

Управление образования и молодежной политики администрации
Павловского муниципального округа Нижегородской области

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя школа №9 с углубленным изучением
отдельных предметов г.Павлово

Рассмотрена и принята
на педагогическом совете
Протокол №1 от 30.08.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
_____ Д.С. Соколов
« 30 » августа 2024 г.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
Театральная студия «Дебют»

Возраст обучающихся: 7-17 лет

Срок реализации: 1 год

Автор-составитель:
Федотова Наталия Михайловна,
педагог дополнительного образования

г.Павлово, 2024 г.

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная студия «Дебют» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Театр всегда был, есть и будет популярным видом искусства не только взрослых среди, но и детей. С помощью театра происходит идейное, а также эстетическое воздействие на любого человека, но на ребенка такое воздействие оказывает влияние в большей степени. Театральное искусство, наряду с другими видами искусства, представляет собой одну из форм общественного сознания. Первостепенное значение в жизни общества театр занимает в качестве способа художественного отражения действительности и эстетического воспитания масс.

В разное время, известные философы, педагоги, искусствоведы Платон, Т. Гоббс, Р. Тагор, В. А. Сухомлинский, Ф. М. Достоевский и другие высоко оценивали огромное воздействие чувства прекрасного на формирование глубоко мыслящей, всесторонне развитой личности. Ученые выделяли при этом важность эстетического воспитания подрастающего поколения. Театр и его историческое развитие, нельзя отделить от развития общества, а также от состояния культуры в целом.

Театрализованная деятельность обладает огромными воспитательными возможностями. Её тематика неисчерпаема и может удовлетворить практически любые интересы и желания ребенка. Она помогает раскрыть богатый творческий потенциал детей. Участники театрализованной деятельности знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии.

В основе программы Театральная студия «Дебют» лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность

ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. Программа учитывает эти особенности общения с театром, формирует художественно-эстетический вкус, зрительскую и исполнительскую культуру.

Актуальность программы состоит в том, что участие в театральной деятельности позволяет создать условия для развития творческой личности и условий для её самореализации. Занятия театральной деятельностью не только развивают психические функции личности ребенка, художественные способности, но и общечеловеческую универсальную способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области.

Воспитание школьников средствами театрального искусства позволяет нам обратиться к театральной деятельности не только как к самостоятельному разделу художественного воспитания детей, но и как к мощному синтетическому средству развития их творческих способностей.

Театр – это уникальный вид искусства, так, как он синтетический. Занимаясь театральным творчеством, ребенок развивается всесторонне. Театр развивает не только речь и такие качества, как внимание, фантазию, воображение, память, чувство ритма, пластичность тела, но и пробуждает в человеке разум и совесть, вовлекает в сотворчество.

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть неременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги взаимодействуют друг с другом, получая максимально положительный результат.

Направленность данной программы – художественная.

Программа по виду является модифицированной, по признаку – общеразвивающей.

Отличительные особенности программы. Отличительными особенностями программы театрального кружка является деятельностный

подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли актёра, художника, исполнителя, режиссера, композитора, костюмера и гримера спектакля. Такая творческая деятельность формирует художественно-эстетический вкус, коммуникативные способности, чувство ответственности.

Полученные знания позволяют воспитанникам повысить свою самооценку, преодолеть психологическую инертность, позволяют развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели и стремиться к ним.

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения.

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей театрализованной деятельности, предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы.

Адресат программы. Данная программа рассчитана на возраст учащихся 7 – 17 лет. Набор учащихся в объединение свободный, независимо от национальной и половой принадлежности, социального статуса родителей (или законных представителей). Учебная группа формируется из учащихся предпочтительно одной возрастной группы, но возможен разновозрастной состав. Рекомендуемое количество детей в группе – 15 человек.

Цель программы. Формирование художественно-эстетического развития личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.

Задачи программы.

Предметные:

- способствовать формированию знаний об истории театра и театрального искусства;
- способствовать овладению практическими навыками в области актёрского мастерства и сценической речи: *переживание и воплощение сценического образа, моделирование навыков поведения в заданных условиях, умение держаться на сцене.*
- способствовать формированию теоретических и практических знаний, умений и навыков в области театральной творческой деятельности и исполнительского мастерства.

Межпредметные:

- приобщить к духовным и культурным ценностям мировой театральной культуры, к искусству.
- способствовать формированию музыкального слуха, речевой культуры.
- развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, образное и логическое мышление.
- активизировать познавательные интересы, самостоятельность мышления.
- способствовать формированию навыков самостоятельной работы над сценическим образом и ролью;

Личностные:

- развить творческие и организаторские способности;
- воспитание интереса к культуре и истории своего народа, родной страны;
- способствовать формированию коммуникативных навыков работы в коллективе для решения задач совместной творческой работы;
- создать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного творчества, самовыражения и самореализации;

- воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.

Объем и срок реализации программы, режим занятий.

Программа рассчитана на 1 год обучения учащихся в возрасте 7 – 17 лет (1-11 классы), но в случае необходимости может быть реализована в течение более длительного срока. Время, отведенное на обучение, составляет 68 часов в год, причем практические занятия составляют большую часть программы.

Занятия проходят 2 раза в неделю, продолжительность занятия один академический час - 40 минут. Учебный год начинается 2 сентября и заканчивается 27 мая.

70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность учащихся. Это репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров. Остальное время распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции.

Формы организации образовательного процесса

Формы занятий: Основными формами организации образовательного процесса являются коллективная, групповая, индивидуально-групповая.

Основными формами проведения занятий являются:

- театральные игры, конкурсы, викторины,
- беседы, обсуждения,
- творческие мастерские,
- учебные показы,
- экскурсии в театр и музеи,
- спектакли, праздники.

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству.

Для успешной реализации программы в рамках занятий будут использоваться Интернет-ресурсы, просматриваться спектакли, мюзиклы, оперетты.

Планируемые результаты освоения программы Театральная студия «Дебют».

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.

Предметные результаты:

Учащиеся должны знать:

- историю театра и театрального искусства;
- теоретические основы актёрского мастерства и сценической речи;
- этапы работы над спектаклем;
- законы сценического действия;
- основные приёмы гримирования;
- принципы построения литературной композиции;
- этикет и манеры поведения в разные эпохи;

Учащиеся должны владеть:

- элементами внутренней и внешней техники актёра;
- приёмами аутотренинга и релаксации;
- словесным действием в спектакле;
- трюковой техникой;
- сценической пластикой;
- речевым общением;
- приёмами гримирования.

Учащиеся должны уметь:

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеосюжетов, проводить сравнение и анализ поведения героя;
- проявлять индивидуальные творческие способности в игре, этюдах, чтении по ролям;

- самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект, импровизировать; работать в группе, в коллективе; выступать перед публикой, зрителями.

Метапредметные результаты:

Учащиеся должны уметь:

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;
- самостоятельно анализировать постановочный план;
- создавать точные и убедительные образы;
- самостоятельно накладывать грим согласно образу;
- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;
- оценивать результаты деятельности (чужой, своей);
- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечая на вопрос «что я не знаю и не умею?»), находят ошибки, устанавливают их причины.

Личностные результаты:

- проявляют интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
- умеют самоопределяться (делать выбор);
- проявляют инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности;
- активно участвуют в социальной деятельности;
- различают основные нравственно-этические понятия: оценивают поступок с моральной нормой, оценивают свои и чужие поступки с точки зрения правил поведения и этики;
- оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
- осознают ценность своей творческой деятельности для

окружающих. **Формы контроля и аттестации**

Для полноценной реализации данной программы используются **текущий и промежуточный виды контроля.**

В рамках текущего контроля проводится оценка теоретической и практической подготовки учащихся.

Формы текущего контроля теоретической подготовки: творческое задание, викторина, тесты, кроссворды.

Формы текущего контроля практической подготовки: упражнение, этюд, пантомима и др., выступление на школьных праздниках, участие в пока-зе спектаклей, участие в школьных и районных мероприятиях, агитбригадах, конкурсах, фестивалях.

Формы и разделы текущего контроля по курсу Театральная студия «Де-бют»

<i>Разделы</i>	<i>Основы театральной культуры</i>	<i>Культура и техника речи</i>	<i>Ритмопластика</i>	<i>Актерское мастерство</i>
Форма контроля	Кроссворды. Викторина. Тестовая работа.	Творческий этюд	Творческий этюд	Творческий этюд

Результаты текущего контроля анализируются педагогом дополнительного образования по следующим уровням:

- высокий уровень;
- средний уровень;
- базовый уровень.

Формы проведения промежуточной аттестации.

В рамках аттестации проводится оценка теоретической и практической подготовки. Форма аттестации теоретической подготовки: *тестовая работа*. Практической подготовки – *итоговый спектакль*.

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся.

Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам учебного года (май).

Промежуточная аттестация проводится самостоятельно педагогом до-

полнительного образования. Во время проведения промежуточной аттестации может присутствовать администрация школы.

Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной аттестации.

Для определения уровня обученности учащихся по дополнительной общеразвивающей программе используется система оценивания теоретической знаний и практической подготовки учащихся.

Теоретическая подготовка проверяется через выполнение *тестовой работы* (приложение) и фиксируется в оценочном листе. **Практическая часть** промежуточной аттестации – *итоговый спектакль*.

Основным контрольно-измерительным материалом является итоговый протокол, в котором фиксируется в суммарное значение теоретической и практической части прохождения промежуточной аттестации учащихся.

**Протокол
результатов промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
МБОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов
г.Павлово**

20___/20___ учебный год

Объединение: _____

Год обучения _____

ФИО педагога _____

Дата проведения аттестации _____

Форма проведения _____

Форма оценки результатов аттестации: уровень (высокий, средний, базовый)

№ п/п	Ф.И.О. учащегося	Теоретическая подготовка	Практическая подготовка	Результат
				Уровень аттестации
1.	Иванов И.	Высокий	Высокий	высокий

Критерии оценки уровня подготовки учащихся:

- Высокий уровень - успешное усвоение программы более 70%
- Средний уровень - усвоение программы в необходимой степени от 50% до 70%
- Базовый уровень - успешное освоение программы менее 50%

Учебный план программы

Всего часов	В том числе теория	В том числе практика	Форма текущего контроля
68	17	51	<i>Теоретическая часть:</i> творческое задание, викторина, тесты, кроссворды. <i>Практическая часть:</i> упражнение, этюд, пантомима и др., выступление, спектакль, участие в школьных и районных мероприятиях, агитбригадах, конкурсах, фестивалях

Рабочая программа курса

№ п/п	Наименование раздела, темы	Количество часов			Формы аттеста- ции (контроля)
		Всего	Теория	Прак- тика	
1.	Вводное занятие.	2	1	1	
Основы театральной культуры (6 часов)					
2.	История театра	2	2		<i>интеллектуальное состязание</i>
3.	Театр и зритель	2	2		<i>викторина</i>
4.	Театральное закулисье	2	2		<i>тест</i>
Культура и техника речи (10 часов)					
5.	Речевой тренинг	4	1	3	<i>творческий этюд</i>
6.	Работа над литературно-художественным произведением	6	2	4	
Ритмопластика (14 часов)					
7.	Пластический тренинг. Совершенство осанки и походки.	3	1	2	
8.	Пластический образ персонажа. Отработка сценических этюдов.	3		3	<i>творческий этюд</i>
9.	Работа над пластикой. Музыка и движение. Темп и ритм. Эмоциональное восприятие музыки через пластику тела.	4	1	3	<i>творческий этюд</i>
10.	Работа над пластикой. Пластическая и танцевальная импровизация.	4		4	<i>творческий этюд (по выбору).</i>
Актерское мастерство (36 часов)					
11.	Сценарий. Драматургия спектакля.	4	1	3	
12.	Работа над спектаклем.	16		16	<i>творческий этюд (монолог, диалог)</i>
13.	Подготовка реквизита, декораций, костюмов. Умение накладывать грим.	6	2	4	<i>наложение грима согласно образа (упражнение)</i>
14.	Подбор музыкального сопровождения к сценарию сказки в соответствии с художественными образами героев. Репетиции.	3	1	2	
15.	Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, музыкальным сопровождением.	3		3	<i>эюд, пантомима</i>
16.	Промежуточная аттестация. Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями	3		3	<i>Итоговый спектакль</i>
17.	Анализ работы. Выводы. Подведение итогов.	1	1		
Итого:		68	17	51	
Итого:					68 часов

Содержание программы

1 раздел. Вводное занятие (2 часа)

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком». Педагог знакомит ребят с программой внеурочной деятельности, правилами поведения на занятии, с инструкциями по охране труда. В конце занятия музыкальная игра-экспромт: «В некотором царстве...»

2 раздел. Основы театральной культуры (6 часов)

2.1. История театра. Театр как вид искусства. Виды искусства участвующие в синтезе театра: литература, музыка, живопись. Особенности театрального искусства. Отличие театра от других видов искусства. Виды и жанры театрального искусства. Театр, Опера, Балет, Кукольный Театр. Значение театра, его отличие от других видов искусств. *Презентация «Виды театрального искусства».*

Практика. Просмотр отрывков из спектаклей (кукольный театр, драматический театр, театр оперы и балета).

Форма контроля: Кроссворд «Виды искусства». Игра «Соедини картинки».

2.2. Театр и зритель. Этикет в театре. Культура восприятия театральной постановки. Анализ постановки. Театральные термины: Спектакль, Этикет, Премьера, Аншлаг, Билет, Афиша, Акт, Антракт, Капельдинер.

Практика. Театральная гостиная. Просмотр в/записи спектакля (детский спектакль).

Форма контроля: викторина (тест) «Этикет в театре».

2.3. Театральное закулирье. Театр-здание. Устройство сцены и зрительного зала. Театральные профессии. Сцена, Актер, Режиссер, Бутафор, Грумер.

Форма занятия: беседа, просмотр презентации, творческая мастерская.

Форма контроля: загадки. Домашнее задание «Эскиз костюма сказочного героя».

3 раздел. Культура и техника речи. (10 часов)

3.1 Речевой тренинг (4 часа). Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. Задачи учителя. Развивать речевое

дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас.

Практика. Речевой тренинг: дыхательная гимнастика. Артикуляционная гимнастика: упражнения для языка, челюсти, губ. Дикционные упражнения. Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. Чистоговорки, скороговорки, потешки, небылицы, стихи.

Форма контроля: речевые упражнения, чтение стихотворений, скороговорок.

3.2. Работа над литературно-художественным произведением. (6 часов).

Орфоэпия. Нормы произношения. Говорим правильно. Логико-интонационная структура речи. Интонация, паузы, логические ударения.

Практика. Работа над литературным текстом (стихотворение, произведения фольклора). Выбор произведения. Индивидуальная и подгрупповая работа над выбранным материалом. Аудиозапись и прослушивание. Самоанализ творческой работы. Конкурс чтецов.

Форма контроля: наблюдение, конкурс чтецов.

4 раздел. Ритмопластика (14 часов)

4.1. Пластический тренинг (3 часа). Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижения. Осанка. Построение позвоночника. Развитие индивидуальности. Коммуникабельность и избавление от комплексов.

Практика: Разминка, настройка, освобождение мышц от напряжения и зажимов, релаксация. Создание образов животных с помощью выразительных пластических движений.

Форма контроля: контрольные упражнения.

4.2. Пластический образ персонажа. (11 часов)

Практика. Отработка сценических этюдов. Музыка и движение. Темп и ритм. Эмоциональное восприятие музыки через пластику тела. Пластический образ живой и неживой природы. Просмотр д/ф о природе, животных. Пластические импровизации на музыкальную тему. Пластические импровизации на смену настроения. Пластические импровизации на передачу образа животных.

Форма контроля: творческие задания в виде импровизаций.

5 раздел. Актерское мастерство. (36 часов)

5.1. Сценарий. Драматургия спектакля. (4 часа). Выбор и обсуждение сценария, предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения. Помощь «художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и костюмов. Кастинг и распределение ролей в соответствии с художественным образом героя.

5.2. Работа над спектаклем. (16 часов). Основная идея пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, событийный ряд. Драматургия, разработка, кульминация и финал спектакля (обсуждение). Отработка ролей. Работа над пластикой, мимикой, дикцией, музыкальным ритмом. Монологи, диалоги, групповые сцены. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях.

5.3. Подготовка реквизита, декораций, костюмов. Умение накладывать грим. (6 часов).

5.4. Подбор музыкального сопровождения к сценарию. (3 часа) Репетиция.

5.5. Генеральная репетиция. (3 часа) Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным сопровождением и т.п.

5.6. Показ спектакля (3 часа). Выступление перед учениками школы и родителями.

5.7. Анализ работы. Выводы. (1 час) Заключительное занятие. Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. Отчёт, показ любимых инсценировок.

Условия реализации программы

В основу программы положен принцип воздействия, производимый педагогом на воспитанника (обучающегося), представляющий ему выработать потребность найти свое место в жизни, развить свои способности и таланты. При составлении учебно-тематического плана учитывались возрастные психофизиологические особенности детей.

Доступности - процесс усвоения знаний, умений и навыков при реализации данной программы, учитывает возрастные особенности детей (группа разновозрастная). Материалы располагаются от простых к более сложным или многократно повторяются.

Наглядности – для создания необходимого психологического климата в группе, для активизации эмоций в момент восприятия любого объекта, представления об окружающем мире. На практических и выездных занятиях используются натуральные объекты изучения, на занятиях в помещении это может быть фотографии, слайды, рисунки, схемы, фильмы и др.

Сознательности и активности – для активизации учащихся предусмотрена форма групповой деятельности. Каждый участник группы должен контролировать свое поведение, ориентируясь на реакцию своих друзей. Здесь важны мнения, суждения, оценки других. Используемая форма может проходить в виде конкурсов, викторин, открытых занятий, соревнований, выставок и т.д.

Деятельностного обучения. Каждая тема подкрепляется проведением практического занятия.

Преемственности - содержание более сложного материала основывается на знаниях, умениях и навыках полученных на более ранних этапах обучения.

Материально-технические условия

Материальное обеспечение:

- Помещение для занятий – просторный актовый зал со сценой.
- Элементы театральной декорации (ширмы, кубы, скамейки), костюмы.
- Компьютер, проектор, экран.
- Звуковая аппаратура: динамики, микрофоны, колонки.
- Костюмы, сценический реквизит и декорации.

Методическое обеспечение:

- Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, презентации, фонограммы, карточки для заданий).
- Музыкальная фонотека: классическая и современная музыка, театральные шумы и звуки, звуки природы, аудиотеатр.
- Видеотека: записи спектаклей.
- Методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.)

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Список литературы для педагога:

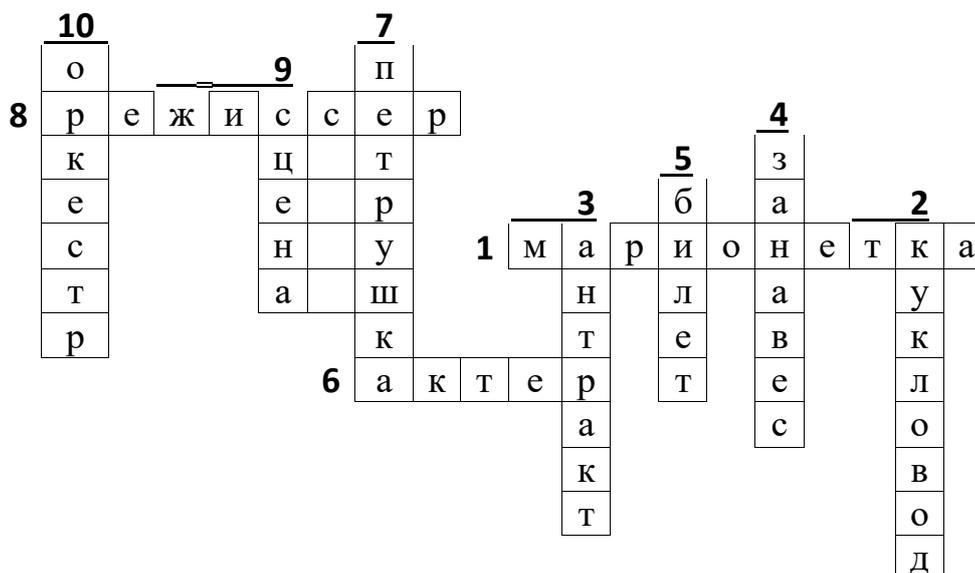
1. Л.Д. Алферова. Речевой тренинг: дикция и произношение. Пособие для самостоятельной работы. СПб.: Издательство «Ризограф», 2003 г.
2. Григорьева О. А. Школьная театральная педагогика: Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2015 г.
3. Касьян Н.И. Театральное искусство в школе. Учебно-методическое пособие по курсу. Для учителей средних школ, студентов средних специальных и высших заведений. Орел: Орловский государственный университет, 2006.
4. Курсевич Н.И. Рабочая программа учебной дисциплины «Театральная педагогика». Учебное пособие – М.: Мир науки, 2017

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов:

1. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». –
[https://www.krugosvet.ru/enc/kultura i obrazovanie/teatr i kino/TEATR.html?5&page=4](https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html?5&page=4)
2. Античный театр. <https://anti4teatr.ucoz.ru/>
3. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. <http://istoriya-teatra.ru/sitemap/theatre.shtml>
4. Театральная Энциклопедия. <http://istoriya-teatra.ru/theatre/>
5. История: Кино. Театр. <https://nauka.club/kulturologiya/kinematograf.html>
6. Театр народов мира Театр русской народной драмы
<https://present5.com/teatr-narodov-mira-teatr-russkoj-narodnoj-dramy-narodnaya/>
7. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
8. Хрестоматия актёра. <http://jonder.ru/hrestomat>

Оценочные и методические
материалы для промежуточной аттестации
учащихся и текущего контроля курса
«Театральная студия «Дебют»

Кроссворд к разделу «Основы театральной культуры»

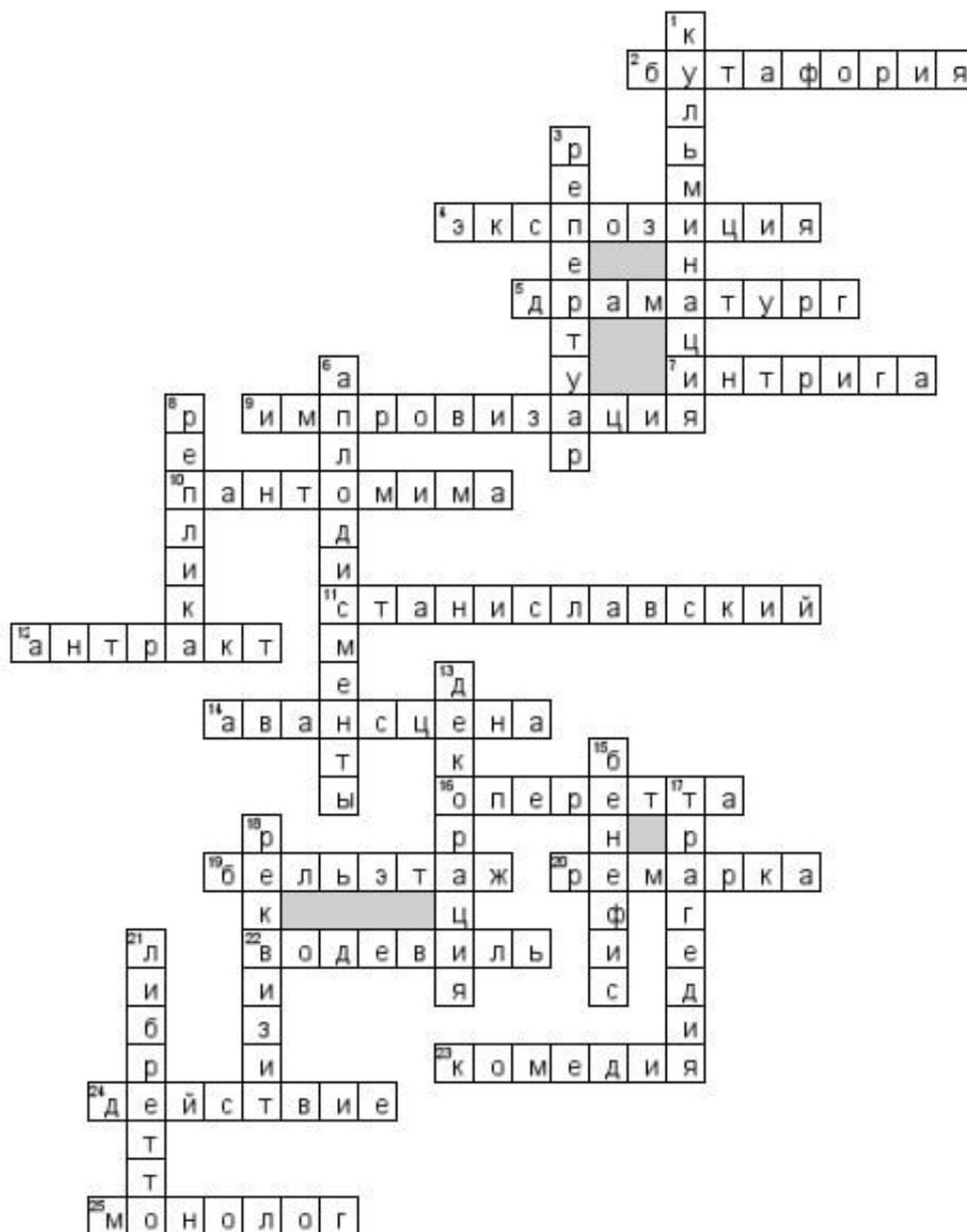
По горизонтали:

1. Кукла управляемая на веревках? (марионетка)
6. Человек, играющий роль на сцене? (актер)
8. Кто является постановщиком спектакля? (режиссер)

По вертикали:

2. Профессия человека, работающего с куклой? (кукловод)
3. Как называется перерыв во время спектакля? (антракт)
4. Что отделяет зрителей от кулис? (занавес)
5. Без чего нельзя пройти на спектакль? (билет)
7. Главный герой кукольного театра России? (Петрушка)
9. Специальная площадка для театрального действия? (сцена)
10. Как называют группу людей, сидящую в оркестровой яме? (оркестр)

Кроссворд к разделу «Основы театральной культуры»

По горизонтали:

2. Предметы употребляемые вместо настоящих вещей в театральных постановках
4. Вступительная часть произведения, содержащая мотивы, которые разрабатываются в дальнейшем, изображение событий до возникновения конфликта, обрисовку среды, в которой возникает конфликт, условий, которые вызвали его к жизни
5. Писатель - автор драматических произведений
7. Основная ситуация драмы, вокруг которой развивается действие
9. Сочинение в момент исполнения
10. Выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей лицом и всем телом
11. Основатель знаменитой режиссерской системы

12. Промежуток между действиями спектакля
14. Пространство сцены между занавесом и оркестром или зрительным залом
16. Веселый музыкальный спектакль, в котором пение чередуется с разговором
19. 1-й этаж над партером и амфитеатром
20. Пояснения драматурга на страницах пьесы, которые определяют место и обстановку действия, указывают, как должны вести себя действующие лица в тех или иных обстоятельствах
22. Комическая пьеса на легкие бытовые темы, первоначально с пением куплетов
23. Драматическое произведение с веселым смешным сюжетом
24. События, изображаемые в литературном, драматическом и т.п. произведении
25. Речь одного лица, мысли вслух

По вертикали:

1. Точка наивысшего напряжения, развития спектакля
3. Пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени
6. Одобрительные хлопки
8. Фраза действующего лица, вслед за которым вступает другое действующее лицо или происходит какое-либо сценическое действие
13. Художественное оформление действия на театральной сцене (лес, комната)
15. Спектакль в пользу одного из участвующих
17. Драматургический жанр, в котором изображается напряженная борьба страстей или идей, общественная или личная катастрофа. трагедии обычно заканчиваются гибелью героя
18. Вещи подлинные или бутафорские, необходимые актерам по ходу действия спектакля
21. Краткое изложение содержания пьесы, оперы.

Викторина «Что ты знаешь о театре?»

1. Что по Станиславскому является продолжением вешалки? (Театр.)
2. Самый приятный для артистов шум во время спектакля - это... Что? (Аплодисменты.)
3. Ближайшая к буфету часть зрительного зала - это... Какая? (Балкон.)
4. Как сказал русский поэт-сатирик Эмиль Кроткий, опера для глухих - это ... Что? (Балет.)
5. Закончите шуточное определение оперы: «Опера - это когда человека убивают, а он ещё ...» (Поёт.)
6. Во времена Шекспира все женские роли в театре исполняли мужчины. Если спектакль задерживался, то шутники об исполнителе роли королевы говорили: «Королева...». Что же, по их мнению, делает королева? (Бреется.)
7. Какой русский глагол (прошедшего времени, единственного числа, женского рода) звучит как и название итальянского оперного театра в Милане? («Ласкала» - «Ла Скала».)
8. Какое преимущество было у дамы, имевшей театральную ложу на балконе, перед дамой, сидящей в партере? (Если дама имела театральную ложу на балконе, то могла надеть шляпку с перьями любой величины. А вот те, кто сидели в партере, ничего подобного позволить себе не могли.)
9. Между горными хребтами - Заилийским Ала-Тау и Кунгей Ала-Тау - расположен город, больше половины которого занимает... театр для детей! Отыщите его на карте. (Ак + ТЮЗ = Актюз.)
10. Как называют актёров ТЮЗа? (Тюземцы.)
11. В каком театре актёры долго не задерживаются? (В школьных, студенческих театрах. Заканчивают артисты учебное заведение - и прощай театр.)
12. Какой персонаж сказки Толстого продал «Азбуку» и купил билет в театр? (Буратино.)
13. Каким театром владел Карабас Барабас? (Кукольным театром.)
14. Самый главный театральная невидимка - это... Кто? (Суфлёр.)
15. Театральная рэкетир - это... Кто? (Клакёр.)
16. В какой театр и на какие спектакли можно ходить в домашних тапочках и халатах? (На радиоспектакли в райотеатр, на телеспектакли в телевизионный театр, ведь эти спектакли слушаются и смотрятся прямо у нас дома.)
17. Гримёр - это исследователь творчества братьев Гримм или работник театра? (Работник театра, занимающийся гримировкой артистов.)
18. Артишок - это шок артистов по поводу провала, срыва спектакля или травянистое растение со съедобными соцветиями? (Деликатесное растение.)
19. Почему кенгуру никогда не ходят в театры? (Потому что в театрах принято сдавать сумки в гардероб.)

20. Как называется время поедания сладостей в театральном буфете? (Антракт.)
23. Назовите героиню Чехова и самую остроумную из советских актрис. (Раневская из «Вишнёвого сада» и Фаина Григорьевна Раневская.)
21. Какая актриса после болезни произнесла: «Если больной очень хочет жить, то врачи бессильны»? (Ф.И. Раневская.)
22. О каком балете Прокофьева сложилась поговорка: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете»? («Ромео и Джульетта».)
23. Самая балетная юбка - это... Что? (Пачка.)

Проверочный тест по театральному искусству

1. На эмблеме какого театра изображена чайка?

- МХАТ
- ТЮЗ
- Большой театр

2. Перечислите Синтетические искусства.

- Живопись
- Графика
- Театр

3. Когда отмечается Международный день театра?

- 27 апреля
- 27 марта
- 27 августа
- 27 мая

4. Вид комедии положений с куплетами и танцами

- Водевиль
- Драма
- Мелодрама

5. Один из ведущих жанров драматургии

- Водевиль
- Драма
- Мелодрама

6. Определите основные средства актерского перевоплощения:

- Бутафория
- Маска
- Занавес
- Костюм

7. Самая древняя форма кукольного театра:

- Ритуально-обрядовый театр
- Народный сатирический кукольный театр
- Кукольный театр для детей

8. К какому виду относятся куклы-марионетки?

- К настольным куклам
- К напольным куклам
- К теневым куклам

9. Что является средством выразительности театрального искусства?

- Слово
- Звуко-интонация
- Освещение
- Игра актеров

10. Первый ярус зрительного зала в театре:

- Бельэтаж.
- Портер.
- Амфитеатр

11. Места в зрительном зале, расположенные за партером:

- Бельэтаж.
- Партер
- Амфитеатр

12. Исполнитель ролей в драматических спектаклях и кино:

- Бутафор
- Сценарист
- Актёр

13. Создатель литературной основы будущих постановок в театре:

- Драматург
- Режиссер
- Художник

14. Элементы декорационного оформления спектакля:

- Кулисы
- Эскизы
- Декорации

15. Выразительные средства сценографии:

- Композиция
- Свет
- Пространство сцены

16. Виды сценического оформления:

- Изобразительно-живописный
- Архитектурно-конструктивный
- Художественно-образный

Ответы

1. МХАТ	10. Бельэтаж
2. Театр	11. Амфитеатр
3. 27 марта	12. Актёр
4. Водевиль	13. Драматург
5. Драма	14. Кулисы
Декорации
6. Маска
Костюм	15. Свет
Пространство сцены
7. Ритуально-обрядовый театр	16. Изобразительно-живописный
Архитектурно-конструктивный.
8. К напольным куклам	
9. Игра актеров	

Упражнения по актерскому мастерству

Упражнение №1. Человек на остановке

Упражнение направлено на развитие фантазии. Для актера развитая фантазия является одной из важнейших составляющих успеха. Для того чтобы зритель поверил в вашу игру, вы сами должны поверить в жизнь своего героя, персонажа. А для того, чтобы самому поверить – в голове нужно уметь выстроить маленький мирок. Даже просто для этюда, вы должны придумать обоснования «зачем» вы делаете то, что делаете; «почему» именно так и т.д. За это как раз и отвечает фантазия.

Описание упражнения. Упражнение может выполняться как индивидуально, так и в группе.

В группе: можно использовать как элемент знакомства. Выходит один из учеников и стоит перед остальными учениками. Просто стоит и мочит, как будто стоит на остановке. Остальные ученики начинают делать предположения – чем может заниматься данный человек. Причем все должны представить, что видят его в первый раз. Сначала будут называться типичные профессии или увлечения. Позже появятся более экстравагантные и интересные варианты. Не нужно ограничиваться профессией человека – можно фантазировать по поводу хобби, увлечений, семейного положения и т.д. Только не нужно стараться угадать. Просто фантазируем.

Индивидуально: все вышеперечисленное проделываем с прохожими, людьми в очереди, вашими коллегами и т.д.

Упражнение №2. Кто во что одет

Упражнение направлено на развитие внимания. Внимание очень важно для актера. Увидели интересного человека – его нужно срочно запомнить и записать для своей «копилки типажей». Также очень сложно для новичка сыграть эмоцию или состояние, которое никогда не переживал. Но если внимание развито, то можно вспомнить наблюдения за людьми, которые переживали нужное состояние.

Описание упражнения. Упражнение может выполняться как индивидуально, так и в группе.

В группе. Ученики садятся в круг. Дается 5 минут на то, чтобы запомнить – кто во что одет. Запоминаются все детали одежды, аксессуары. Все видимые предметы одежды. Если волосы убраны в хвост и резинка на них – можно попросить девушку повернуться и показать цвет резинки. Также с кольцами или браслетами, спрятанными под рукавами. Запомнили человека – прикрыли глаза и проверили себя. Через 5 минут все отворачиваются и ведущий начинает спрашивать по одному по такому принципу: «Аня, скажи, пожалуйста, во что одет Сергей». Затем «Сергей, опиши, во что одет Иван» и т.д. по кругу. В конце все разворачиваются и проверяют себя.

Индивидуально: те же действия, что перечислены выше, делаем с близкими или незнакомыми людьми. Закрываем глаза и пытаемся вспомнить весь наряд. Если же вы близкому человеку сделаете комплимент по поводу его вчерашнего наряда, или аксессуара, который был на девушке пару дней назад – это будет потрясающий нетривиальный комплимент, который покажет, с каким вниманием вы относитесь к данному человеку.

Упражнение №3. Мнемотехника. Урок 1.

Память человека – это инструмент, поддающийся развитию и тренировке, независимо от начальных показателей и возраста, в котором это развитие начинают. Замечательная наука «Мнемотехника» (также можно встретить название «мнемоника») предоставляет технологии запоминания любой информации. Смысл в том, что наша память запоминает очень хорошо образы. Картинки. Мнемотехника позволяет любую информацию переводить в картинки и так запоминать хронологические таблицы, большие ряды чисел, изучать новые языки и т.д. Более подробную информацию по Мнемотехнике Вы всегда можете найти на просторах интернета.

Описание упражнения. Особой разницы в выполнении упражнения индивидуально и в группе нет. Если один ученик выполняет задание – просто перечисляем 20-30 несвязанных слов. Слова надо записать. Если занятие групповое – просто преподаватель просит каждого назвать по несколько слов и записывает их все. Затем слова прочитываются несколько раз. При первом прочтении – читать нужно медленно. И для каждого слова придумывается картинка-ассоциация. Что первое придет в голову. Наиболее яркая. Но нужно иметь в виду, что слово «коробка» и «коробочка» – два разных слова. И нужно создать для них разные узнаваемые образы.

Каждое следующее слово, вернее его образ, должен взаимодействовать с прошлым образом. Например, идут подряд слова «самолет», «ручка», «слон».

Взаимодействие может иметь вид: летит самолет, затем он со всего размаху врежется в дверную ручку, от этого дверь открывается, а там слон сидит за столом.

Т.е. все делается что-то вроде киноплёнки, где есть кадры.

Так весь список слов читается несколько раз. Затем каждый участник повторяют начальный ряд слов, а некоторые могут рассказать свои «фильмы».

Упражнение №4. Из чего сделать стул?

Еще одно упражнение на развитие фантазии. Подробнее теорию о развитии фантазии можете почитать в описании к упражнению №1 «Человек на остановке».

Описание упражнения. Перед учащимися ставится стул (при индивидуальном занятии все происходит точно также). И дается задание – назвать 10 вариантов – как можно сделать стул. Например: выпилить из дерева, сложить из газет, выкопать в земле, сложить из батарей и т.д. Т.е. как сделать для себя место для сидения.

Затем можно попросить еще каждого по кругу назвать по одному варианту. После еще 20 на всех. Если просить с самого начала назвать 40 вариантов – это вызывает сопротивление. А маленькими порциями те же 40 вариантов вызывают радость и гордость за себя, что смогли это сделать! **Упражнение можно применять каждый день для самых обыденных и простых вещей.** Из чего сделано хоть что? Фантазия будет развиваться активными темпами.

Упражнение №5. «Машинка» из эмоций

Для быстрого включения нужно вам эмоции (на сцене или в жизни), можно составить так называемые «машинки» для каждой эмоции. «Машинка» – это механизм в вашем воображении, составленный из элементов, связанных с нужной эмоцией. На примере все будет сразу понятно.

Описание упражнения. Пример: берем одну эмоцию «гнев». Возьмите лист бумаги и перепишите ситуации, которые у вас вызывают гнев. Например, подрезают на машине в дороге, наступили на ногу в автобусе, родители не пускают погулять, дети не слушаются вас, соседи ночью включили громкую музыку и т.д. Можно вспомнить людей, которые вызывают гнев.

Дальше, от каждой ситуации нужно взять какой-то характерный образ. Т.е. если это шумные соседи, которые не дают спать – ваш образ может быть колонкой. Строгие родители – образ ремня и т.д.

Затем вы соединяете между собой эти образы. К колонке приделываете ремень и все остальное. Чтобы в итоге получился некий механизм – «машинка».

Обратите внимание, что все образы нужно соединять друг с другом так, чтобы вся «машинка» была видна сразу. Все детали на виду.

Готовую «машинку» вы ставим на воображаемую полку, где у вас будут храниться «машинки» для каждой эмоции. И в определенный момент, когда нужна сильная эмоция, вы достаете «машинку» этой эмоции, и у вас перед глазами сразу все образы, которые вызывают эту эмоцию. Эти образы быстро помогают почувствовать нужную вам эмоцию.

Упражнение №6. «По команде «3-15»

Упражнение выполняется сидя в кругу

Инструкция: *«Я буду показывать вам то или иное количество пальцев. Иногда — на одной руке, иногда — на двух. Сразу же после того, как я подниму руку (или руки), должны встать именно столько участников, сколько я покажу (не больше и не меньше). Например, если я поднимаю руку и показываю четыре пальца (поднимает и показывает), то, как можно быстрее должны встать четверо из вас. Сесть они смогут только после того, как я опущу руку(и)».*

Упражнение может проходить по-разному. Иногда группе требуется до тридцати повторений, прежде чем задача будет решена, иногда достаточно четырех-пяти.

Упражнение №7. «Морской узел»

Упражнение выполняется стоя в кругу

Инструкция: *«Давайте встанем поближе друг к другу, образуем более тесный круг и все протянем руки к середине круга. По моей команде все одновременно возьмемся за руки и сделаем это так, чтобы в каждой руке каждого из нас оказалась одна чья-то рука. При этом стараемся не братья за руки с теми, кто стоит рядом с вами. Итак, давайте начнем. Раз, два, три».*

После того как педагог убедится, что все руки соединены попарно, он предлагает участникам группы «распутаться», не разнимая рук. Во время выполнения упражнения в группе очень часто участники не могут справиться с поставленной задачей.

Педагог: Я так понимаю, вы не смогли справиться с поставленной задачей, но задача — решаемая, распутаться можно всегда. Упражнение может завершиться одним из трех вариантов:

1. Все участники группы окажутся в одном кругу (при этом кто-то может стоять лицом в круг, кто-то спиной, это неважно, главное, чтобы все последовательно образовали круг).
2. Участники группы образуют два или больше независимых круга.
3. Участники группы образуют круги, которые соединены друг с другом, как звенья в цепочке.

Вопрос педагога:

- «Что нам помогало справиться с поставленной задачей?»
- «Что можно было бы делать иначе с тем, чтобы быстрее справиться с поставленной задачей?»

Педагог: Надеюсь, вы все оценили активное воздействие данного рода упражнений направленных на развитие внимания, воображения, нестандартного мышления... необходимых как в развитии индивидуальных творческих способностей, так и в коллективной работе.

Упражнение №8. «Говорим и показываем»

Сейчас будем читать любимые вами стихи, используя пластический рисунок (*на каждую строчку стихотворения свое движение*).

Для начала разучим пластический рисунок на примере первого четверостишья известного стихотворение М. Лермонтова «Парус».

Пластический рисунок для второго и третьего четверостишье можно предложить для освоения самостоятельной работы

Белеет парус одинокой (движения ног: вперед-назад, движения рук: вверх-вниз)

В тумане моря голубом!.. (движения ног: вперед-назад, движения рук: поочередно в стороны –поочередно вниз)

Что ищет он в стране далекой? (движения ног: вперед-назад, движения рук: вперед ладонями вверх-вверх-в стороны-вниз)

Что кинул он в краю родном?.. ? (движения ног: вперед-назад, движения рук: в стороны- вверх - вперед ладонями вверх-вниз)

Играют волны - ветер свищет,

И мачта гнется и скрипит...

Увы! он счастья не ищет

И не от счастья бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой...

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Упражнение №9. «Сломанный велосипед»

Воображаемым насосом накачайте шину велосипеда, делая руками привычные движения и произнося С-С-С-С, С-С-С-С, С-С-С-С...;

Упражнение №10. «Комарик»

Длинными, плавными движениями ловите комара, сопровождая движения звуками З! З! З! З!...;

Упражнение №11. «Столяр»

Изобразите, что вы рубанком стругаете доску: Ж-Ж-Ж-Ж! Ж-Ж-Ж-Ж!...;

Упражнение №12. «Косари»

Покажите, как вы косите траву: С-С-С-С! С-С-С-С!...;

Упражнение №13. «Золушка»

Натрите пол щеткой: Ш-Ш-Ш-Ш! Ш-Ш-Ш-Ш! Ш-Ш-Ш-Ш!

Приложение 2.

Театральные этюды

1. Этюд «Уличный фотограф»

Упражнение индивидуального тренинга, развивающего зрительную память и навыки наблюдательности. При постановке данного этюда перед исполнителем стоит задача: «Воспроизвести только что сделанный снимок»

Установка: вы идете по улице, упражняетесь в мгновенном "фотографировании". Вот навстречу вам идет человек. Направьте на него "объектив" и через секунду отведите. Сразу же восстановите изображение в памяти, а затем сверьте "снимок" с оригиналом, как в фотографии:

Снимаем – печатаем – рассматриваем.

Точно так же упражняйте память на "фотографии" щитов с афишами, витрин магазинов, домов. Ваш глаз должен уметь за секунду точно запечатлеть изображение во всех подробностях. Вернее, глаз - то ваш это умеет, он все время только так и делает. А вот осознать запечатленное памятью изображение мы не всегда умеем. Такое умение надо тренировать.

2. Этюд «Зеркало»

Для постановки этого этюда нужна пара, задание заключается в следующем: необходимо встать паре друг против друга. Один - «Человек», другой - "Зеркало». Пусть Человек делает то, что обыкновенно делает перед зеркалом: причесывается, бреется, «наводит косметику», примеряет костюм. Зеркало обязано точно отразить все действия Человека.

У Человека есть, конечно, конкретная цель его действий: допустим, он причесывается и приглаживается, готовясь к встрече, он бреется наспех, боясь опоздать на занятия; он примеряет новый костюм или платье. Он живет в кругу своих вымышленных обстоятельств и верит в них.

Студиец, играющий отражение- Зеркало, воспроизводит все подробно и тщательно, надо, чтобы в нем отразилось и внутренняя жизнь Человека, надо угадать его цели (хотя бы приблизительно!), надо жить его мыслями (предполагаемыми вами). Это упражнение носит принципиальный характер, ибо в нем, кроме работы над вниманием и воображением, осуществляется переход к постижению внешних и внутренних проявлений поведения другого человека, - начало постижения характерности. Упражнение, если оно выполняется достаточно уверенно большинством группы, стоит усложнить, назвав его Кривым зеркалом, отражающим тот или иной взгляд "отражения» на действия отражаемого – их интерпретацию. Педагогу стоит обратить внимание на то, что часто ученики выбирают путь наименьшего сопротивления, пародируя внешние признаки поведения объекта. Желание рассмешить аудиторию, присущее любому актеру, не вредно, само по себе, но стоит обратить внимание на то, какими средствами оно достигается. Следует обратить внимание на необходимые волевые качества, которые помогают точно понять и выполнить задачу:

- Максимальное внимание
- Сосредоточение на подробностях
- Отношение к действиям партнера, создающее «кривизну зеркала»
- Чувство перспективы действия

Оговоримся, чаще всего для того, чтобы упражнение не вышло скомканным, надо дать исполнителям предварительно оговорить хотя бы схему физических действий и стоящих за ними событий. Это дает верное направление фантазии и помогает не думать о следующем шаге в этюде.

Поменяйтесь ролями.

В этом упражнении стоит достичь, прежде всего, взаимосвязи и взаимозависимостью партнеров.

3. Этюд «Тень».

Парный этюд. Ребята выбирают партнера. Молча договариваются – кто будет Человеком, а кто тенью. Человек ходит по комнате, как по лесу, собирает грибы, рвет ягоды, ловит бабочек. Второй будет его Тенью, он ходит за спиной Человека и повторяет в точности все его движения. Повторяя движения Человека, Тень должна действовать в том же ритме и в том же самочувствии. Мало повторять движения, надо еще попытаться проникнуть в мысли Человека, догадаться о целях его действий, уловить его сегодняшнее физическое самочувствие.

4. Этюд Разные отношения

В этом этюде участвуют четыре человека. Один и трое, каждый из них разные по отношению к одному из участников.

Условие: к разным людям мы относимся по-разному, представим себе что вчера, один из вас забыл какую-то вещь и желает ее найти. Он должен подойти к другу, к недругу, к какой-то важной персоне.

Как необходимо спрашивать у каждого из них? Здесь демонстрируется личное отношение к каждому по-разному.

5. Этюд «Сад»

Это Групповой этюд, говорят один из любимых упражнений Станиславского.

В саду рвут яблоки и груши. Дети должны не просто показать, как рвать яблоко с дерева, а именно найти верное напряжения в руках. В размерах и формах яблоки разные: маленькое, кривобокое, его легко сорвать или огромное, на толстом черенке, на него нужно больше усилий. Помочь себе внутренними видениями, и почувствовать правду действия. Напряжение в пальцах должно быть максимальными. Потом - рывок. И тут все напряжение сразу спадает, потому что яблоко сорвано. Главное - последнее действие: яблоко сорвано, пальцы освободились после рывка, стали легкими, теперь требуется совсем небольшое напряжения, чтобы удержать в руке плод.

Выше перечисленные и рекомендованные этюды содержат в себе задание выполняемые публично, в которых развивается смелость, пластическая выразительность движений, наблюдательность, фантазия и воображение, необходимые для личностного полноценного развития школьника.