

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

ПРОГРАММА
по учебному предмету
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
Для отделения общего эстетического образования
5 (6) лет обучения.

Магнитогорск, 2021

ПРИНЯТО

решением
Педагогического совета
протокол заседания № 5
от «27» августа 2021 г.

Обсуждено

Методическим советом
Протокол заседания № 5
от «27» августа 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 31.08.2021 г. № 166/2

Директор МБУДО «ДШИ №7»

Г. Магнитогорска

Г.В. Омельницкая

Разработчик - Козеровская Г.А, преподаватель хоровых и теоретических дисциплин высшей категории МБУДО «ДШИ №7» города Магнитогорска.

Рецензент – Гротха Ф.Г., преподаватель теоретических дисциплин высшей категории МБУДО «ДШИ № 6» города Магнитогорска.

Рецензент – Рябова С. В., зав. вокально-теоретическим отделением, преподаватель хоровых дисциплин высшей категории МБУДО «ДШИ № 7» города Магнитогорска.

Структура программы учебного предмета

I.	Пояснительная записка	4
II.	Учебно-тематический план.....	9
III.	Содержание учебного предмета.....	17
IV.	Требования к уровню подготовки учащихся.....	70
V.	Формы и методы контроля, система оценок	71
VI.	Методическое обеспечение учебного процесса	73
VII.	Список литературы.....	75

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Музыкальный театр» 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 «Музыкальный театр» 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 7-13 лет.

Программа по учебному предмету «Музыкальный театр» составлена с учетом возрастных и музыкальных 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 музыкальные 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.

Большая роль в обучении этому предмету отводится музыкальному воспитанию и образованию детей.

Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы «Музыкальный театр» составляет 5-6 лет.
Продолжительность учебных занятий - 34 недели.

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

Объем учебного времени, составляет 364 часа аудиторной нагрузки, 204 часа внеаудиторной (самостоятельной), максимальная нагрузка составляет 568 часов.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени												Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		5-й год		6-й год		
	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
Полугодия													
Количество недель	16	18	16	18	16	18	16	18	16	18	16	18	204
Аудиторные занятия	16	18	32	36	32	36	32	36	32	36	32	36	364
Самостоятельная работа	16	18	16	18	16	18	16	18	16	18	16	18	204
Максимальная учебная нагрузка	32	36	48	54	48	54	48	54	48	54	48	54	568

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

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

- 1 год обучения – по 1 часу в неделю;
 - 2-6 год обучения – по 2 часа в неделю;
- внеаудиторная (самостоятельная):
- 1 -6 год обучения – по 1 часу в неделю;

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия проводятся в групповой форме и индивидуально. Количественный состав группы в среднем 10 человек.

Цели и задачи учебного предмета

Цель:

Развитие духовных, творческих и интеллектуальных способностей детей на основе игровой художественно-творческой деятельности в области театрального и музыкального 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;
- 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 музыкальных спектаклей и презентаций по конкретным темам;

- просмотр музыкальных 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);
- видеомаягнитофон, DVD проигрыватель;
- проектор и экран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- спортивная форма, желательного 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. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№ №	Темы уроков	Вид учебн ого занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Ауди- торные заняти я	Самостоя -тельная работа	Макси- мальная учебная нагрузка
1	Вводный урок: Театр – игра! Добро пожаловать в игру «Сказка странствий»!	урок	1	1	2
2	Игра 1 «Азбука тела»	урок	3	3	6
3	Игра 2 «Беби-степ»	урок	3	3	6
4	Игра3 «Внимание, внимание, дорога - на внимание!»	урок	3	3	6
5	Игра 4 «Вообразилия»	урок	4	4	8
6	Игра5 «Герой»	урок	3	3	6
7	Игра 6 «Домашний театрик»	урок	4	4	8
8	Игра7 «Жизнь сказки»	урок	5	5	10
9	Игра 8 «Загадки превращений»	урок	4	4	8
10	Игра 9 «Заключительная»	урок	4	4	8
	Итого:		34	34	68

Второй год обучения

№ №	Темы уроков	Вид учебно	Общий объем времени (в часах)		
			Ауди- торные	Самостоя -тельная	Макси- мальная

		го занятия	занятия	работа	учебная нагрузка
1	Игра 1 «Контрасты»	урок	10	5	15
2	Игра 2 «Логика»	урок	6	3	9
3	Игра 3 «Монолог»	урок	6	3	9
4	Игра 4 «Мизансцена»	урок	6	3	9
5	Игра 5 «Необыкновенное приключение - обычного предмета»	урок	6	3	9
6	Игра 6 «Обыкновенное чудо»	урок	6	3	9
7	Игра 7 «Этюд»	урок	8	4	12
8	Игра 8 «Роль»	урок	8	4	12
9	Игра 9 «Спектакль маленький, а роль большая»	урок	11	5,5	16,5
10	Игра 10 «Сказка-импровизация». Итоговый показ	урок	1	0,5	1,5
	Итого:		68	34	102

Третий год обучения

№	№	Темы уроков	Вид учебно го занятия	Общий объем времени (в часах)		
				Ауди- торные занятия	Самостоя -тельная работа	Макси- мальная учебная нагрузка
1		Игра 1 «Театр и его жанры»	урок	50	25	75
2		Игра 2 «Сказка странствий»	урок	17	8,5	25,5
3		Игра-премьера: итоговый показ	урок	1	0,5	1,5
		Итого:		68	34	102

Четвертый год обучения

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

№ №	Темы уроков	Вид учебно го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Ауди- торные занятия	Самостоя -тельная работа	Макси- мальная учебная нагрузка
1	Театр как вид искусства. Выразительные средства театрального искусства. Исполнительское мастерство актера как основное выразительное средство искусства театра.	урок	2	2	4
2	Действие как основа сценического искусства. Преодоление мышечных зажимов. Упражнения на освобождение мышц.	урок	3	2	5
3	Сценическое внимание и память. Слуховое и зрительное внимание. Память на ощущения. Упражнения на внимание и память.	урок	3	2	5

4	Распределение в пространстве. Группировки и мизансцены. Темпо-ритм.	урок	3	2	5
5	Общение. Взаимодействие с партнером. Упражнения на общение, внимание, память	урок	3	2	5
6	Наблюдения. Поведение в жизни и на сцене. Органичность поведения	урок	3	2	5
7	Предлагаемые обстоятельства. Связь поведения и предлагаемых обстоятельств. Действие в предлагаемых обстоятельствах	урок	3	2	5
8	Воображение и вымысел. Действие с воображаемыми предметами	урок	3	2	5
9	Этюды на общение, воображение, память физических действий. Этюды на бессловесное действие. Парные и групповые этюды.	урок	3	2	5
10	Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Упражнения на гласные и согласные. Скороговорки. Речевой тренинг.	урок	3	2	5
11	Словесное действие.	урок	3	2	5

	Скороговорки в действии.				
12	Элементы пластического тренинга. Координация действия и слова.	урок	3	2	5
13	Этюды на сказочный сюжет.	урок	3	2	5
14	Этюды на словесное действие. Характер персонажа в общении.	урок	3	2	5
15	Образность и характерность в пластике. Этюды на характер и характерность.	урок	3	2	5
16	Этюды на общение, воображение, память физических действий. Этюды на бессловесное действие. Парные и групповые этюды	урок	3	2	5
17	Комплексный актерский тренинг	урок	19	2	21
18	Итоговый показ на тему «Сценическая композиция по этюдам на сказочный сюжет» или инсценировка небольшой сказки.	урок	2	2	4
	Итого:		68	34	102

Пятый год обучения

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

			Общий объем времени (в часах)

№ №	Темы уроков	Вид учебно го занятия	Ауди- торные занятия	Самостоя -тельная работа	Макси- мальная учебная нагрузка
1	Актер и роли. Драматургия. Понятие жанра и стиля. Драма, комедия, трагедия.	урок	10	5	15
2	Разбор драматургического материала. Сквозное действие. Контрдействие. Конфликт.	урок	6	3	9
3	Актерские задачи. Второй план, подтекст. Внутренний монолог.	урок	6	3	9
4	Замысел отрывка, роли. Этюды по событиям отрывка.	урок	6	3	9
5	Этюды к спектаклю. Поиск выразительных средств.	урок	6	3	9
6	Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения. Репетиции.	урок	6	3	9
7	Комплексный актерский тренинг.	урок	8	4	12
8	Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Упражнения на гласные и согласные. Скороговорки. Речевой тренинг.	урок	8	4	12
9	Элементы пластического тренинга. Координация действия и слова.	урок	11	5,5	16,5
10	Полугодовой и итоговый показы:	урок	1	0,5	1,5

	сценический показ отрывков из драматургических произведений различных жанров и стилей.				
	Итого:		68	34	102

Шестой год обучения.

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

№ №	Темы уроков	Вид учебно го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Ауди- торные занятия	Самостоя -тельная работа	Макси- мальная учебная нагрузка
1	Образ и целостность спектакля. Режиссерский замысел.	урок	10	5	15
2	Действенный анализ пьесы. Событийный ряд.	урок	6	3	9
3	Этюды к спектаклю. Поиск выразительных средств.	урок	6	3	9
4	Замысел отрывка, роли. Этюды по событиям отрывка.	урок	6	3	9
5	Работа над текстом и сценической речью. Мизансцены в спектакле.	урок	6	3	9
6	Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения. Репетиции. Грим.	урок	6	3	9
7	Комплексный актерский тренинг.	урок	8	4	12

	Декорации, костюмы, реквизит.				
8	Музыкальное и звуковое оформление спектакля.	урок	8	4	12
9	Репетиции по подготовке спектакля.	урок	11	5,5	16,5
10	. Полугодовой и итоговый показы: показ учебных спектаклей перед зрителем.	урок	1	0,5	1,5
	Итого:		68	34	102

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Годовые требования

Учебная программа по предмету «Музыкальный театр» рассчитана на 5 (6) лет. В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно.

Содержание учебного предмета соответствует направленности общеразвивающей программы.

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных возможностей разработан и использован более высокий уровень сложности программных требований.

Первый год обучения.

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

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».

Начиная с этой игры, в каждый момент урока необходимо вводить элементы вокального искусства.

Дети встают в круг, выбирается водящий. Водящий ребенок бросает мяч любому участнику круга и пропевает: «Я - Миша», поймавший мяч должен представиться в ответ, пропев 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 и какие красивые мелодии они исполнили, 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 и 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 УЫ 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).

Подошли 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 телят?

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 в рассыпную - 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 звуки и пропойте их.

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 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 вылутился 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 театрик».

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. Книжки здесь превращаются в домики, линейки в заборы, ластик с карандашами и бумагой в деревья и лес, а руки в персонажей. Сейчас в избушку войдет 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. В первый год обучения достаточно подготовить одну музыкальную сказку, например, «Сказку о глупом мышонке» О.Геталовой.

Игра 10 «Итоговый показ».

Хотя игры играют важную роль на начальном обучении театральному искусству, каждый урок необходимо начинать с коротких музыкальных распевов и ритмических упражнений, которые помогают настроить ребят и собрать их внимание.

Второй год обучения.

Начиная со второго года обучения по предмету «Музыкальный театр» отводится 2 часа. Это дает возможность уделять на уроке больше времени на развитие музыкальных данных детей: усложняются распевки, ритмические упражнения, хоровой репертуар пополняется песнями о природе, школе. Можно ввести музыкальные минутки в процессе ведения урока, а также знакомство с музыкально-шумовыми инструментами. В конце года проводится концерт для родителей, где дети показывают музыкальный спектакль, включая в него шумовой оркестр.

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».

Исполнительское мастерство актера является основным выразительным средством искусства театра.

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.

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 - «брассом», «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.

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 услышали. 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.

3. Распределение в пространстве. Группировки и мизансцены. Темп-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 темп-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.

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», собираюсь 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.

5. Наблюдения. Поведение в жизни и на сцене.

Актеру необходимо развивать наблюдательность и память на впечатления:

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.

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 выпечь 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 пятёрки. Мама сегодня дома и обещала выпечь пирогов. Пирог 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.

.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.

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.

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.

8. Этюд и его построение. Этюды на событие и оценку факта.

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.

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.

Словесное действие

1. Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Упражнения на гласные и согласные. Скороговорки. Вокально-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 и пропеваем 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.

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.

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.

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, музыки 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.

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.

б. Этюды на сказочный сюжет.

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 и найти музыкальную характеристику на него.

Какая главная мысль этой сказки? Про что она?

В работе над сказочной историей используем и развиваем и навыки действия словом, музыкой, 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.

Третий 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 музыкально- 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 вокального и 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. Колючее – 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 круги 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 неодушевлённые 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-ка2».

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 слышал 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-ка3».

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-ка4».

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 погрузился? 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:

- смотрит 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 любимого 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». Итоговый показ.

Четвертый год обучения

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

На первых встречах педагог выбирает готовый музыкально 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 музыкального 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 музыкального жанра театра педагог проводит тренинг. Для конкретной темы подбирается арсенал музыкального сопровождения, направленных на решение конкретных проблем.

Например, для музыкального театра кукол могут пригодиться известные классические произведения композиторов-классиков П.И.Чайковского, С.Майкапара, А.Гречанинова и т.д., вводя в них игру на музыкально-шумовых инструментах.

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 музыкальный спектакль. Спектакль-музыкальная фантазия «Сказка Странствий».

Подготовка к итоговому показу – репетиции.

Игра – премьера: итоговый показ.

Пятый год обучения

.

Работа над ролью в отрывке

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.

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.

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.

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.

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;

вокальные упражнения;

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.

6. Полугодовой и итоговый показы.

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

ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

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

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.

2. Этюды к спектаклю. Поиск выразительных средств.

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.

3. Работа над текстом и сценической речью.

«Слово является самым конкретным выразителем человеческой мысли».

(К.С.Станиславский)

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.

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.

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.

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 (роспись 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.

.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 музыкально-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 деталями обычную обувь и т.д.

Важно, чтобы все компоненты спектакля работали на создание единого

образа и были едины по стилю.

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.

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.

Работа над ролью перед зрителем

.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.

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.

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.

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.

4. Полугодовой и итоговой сценические показы.

На полугодовой и сценический показы выносятся учебные спектакли, подготовленные во время учебного года. В течение учебного года желательно подготовить не менее 2-3-х музыкальных 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.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

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

- знание основной музыкальной и театральной терминологии;
- знание приемов освобождения от мышечных зажимов и релаксации в целом;
- знание основных выразительных средств музыкального и театрального искусства;
- умение выполнить и провести тренировки по освоению основных элементов бессловесного действия, дыхательной, вокальной и артикуляционной гимнастики;
- умение работать над музыкальным исполнением и текстом роли под руководством преподавателя;
- умение координироваться в пространстве;
- умение зафиксировать и выполнить рисунок роли;
- навык самоанализа;
- навык публичных выступлений.

V. 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:

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

-сказка-импровизация, придуманная совместно с преподавателем, в которой героями становятся дети;

-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 в 5(6) классе проводится в форме публичного выступления, музыкально-театрального спектакля.

Критерии оценки

По результатам текущей и промежуточной аттестации 1-2 годов обучения рекомендуется знания оценивать по без отметочной системы (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.

- «5» («отлично»)- обучающийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания с желанием, артистично, 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 заданий и при стремлении эти недостатки устранить;

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

- «2» («неудовлетворительно») работа на уроке и дома не выполняется, это связано либо с отсутствием возможности актерской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы.

VI. 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 музыкально - творческих способностей (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 7-8 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.

В последующие годы обучения подразумевается введение в игру элементов непредвиденного, не подготовленного заранее, а родившегося по ходу игры-действия.

VII. 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
- Гиппиус 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 актёра по методике А.Дроздина. - 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-igrjh-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](http://www.theatre-library.ru/authors/p/panchev)

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