкогрупповой форме, 3-й год обучения - от 11 человек в группе.

Необходимо применять такие методы дифференциации и индивидуального подхода как разработка заданий различной трудности и объема, различная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий, вариативность темпа освоения учебного материала, индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Игровая сущность программы позволяет педагогу создавать условия для проявления инициативы и самостоятельности ученика. Желание учащегося самостоятельно провести игру, спеть песенку, сочинить новую - должно приветствоваться и развиваться педагогом. Для педагога очень важно создавать творческую атмосферу на уроке, атмосферу доброжелательности, и вместе с тем - осознанной дисциплины.

Наряду с традиционными формами урока программой предусматривается проведение таких форм, как:

урок – сказка;

урок – игра;

комплексный урок (включающий материал из разных областей искусства, не только музыкального);

открытые уроки для родителей;

репетиции;

урок – путешествие в прошлое, настоящее и будущее;

урок – состязание;

урок – концерт и т.д.

Наиболее продуктивные формы работы - это урок-беседа, урок-игра включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, учебно-практические и творческие задания, где слуховое восприятие дополнено двигательными-пластическими действиями. Педагог, добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к осмыслению собственных переживаний, использует при этом беседу с учащимися, обсуждение, обмен мнениями. Участие детей в уроках, выстроенных в игровой форме, помогает закрепить знания, умения и навыки, а также способствует самоутверждению детей, развивает настойчивость, стремление к успеху, воспитывает самостоятельность.

Программа учебного предмета предполагает наличие многопланового пространства музыкальных примеров, фильмов-сказок, мультфильмов, литературных сказок, стихов. В главе VI «Список литературы и средств обучения» представлены каталоги и сайты, которые помогут педагогу в подборе учебного материала по темам программы.

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым опытом учащихся, с практическими навыками и направлены на воспитание музыкального мышления, осознанного отношения к искусству.

Обучение должно носить эмоциональный характер. Педагог должен воспитывать самостоятельность детей, формировать интерес к музыке, к театру, развивать навыки практического использования полученных знаний и умений.

Изучение музыкальной грамоты должно проходить в увлекательной для детей форме, это могут быть музыкальные презентации, музыкальные сказки, игры-угадайки, мини-викторины, музыкально-творческие задания, ролевые игры и.т.д.

В учебный процесс могут быть включены групповые посещения

драматических, музыкальных и кукольных театров; концертов и других мероприятий в сфере культуры.

Также возможны и виртуальные экскурсии с использованием информационных средств, возможностей интернет-пространства, что будет способствовать устойчивому повышению уровня общей культуры ребёнка.

На каждом уроке «Музыкальной азбуки» необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях.

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала должны быть небольшими по объёму и доступными по трудности: сочинение небольших историй и сказок по пройденной теме и прослушанным произведениям; рисунок к музыкальному произведению; выучивание слов песен; просмотр мультфильмов, фильмов-сказок. Во 2 -3 классах осваиваются знания об элементарных музыкальных терминах и понятиях.

К промежуточной и итоговой аттестации педагог должен разрабатывать сценарий и в специально отведённое по программе время для подготовки итоговых уроков воплощать его в учебной постановке. Постановку итогового урока можно осуществлять и совместно с преподавателями театральных предметов образовательной организации.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Методическая, учебно-методическая литература

1. Абелян Б. Забавное сольфеджио. – М.: Советский композитор, 1982
2. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей. М., 2004
3. Артёмова Л.В. Театрализованные игры школьников. – М., 1991

4. Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых терминов и понятий. – М., 1978
5. Бернштейн Л. Концерты для молодежи. – Л., 1991
6. Бырченко Т. С песенкой по лесенке. Методическое пособие для подготовительных классов ДМШ. – М.: Советский композитор, 1991
7. Величкина О., Иванова А., Краснопевцева Е. Мир детства в народной культуре. – М., 1992
8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991
9. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968
10. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М., 1989
11. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1-2 годы обучения. – М., 1996
12. Гильченко Н. Слушаем музыку вместе. – СПб, 2006
13. Григорьева Н. Народные песни, игры, загадки. Для детских фольклорных ансамблей. – СПб, 1996
14. Гудилина С.И. Интернет на уроках искусства: педагогическая технология создания и использования информационно-коммуникационной среды. М., 2004
15. Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. Вып. 4. Сост. Г. Науменко. – М., 1986
16. Жак-Далькроз Э. Ритм. – М.: Классика – XXI век, 2001
17. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие для музыкально-педагогических училищ и колледжей. М.: Владос, 2003
18. Зебряк Т. Сочиняем на уроках сольфеджио. – М.: Музыка, 1998
19. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? - М., Просвещение 2005
20. Книга о музыке / составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. – М., 1988

21. Конен В. Театр и симфония. – М., 1975
22. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М.: Советский композитор, 1980
23. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990
24. Науменко Г. Фольклорная азбука. – М., 1996
25. Новицкая М. Введение в народоведение. Классы 1-2. Родная земля. – М., 1997
26. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. В мире музыки: Учебное пособие для детских музыкальных школ. – М.: Музыка, 1996
27. Павлова Л. Игра как средство эстетического воспитания. – М., 2002
28. Павлова Л. Значение игровых занятий в интеллектуальном развитии школьников. – М., 2002
29. Попова Т. Основы русской народной музыки: Учебное пособие для музыкальных училищ и институтов культуры. – М., 1977
30. Пушкина С. Мы играем и поём. Инсценировки русских народных игр, песен и праздников. – М.: Школьная Пресса, 2001
31. Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. – М. – Л., 1951
32. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. Учебное пособие для музыкальных училищ / Сост. Б. Фраенова. – М., 2000
33. Русское народное музыкальное творчество / Сост. З.Яковлева. – М., 2004
34. Система музыкального воспитания Карла Орфа / под ред. Л.А. Баренбойма. – Л., 1970
35. Слушание музыки. Для 1 – 3 кл. / Сост. Г.Ушпикова. – СПб, 2008
36. Способин И. Музыкальная форма. – М., 1972
37. Театр, где играют дети: Учебно-методическое пособие / под ред. А.Б. Никитиной. – М.: Владос, 2001
38. Царева Н.А. Слушание музыки: Методическое пособие. М., ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002
39. Шамина Л. Музыкальный фольклор и дети. – М., 1992

40. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа // Сб. статей под ред. Л.А.Баренбойма. – М.,1978

Учебная литература

1. Агапова И., Давыдова М. «Лучшие музыкальные игры для детей». – Москва: «ЛАДА», 2006

2. Анисимова Г.И. «100 музыкальных игр для дошкольников». Ярославль, «Академия развития», 2005

3. Барабошкина А.В. Сольфеджио. Учебное пособие по сольфеджио для 1 класса ДМШ. – М.: Музыка, 2007.

4. Барабошкина А.В. Сольфеджио. Учебное пособие по сольфеджио для 2 класса ДМШ. – М.: Музыка, 2007.

5. Басоа М.Я. Движения под музыку. М., Педагогика, 1975

6. Белованова М.Е. «Музыкальный учебник для детей». Ростов-на-Дону, 2007

7. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. СПб.: ЛОИРО, 2000

8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999

9. «Веселые уроки музыки». Составитель З.Н. Бугаева. М., Аст, 2002

10. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989

11. Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А. Детство с музыкой. М., Детство-Пресс, 2012

12. Еремеев С., Еремеева М. Музыкальная азбука. 1-4 классы. Серия: Учебно-методический комплект начальная школа ISBN: М., Экзамен, 2012

13. Кончаловская Н. «Нотная азбука». – Москва: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000

14. Лядов А. Песни русского народа в обработке для одного голоса и фортепиано. – М., 1959

15. Рождественские песни. Пение на уроках сольфеджио / Сост. Г.Ушпикова. – Вып 1. – М.,1996

16. Роот З. «Музыкально-дидактические игры». М., Айрис-пресс, 2005

17. Сиротина Т. «Музыкальная азбука». М., Музыка, 2004
18. Скребцов Л. «Волшебный мир музыки». М., Амрита-Русь, 2009
19. Ходонович Л.С. «Весёлые игры с музыкальными звуками и инструментами». М., Национальный институт образования, 2012
20. Щербакова Н. «Музыкальный сундучок». М., Обруч, 2012

Средства обучения

Электронные ресурсы

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki>
2. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://classic.chubrik.ru>
3. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http:// www.music-dic.ru](http://www.music-dic.ru)
4. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic _music](http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music)
5. Мюзиклы в детском саду. Авторы книги: Н.Морозова, Н.Степура. Изд. Основа, 2007
6. Всё для детей [Электронный ресурс] - Режим доступа: allforchildren.ru, далее - Музыкальные аудиосказки, далее - muzaudio15.php
7. «Музыкальные сказки и стихи» (более 150 рассказов, сказок, стихов о музыкальных инструментах и нотных знаках, об оркестрах и песнях, о музыке природы и о многом другом. Каждый текст сопровождается вопросами, играми и творческими заданиями). [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://tales-game.net/muzika.html>

8. Детям о музыке [Электронный ресурс] - Режим доступа:
<https://www.muz-urok.ru/stihi.htm>

Краткий каталог радио спектаклей для детей

Всё для детей [Электронный ресурс] - Режим доступа: allforchildren.ru
Музыкальные аудиосказки ›muzaudio15.php

1. «Али-Баба и сорок разбойников»
(Музыкальная сказка; сценарий В.Смехова, музыка В.Берковского и С.Никитина)
2. «Бременские музыканты»
(Фантазия В.Ливанова и Ю.Энтина на тему сказки братьев Гримм.
Музыка Г.Гладкова)
3. «Волк и семеро козлят на новый лад»
(«Старая сказка на новый лад» Ю.Энтина, музыка А.Рыбникова)
4. «Городок в табакерке»
(сказка В.Одоевского)
5. «Волшебник Изумрудного города»
(аудиоспектакль по сказке А.Волкова)
6. «Волшебник Изумрудного города»
(Литературно-музыкальная композиция по мотивам сказки Ф.Баума и книги А.Волкова)
7. «Доктор Айболит»
(сказка К.Чуковского, музыка М.Мееровича)
8. «Кот в сапогах»
(пьеса Д.Самойлова по мотивам сказки Ш. Перро, музыка Б.Чайковского)
9. «Кошкин дом»
(сказка С.Маршака, музыка Н.Александровой)
10. «Крошечка-Хаврошечка»
(русская народная сказка, музыка Ю.Никольского)

11. «Лебединое озеро»
(3 варианта музыкально-литературных композиций по балету П.Чайковского)
12. «Маша и Витя против «Диких Гитар»
(сценарий В.Лугового и П.Финна, музыка Г.Гладкова)
13. «Муха-Цокотуха»
(текст К.Чуковского, музыка М.Красева)
14. «Новые бременские музыканты»
(музыкальная сказка В.Ливанова и Ю.Энтина на музыку Г.Гладкова)
15. «По следам бременских музыкантов»
(музыкальная сказка В.Ливанова и Ю.Энтина на музыку Г.Гладкова)
16. «По щучьему велению»
(текст Р.Сефа, музыка М.Дунаевского)
17. «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
(сценарий и тексты песен В.Аленикова, В.Зеликовского, Г.Сапгира, музыка Т.Островской)
18. «Приключения Пифа»
(инсценировка Е.Жуковской и М.Астрахан, музыка З.Левиной)
19. «Сказка о попе и работнике его Балде»
(сказка А.Пушкина, музыка А.Быканова)
20. «Сказки дядюшки Римуса»
(сказка Дж.Харриса, инсценировка и тексты песен Вл.Глоцера)
21. «Слонёнок-турист»
(текст Д.Самойлова, музыка Б.Чайковского)
22. «Слонёнок пошёл учиться»
(текст Д.Самойлова, музыка Б.Чайковского)
23. «Старик Хоттабыч»
(текст Л.Лагина, музыка В.Рубина)
24. «Страусенок Роки»

(текст Л.Васильевой, музыка Н.Пескова)

25. «Теремок»

(текст С.Маршака, музыка Н.Александровой)

26. «Три поросенка»

(текст С.Михалкова, музыка М.Мееровича)

27. «У слонёнка день рождения!»

(текст Д.Самойлова, музыка Б.Чайковского)

28. «Финист - ясный сокол»

(текст по сценарию фильма, стихи М.Ножкина, музыка В.Шаинского)

Краткий каталог отечественных фильмов и мультфильмов для детей

1930-40-е годы

1. «Василиса Прекрасная», 1939
2. «Гуси-лебеди», мультфильм, 1949
3. «Каменный цветок», 1946
4. «Конек-Горбунок», 1947

1950-е годы

1. «Двенадцать месяцев», мультфильм, 1956
2. «Снежная королева», мультфильм, 1957
3. «Новые похождения Кота в сапогах», 1958
4. «Марья Искусница», 1959
5. «Приключения Буратино», мультфильм, 1959
6. «Сомбреро», 1959

1960-е годы

1. «Чиполлино», мультфильм, 1961
2. «Сказка о потерянном времени», 1964
3. «Морозко», 1965
4. «Фантазеры», 1965

5. «Волшебная лампа Аладдина», 1966
6. «Сказка о золотом петушке», 1967
7. «Снегурочка», 1968
8. «Винни-Пух», мультфильм, 1969
9. «Огонь, вода ... и медные трубы», 1968
10. «Варвара-краса, длинная коса», 1969

1970-е годы

1. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», телеспектакль, 1971
2. «Руслан и Людмила», 1972
3. «Новогодние приключения Маши и Вити», 1975
4. «Финист – ясный сокол», 1975
5. «Волшебный голос Джельсомино», 1977
6. «По секрету всему свету», 1976
7. «Трое из Простоквашино», мультфильм, 1978

1980-е годы

1. «Ледяная внучка», 1980
2. «Сказка странствий», 1982
3. «Там, на неведомых дорожках», 1982
4. «Мэри Поппинс, до свидания», 1983
5. «Сказка о царе Салтане», мультфильм, 1984
6. «Пеппи Длинныйчулок», 1984
7. «Сказки старого волшебника», 1984
8. «Юность Бемби», мультфильм, 1986
9. «На золотом крыльце сидели», мультфильм, 1986
10. «Приключения домовенка», мультфильм, 1986
11. «Дикие лебеди», 1987
12. «Мио, мой Мио», 1987

1990-е годы

1. «Маленькая принцесса», 1997

2. «В старом сундуке», мультфильм, 1990
3. «Земляничный дождик», мультфильм, 1990

2000-е годы

1. «Князь Владимир», мультфильм, 2004
2. «Бабка Ежка и другие», мультфильм, 2006
3. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», мультфильм, 2006
4. «Дюймовочка», 2007
5. «Наша Маша и волшебный орех Кракатук», 2009
6. «Музыкальная пряжа», 2012
7. «Храбрый портняжка и тайна принцесс», 2013

Мультимедийные презентации

1. Презентация «Музыка и я», «В гости к музыке»
2. Презентация «Искусство», «Музыка и литература»
3. Презентация «Детский альбом»
4. Презентация «Карнавал животных», «Мир животных»
5. Презентация «Музыка природы», «Музыка зимы», «Музыка осени»
6. Презентация «Такие разные танцы», «Жанр марша», «Вальс»
7. Презентация «Тема богатырей в музыке»
8. Презентация «Времена года»
9. Презентация «Русские народные инструменты»
10. Презентация «Музыкальные инструменты»
11. Презентация «Путешествие в музыкальный театр. Опера»
12. Презентация «Путешествие в музыкальный театр»