

Утверждено на заседании Учёного совета
Театрального института имени Бориса Щукина
№7 от 28 марта 2022 года

**ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ**

**РОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ**

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

для **8-11** КЛАССОВ

Современное общество требует от человека основных базовых навыков в любой профессиональной деятельности – эмоциональная грамотность, управление вниманием, способность работать в условиях кросскультурности, творчество и креативность, способность к (само)обучению и др. При правильно выстроенной работе основную часть из востребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь театральной деятельностью.

Главное отличие старшей возрастной группы (16-18 лет) школьников заключается в выборе жизненных ценностей. Это и желание выбрать определенную позицию взрослого человека, и осознать себя в обществе, найти «свое место», понять свое назначение. Это постоянный поиск своих мировоззренческих заключений, моделирование представлений о современном мире.

В этом возрасте остро стоит вопрос открытия своего внутреннего мира и своей исключительности. У старшеклассников выбор профессии формирует определенные интересы в учебе, изменяется отношение к учебной деятельности, соответственно, происходит выбор в пользу тех или иных предметов, необходимых для дальнейшего поступления в высшее учебное заведение.

Одна из серьезных проблем современного подростка – эскапизм (стремление отгородиться от общественной жизни) и, как его следствие, поздняя социализация. Подросток не хочет покидать понятный ему детский мир и менять его на суровые реалии взрослой жизни. Он тянется к фантастической литературе и молодежным течениям, все больше и больше погружаясь в вымышленный мир и все больше отдаляясь от мира реального. Фантазия является для подростка естественным психологическим щитом, которым он прикрывается от чуждого ему мира.

Эмоционально-образная природа театрального искусства даёт возможность применить творческую фантазию подростка. Театральное искусство, пожалуй, самое универсальное средство эстетического и нравственного воспитания, формирующего внутренний мир обучающихся. Театр помогает задуматься и иначе взглянуть на окружающий мир. У школьников, включенных в процесс театральной деятельности, постепенно формируется представление об идеале личности, который служит ориентиром в развитии их самосознания и самооценки. Важно, чтобы молодые люди понимали, что смысл жизни не только внутри себя, но и в окружающем нас мире.

Старшеклассникам для поступления в творческие учебные заведения необходимы школьный театр и актерское мастерство для качественного развития личности. Педагогу необходимо точно понимать, в каком направлении вести работу с этой возрастной группой. Принцип общения в процессе обучения необходимо выстраивать абсолютно на равных, с взаимным уважением друг к другу. Вполне могут присутствовать дружественные отношения, но ни в коем случае не панибратство. Важно сохранять бережное отношение к традициям коллектива, непримиримость с духовной ленью и премьерством.

Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому мастерству и сценической речи строится на основе методики воспитания и обучения Вахтанговской школы. Главная особенность школы – последовательность освоения элементов техники актёра: «От простого к сложному! Без спешки и больших скачков! Каждый следующий элемент вбирает в себя все предыдущие».

Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике Вахтанговской школы следующий:

1. Внимание
2. Память
3. Воображение

4. Фантазия
5. Мышечная свобода
6. Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру)
7. Физическое самочувствие
8. Предлагаемые обстоятельства
9. Оценка факта
10. Сценическое общение

В процессе занятий для создания дружелюбной и позитивной атмосферы преподаватель может организовывать экскурсии по городу, выезды в интересные исторические места. Это также поможет и культурному развитию старшеклассников.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- различать произведения по жанру, делать разбор прозаического и поэтического текстов;
- освоить базовые основы актёрского мастерства, пластики и сценической речи через упражнения и тренинги; навыки сценического воплощения через процесс создания художественного образа;
- ориентироваться в сценическом пространстве;
- взаимодействовать на сценической площадке с партнёрами;
- освоить основные этапы развития театрального искусства;
- освоить основные исторические периоды развития русского театра.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с другими членами коллектива и взрослыми;
- приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности;
- развитие навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
- уважительное отношение к истории страны, ее прошлым и современным достижениям;
- адекватная самооценка в рамках профиля деятельности;
- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Регулятивные УУД:

- приобретение навыков самоконтроля;
- понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем;
- планирование своих действий на всех этапах работы;
- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности, умение самостоятельно исправить недочеты и ошибки;
- умение самостоятельно анализировать итог сделанной работы.

Познавательные УУД позволяют:

- стремиться к совершенствованию результатов в выбранном профиле деятельности;
- освоить теоретические основы актерского мастерства;
- освоить технику преодоления мышечных и психологических зажимов при выходе на публику;
- применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях в самостоятельной работе над ролью;
- освоить сведения об истории театра, особенностях театра как вида искусства, видах театров, понятиях стиля и жанра в театральном искусстве;
- познакомиться с творчеством выдающихся деятелей театра (режиссеров, актеров, драматургов) и историческими фактами;
- освоить специальные термины, применяемые в театральном искусстве,
- освоить технику нанесения разных видов грима разнохарактерных персонажей, приемы поведения при использовании различных костюмов;
- познакомиться с театральными профессиями и особенностями работы театральных цехов;
- расширить кругозор в области литературы, познакомиться с творчеством поэтов и писателей изучаемых художественных произведений;
- расширить кругозора в области истории, изучить эпохи произведения (быт, костюм, нормы поведения);
- вдумчиво работать над ролью;
- выражать разнообразные эмоциональные состояния;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником.

Коммуникативные УУД позволяют:

- организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и сверстниками;
- работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- освоить правила техники безопасности при работе с партнером;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.
- разрешать творческие конфликты на основе учета интересов всех участников школьного театра.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий контроль и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, творческих заданий. Проводится показ отдельных эпизодов или сцен из спектакля; выполнение тестовых творческих заданий по разделам программы; тестирование; участие в конкурсах, викторинах по пройденному материалу; самооценка обучающихся.

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения программы «Школьный театр» в форме творческого отчета, который проходит в два этапа: 1 день – конкурсными творческими заданиями по изученному материалу, тест по истории театра и театральной терминологии из раздела «Основы театральной культуры». Чтецкий отрывок наизусть. Этюд на взаимодействие. Отрывки из спектакля. 2 день – показ спектакля.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Название раздела/темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля по разделам
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие.	1	-	1	Беседа. Правила поведения. Инструктаж.
2.	Основы театральной культуры.	19	12	7	Беседа. Педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, творческие задания.
3.	Сценическая речь.	29	3	26	Наблюдение, контрольные упражнения. Конкурс чтецов.
4.	Ритмопластика.	17	1	16	Контрольные упражнения, этюдные зарисовки, этюды.
5.	Актерское мастерство.	34	2	32	Формы текущего, промежуточного контроля, педагогическое наблюдение, творческие задания.
6.	Знакомство с драматургией (работа над пьесой и спектаклем).	34	4	30	Наблюдение, самооценка, рефлексия, показ.
7.	Итоговое занятие.	2	-	2	Творческий отчет
	Итого	136	22	114	

Примечание: количество часов учебно-тематического плана представлено из расчёта на 1 учебную группу, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа), 34 учебные недели. Количество часов на театральную деятельность образовательная организация определяет самостоятельно.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы образовательной организации, разрабатывается самостоятельно на основе требований к результатам освоения образовательной программы среднего общего образования.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Теория. Знакомство с обучающимися. Ознакомление с режимом занятий, правилами поведения на занятиях, Уставом.

Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, поездок в автобусе. Знакомство с правилами противопожарной безопасности.

Беседа: Роль и место театра в развитии цивилизации. Театр как синтетический вид искусства. Театр – искусство коллективное.

Практика. Соответствующая возрасту игра на знакомство.

2. ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ИСТОРИЯ ТЕАТРА

Теория. Возникновение театра. Происхождение древнегреческой драмы и театра. Римский театр. Отличие римского театра от древнегреческого.

Средневековый европейский театр (литургическая драма, миракль, мистерия, фарс, моралите).

Театр эпохи Возрождения. Гуманистическая литература. Здание театра и сцена. Итальянский театр (комедия дель арте). Испанский театр (комедии «плаща и шпаги»). Английский театр «Глобус» Шекспира.

Театр французского классицизма. Корнель. Расин. Мольер.

Театр эпохи Просвещения. Французский театр. Итальянский театр. Гольдони. Гоцци. Немецкий театр. Лессинг. Гете. Шиллер. Сценическое искусство.

Истоки русского театра. Скоморохи – первые русские актеры-потешники.

Русский театр 17-18 вв. Школьный театр в России. Придворный театр в России. Крепостной театр. Основание русского государственного профессионального театра. Профессиональные русские театры.

Русский театр 19 века. Русский театр 20 века.

Вахтангов Е.Б. и его театр.

Выдающиеся актеры и режиссёры.

Практика. Просмотр видеозаписей, учебных фильмов. Проектная работа.

ВИДЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Теория. Драматический театр. Музыкальный театр: Опера, Балет, Мюзикл. Театр кукол. Особенности. Самые знаменитые театры мира.

Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок. Сравнение. Обсуждение.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы.

Практика. Творческая мастерская.

ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля.

Практика. Посещение театра. Обсуждение спектакля. Написание эссе.

3. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

Теория. Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму:

1. определение целей и условий выполнения, рекомендации;
2. педагогический показ;
3. просмотр упражнения;
4. комплексный контроль и корректировка.

Только в результате поэтапного индивидуального контроля (*объяснил – показал; посмотрел – уточнил – показал; посмотрел – сделал замечание – показал; посмотрел – показал ошибку – показал правильный вариант*), можно добиться максимальной эффективности в освоении того или иного упражнения.

РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ

Теория. Осанка и свобода мышц. Дыхание. Свойства голоса. Резонаторы. Закрытое звучание. Открытое звучание. Речевая гимнастика. Полетность. Диапазон голоса. Развитие диапазона голоса. Артикуляционная гимнастика. Дикция. Орфоэпия. Интонация. Выразительность речи.

Практика. Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика. Упражнения. Речевые тренинги. Работа над интонационной выразительностью.

ДЫХАНИЕ

Объяснить связь дыхания, длинной фразы и голосового посыла, значение работы диафрагмы. Включить в работу и чередовать работу с разными голосовыми атаками.

По усмотрению педагога можно включить в работу дыхательную гимнастику по методике Стрельниковой, но только как дополнение, альтернативную гимнастику и обязательно с удобным для группы темпом.

АРТИКУЛЯЦИЯ

Артикуляцию можно использовать в любой предложенной форме. Можно построить жесткую схему сродни фитнесу и физкультуре (время/счёт).

ДИКЦИЯ

Основная задача блока – закрепить правильно найденные звуки и научить подростков говорить внятно, а не небрежно.

Возможно использования знаний по орфоэпии (например, варианты ударений).
Важно индивидуальное звучание, можно предложить каждому придумать свою многоговорку.

ГОЛОС

Работу с голосом нужно начать только с мягкого вибрационного массажа или упражнений на полу. Также на материале стихотворений с использованием сонорных звуков.

Можно использовать упражнения на посыл и словесное действие (позвать, остановить).

Возможна работа с литературой или над материалом в связке с предметом «мастерство актёра».

Варианты упражнений смотрите в методическом пособии-практикуме «Культура и техника речи», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

РАБОТА НАД ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Практика. Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. Выбор произведения: басня, стихотворение, отрывок из прозаического художественного произведения.

4. РИТМОПЛАСТИКА

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ

Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие пластической выразительности. Разминка, настройка, релаксация, расслабление/напряжение. Упражнения на внимание, воображение, ритм, пластику.

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПЕРСОНАЖА

Практика. Музыка и движение. Приемы пластической выразительности. Походка, жесты, пластика тела.

Этюдные пластические зарисовки.

Варианты упражнений и рекомендации по коррекции смотрите в методическом пособии-практикуме «Ритмика и сценические движения», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

5. АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕХНИКИ АКТЁРА (АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА)

Теория. Упражнения на организацию внимания, памяти, воображения, фантазии, мышечной свободы, перемены отношения (к предмету, месту действия, к партнеру), физического самочувствия, предлагаемых обстоятельств, оценки факта, сценического общения.

Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. Словесные действия. Способы словесного действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Связь словесных элементов действия с бессловесными действиями. Составные образа роли. Драматургический материал как канва для выбора логики поведения.

При постановке задач стоит указывать, на развитие каких качеств и навыков направлено упражнение, обсуждать желаемые результаты. Важна осмысленность подхода учеников к выполнению. Оценивание результата в этой возрастной группе идет по самой высокой планке, как со взрослыми.

Необходимо повторять столько раз, сколько потребуется, и в таком количестве, сколько будет необходимо для достижения практически «идеального» результата.

Практика. Знакомство с правилами выполнения упражнений и игр.

Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. Коллек-

тивные коммуникативные игры. Моделирование образа в процессе общения. Развитие навыка импровизации как необходимого условия правды общения на сцене.

Пример. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка».

Поставить группу в полукруг либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита (у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово – Носорог. Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н». Затем вновь преподаватель хлопает в ладоши – ученик, у которого буква «О» хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя.

Рассмотрим, как это упражнение можно объяснить старшей возрастной группе.

Ребята, сейчас нам с вами предстоит напечатать слово – Носорог. Это упражнение направлено на развитие вашего внимания, сфокусируйтесь. Каждому я раздам букву, запомните ее.

Поднимите руку у кого буква Н, О, С и так далее (педагог проверяет школьников). Но печатать мы будем это слово не на ваших гаджетах (обязательно использовать юмор, легкость в восприятии информации), мы будем использовать хлопки. Сначала я хлопаю, затем хлопает тот, у кого буква Н, затем вновь хлопаю я, после меня уже тот, у кого буква О и так далее. Да, запомните, в конце слова хлопаем все вместе – ставим точку!

В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя (преподаватель задает определенный ритм, в котором ученикам необходимо будет напечатать слово).

Форма подачи упражнения направлена на развитие личности. Можно запустить определенный принцип общения на уроках: «Интересно, а сможете ли выполнить данное упражнение за определенный временной отрезок». Любое упражнение – это проверка личностных возможностей обучающегося.

Практическое освоение словесного и бессловесного действия. Упражнения и этюды. Работа над индивидуальностью.

Варианты упражнений к данному разделу смотрите в методическом пособии-практикуме «Основы актёрского мастерства», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

6.

ЗНАКОМСТВО С ДРАМАТУРГИЕЙ. РАБОТА НАД ПЬЕСОЙ И СПЕКТАКЛЕМ

ВЫБОР ПЬЕСЫ

Теория. Выбор пьесы классиков или современных авторов с актуальными для участников проблемами и героями. Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. Анализ пьесы.

Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, событийный ряд. Основной конфликт. «Роман жизни героя».

АНАЛИЗ ПЬЕСЫ ПО СОБЫТИЯМ

Теория. Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической цепочки.

РАБОТА НАД ОТДЕЛЬНЫМИ ЭПИЗОДАМИ

Практика. Творческие пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа. Репетиции отдельных сцен, картин.

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ, МИМИКИ, ЖЕСТОВ

Практика. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и приемов.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МИЗАНСЦЕН

Практика. Репетиции. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКВИЗИТА, ДЕКОРАЦИЙ

Практика. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Выбор музыкального оформления.

ПРОГОННЫЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЕ РЕПЕТИЦИИ

Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта.

ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ

Практика. Показ полноценного спектакля на классическом или современном материале. Анализ показа спектакля (рефлексия).

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ

Практика. Конкурс «Театральный калейдоскоп». Творческие задания по темам обучения. Основы театральной культуры – тест по истории театра и театральной терминологии. Чтецкий отрывок наизусть. Этюд на взаимодействие. Отрывки из спектакля. Награждение.

ЛИТЕРАТУРА, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАНЯТИЙ

1) Методическое пособие – практикум «Ритмика и сценические движения»
<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

2) Методическое пособие – практикум «Культура и техника речи»
<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

3) Методическое пособие – практикум «Основы актёрского мастерства»
<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

4) Сайт «Драматешка» «Театральные шумы»
<http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary>

5) Сайт «Драматешка» «Музыка»
<http://dramateshka.ru/index.php/music>

