

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Театральный институт имени Бориса Щукина»
при Государственном академическом театре
имени Евгения Вахтангова»
(Театральный институт имени Бориса Щукина)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

ДЛЯ **7-9** КЛАССОВ

Москва
2022

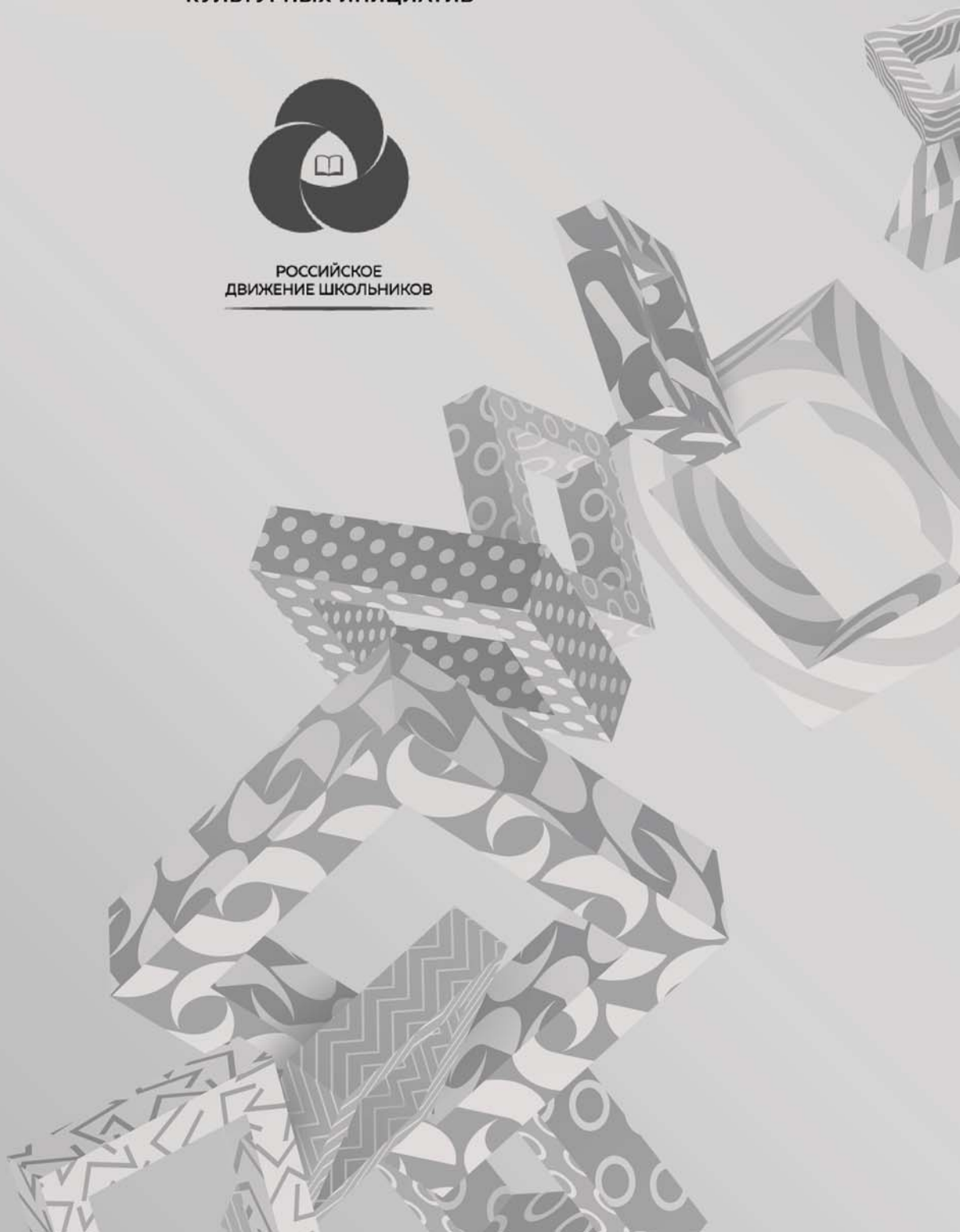
Утверждено на заседании Учёного совета
Театрального института имени Бориса Щукина
№7 от 28 марта 2022 года

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

РОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ

МОСКВА

2022

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.

Театральное искусство предоставляет все возможности для развития разносторонней личности нового времени, умеющей нестандартно мыслить, быть уверенной в себе, отстаивать свою точку зрения, отвечать за свои поступки, способную слушать и слышать мнение другого человека, видеть мир в его разнообразии, различать оттенки эмоций и говорить о своих чувствах. Театр с его широчайшим спектром художественно-выразительных и воспитательных возможностей – это ещё и искусство общения.

Подростков в этом возрасте отличает пик эмоциональной неуравновешенности (происходит легкость возбуждения и невозможность справиться со своим состоянием, отсутствие контроля). Это приводит к ухудшению дисциплины. Настроение подвержено серьезным перепадам (от веселья к депрессии); снижается самооценка; происходит борьба за самостоя-

тельность; переутомление и, как следствие, снижение внимания; нежелание учиться; обиды и упрямство.

Основное направление интересов – это общение со сверстниками и осмысление, каким его видят ровесники. Скрытым желанием подростка является общение со взрослым «на равных». По мнению подростка, через общение «на равных» повышается его роль в коллективе и самооценка. Понимать другого, понимать себя и быть понятым – такова логика человеческого взаимопонимания. В процессе занятий театральной деятельностью происходит объединение участников в сплоченный коллектив, а общение и взаимопонимание обогащают всех.

В процессе обучения необходимо находить компромиссные решения. Если есть ощущение внутреннего протеста у учащегося, надо предоставлять ученику право выбора, не критиковать, иногда можно смягчать требования. Нельзя позволять занижать оценочное суждение, игнорировать или легкомысленно относиться к успехам учеников, обобщать в негативном смысле и переносить настроение на личность подростка в присутствии коллектива. Педагогу необходимо очень тонко работать с учащимися этой возрастной категории, выстраивая общение с ними как со взрослыми людьми, проводить индивидуальные беседы.

Занятия по театральной деятельности целесообразно строить по принципу междисциплинарной связи. Отбор и распределение упражнений выстраивать по принципу «от простого к сложному». Каждое конкретное занятие является звеном общей системы обучения.

Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому мастерству и сценической речи строится на основе методики воспитания и обучения Вахтанговской школы. Главная особенность школы – последовательность освое-

ния 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**

Во внеурочной работе по театральной деятельности с подростками необходимо уде-

лять особое внимание адаптации упражнений под конкретную возрастную категорию школьников, контролю над правильным выполнением упражнений, внимательно следить за темпо-ритмом занятия. Все это связано с пониманием целесообразности каждого отдельно взятого упражнения и перспективы всего учебного процесса. Больше внимания нужно уделять дисциплине, выполнению правил внутреннего распорядка театральной студии, также важно контролировать посещаемость обучающихся.

Важно, чтобы ребята чувствовали доверие со стороны преподавателя. Знания, опыт, собственная дисциплинированность и организованность помогут педагогу заслужить уважение подростков, добиться дисциплины на занятиях и заинтересованности в образовательном процессе. Подросткам нравится выполнять задания, в которых нужно поразмыслить, поспорить с педагогом, придумать интересные и необычные пути решения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- различать произведения по жанру;
- читать наизусть, правильно расставлять логические ударения;
- освоить базовые основы актёрского мастерства, пластики и сценической речи через упражнения и тренинги, навыки сценического воплощения через процесс создания художественного образа;
- освоить основы дыхательной гимнастики;
- освоить навыки сценической речи, сценического движения, пластики;
- освоить музыкально-ритмические навыки;
- использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики;
- использовать упражнения для снятия мышечных зажимов;
- ориентироваться в сценическом пространстве;
- выполнять действия на сцене;
- взаимодействовать на сценической площадке с партнёром;
- произвольно удерживать внимание на заданном объекте;
- работать с воображаемым предметом;
- владеть приемами раскрепощения и органического существования;
- создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в совместной творческой работе;
- приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности;
- оценка собственных возможностей решения учебной задачи и правильность ее выполнения;
- наличие мотивации к творческому труду;
- 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;
- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Регулятивные УУД:

- приобретать навыки самоконтроля и самооценки;
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную преподавателем;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- объективно анализировать свою работу.

Познавательные УУД позволяют:

- освоить сведения об истории театра, особенности театра как вида искусства, виды театров;
- развить интерес к театральному искусству;
- освоить правила поведения в театре, на сцене и в зрительном зале;
- познакомиться с театральными профессиями и особенностями работы театральных цехов;
- освоить правила проведения рефлексии;
- строить логическое рассуждение и делать вывод;
- выражать разнообразные эмоциональные состояния;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста.

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.);
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.

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, тестирования, конкурсов, викторин по пройденному материалу. Проводится решение проблемных ситуаций по темам, показ этюдных зарисовок.

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения программы «Школьный театр» в форме творческого отчета: показа инсценировок, эпизодов или сцен из спектакля, театральных миниатюр.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Название раздела/темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля по разделам
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие.	1	1	-	Беседа. Наблюдение.
2.	Основы театральной культуры.	21	10	11	Творческое задание. Тестирование. Проблемные ситуации. Наблюдение.
3.	Сценическая речь.	28	2	26	Упражнения. Наблюдение. Конкурс чтецов.
4.	Ритмопластика.	18	1	17	Упражнения. Этюдные зарисовки, танцевальные этюды. Наблюдение.
5.	Актерское мастерство.	28	3	25	Упражнения, игры, этюды. Наблюдение.
6.	Знакомство с драматургией (работа над пьесой и спектаклем).	38	4	34	Упражнения. Наблюдение. Показ отдельных эпизодов и сцен из спектакля. Творческое задание. Анализ видеозаписей репетиций. Показ спектакля.
7.	Итоговое занятие.	2	-	2	Творческий отчет
	Итого	136	20	116	

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 основного общего образования.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Теория. Организационные вопросы. График занятий и репетиций. Знакомство с Уставом коллектива. Инструктаж по технике безопасности.

Практика. Игра «Что я знаю о театре» (по типу «Снежный ком»).

2. ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ИСТОРИЯ ТЕАТРА

Теория. Древнегреческий театр. Древнеримский театр. Средневековый европейский театр (миракль, мистерия, моралите). Театр эпохи Возрождения (комедия дель арте). «Глобус» Шекспира. Русский Театр. Известные русские актеры.

Практика. Игра «Лента времени». Просмотр видеозаписей, презентаций, учебных фильмов. Работа проводится в диалоге и интерактивно.

ВИДЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

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

Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

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

Практика. Проектные работы. Творческая мастерская: «Грим сказочных персонажей».

ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля.

Практика. Поход в театр. Обсуждение и анализ спектакля.

3. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

Теория. Педагог должен проявить чуткость и внимание к мнению учащихся, объяснять и обосновывать свою позицию, заинтересовывать и мотивировать на занятия речью. Рекомендуется выявлять лидеров в группе, налаживать с ними отношения и привлекать к «мозговому штурму» – придумыванию новых упражнений на заданную тему с точно сформулированными техническими заданиями. При этом важно обеспечивать психологическую поддержку всем участникам урока.

Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму:

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

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

Практика. На этом этапе можно предлагать парные и тройные этюды, которые окажут позитивное влияние на процесс дальнейшей коммуникации.

ДЫХАНИЕ

- Работать со всеми предыдущими блоками, но подключать больше ритмических составляющих.
- Создание «дыхательно-ритмического оркестра».

Артикуляция

- Необходимо требовать четкого и внятного выполнения всех данных артикуляционных упражнений.
- Можно попробовать упражнение «Оркестр», когда один участник дирижирует всеми.
- Артикуляционные парные этюды под музыку, в которых не нужно ограничивать фантазию учащихся, но при этом максимально контролировать внятность упражнений.

Дикция

- Звукосочетания усложняются и плавно переходят в сложно выговариваемые слова и фразы.
- Активная работа с мячом.
- Индивидуальное дикционное проявление в различных темпо-ритмических рисунках (например, один участник показывает сложное звукосочетание по всей линейке гласных звуков, а остальные дети его хором повторяют).
- Активное использование словесного действия.

- Чистоговорки можно складывать в многоговорки (рассказ из специально подобранных слов) объединённую общей темой.
- Проводить дикционное состязание между мальчиками и девочками.

ОРФОЭПИЯ

Свойства голоса. Речевые тренировки. Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика. Дикция. Интонация. Полетность. Диапазон голоса. Выразительность речи. Работа над интонационной выразительностью.

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

Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. Выбор произведения: басня, стихотворение, отрывок из прозаического художественного произведения. Тема. Сверхзадача. Логико-интонационная структура текста.

Финальным материалом может стать поэтическая композиция на актуальные темы или конкурс чтецов.

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

Нужно добиваться улучшения результата, причем видимого, чтобы сами участники упражнения почувствовали это улучшение путем повторения упражнений на текущем занятии и на следующем.

При постановке задачи стоит указывать желаемые результаты, а после выполнения упражнения делать разбор – что получилось, что не получилось, потом совместно разбирать и придумывать, как можно улучшить результат.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, ПАМЯТИ

Теоретическая часть. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами игры.

Практика. Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. Коллективные коммуникативные игры.

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 средней возрастной группе (13 – 15 лет).

Сейчас нам с вами необходимо без клавиатуры, без телефона, напечатать предложение: Носорог – самый смешной и самый сильный. У кого есть предложения, как будем печатать? (происходит диалог с ребятами). Отлично, хлопками, молодцы, что догадались. Объяснив правила упражнения, педагог, прежде чем задать определенный ритм «печати» (выполнения упражне-

ния), говорит: «Кто сможет выполнить это упражнение, ни разу не нарушив ритм и сделав все правильно, тот завтра сам проведёт это или другое придуманное им упражнение как педагог». Ребята начинают выполнять данное упражнение. Это необходимо для вовлечения школьников в учебный процесс, что будет способствовать их личностному росту в глазах сверстников.

Форма подачи упражнения должна быть созвучна современной жизни школьника, а также важен диалог с обучающимися (как печатать, на чем и т.д.), в котором проявляется непосредственность общения и возможность услышать их мнение.

Упражнения «Хлопки», «Отстающие движения», «Тень», «Оркестр», «Рассказ по картинке» и др.

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ПРОСТРАНСТВА И ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Теоретическая часть. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами и принципами партнерского взаимодействия. Техника безопасности в игровом взаимодействии.

Практическая часть. Игры: «Суэта», «Магнит», «Марионетка», «Снежки». «Перестроения» и др.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Теория. Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». 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.

Театральные термины: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «простые словесные действия».

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

Итоговым мероприятием может быть концерт из номеров (сценок, этюдов); чтецкий спектакль.

Варианты упражнений 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. 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. Премьера. Анализ показа спектакля (рефлексия). Творческая встреча со зрителем.

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>

