

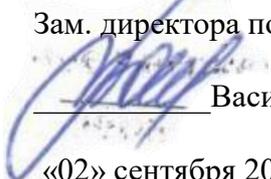
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа №17 города Пятигорска
(МБОУ НОШ № 17)
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Кирова,55
тел. (8793)39-26-19, E-mail: nachalka17.5gor@mail.ru

«Рассмотрено»:

Педагогический совет
Протокол №1 от 28.08.2024г

«Согласовано»:

Зам. директора по ВР

Васильева Е.А.

«02» сентября 2024г.

«Утверждаю»:

Директор МБОУ НОШ №17

Останкович Е.В.

«02» сентября 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Театральное объединение «Фантазёры»

Программа дополнительного образования детей «Космос театра», автор кандидат педагогических наук Т.Г. Пеня, научный руководитель программы «Космос театра» — член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук Б. П. Юсов (Москва, «Просвещение», 1995г.)

на 2024 -2025 учебный год

г. Пятигорск, 2024

Рабочая программа составлена на основе программы *«Космос театра»*, автор кандидат педагогических наук Т.Г. Пеня, научный руководитель программы «Космос театра» — член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук Б. П. Юсов (Москва, «Просвещение», 1995г.). Отличительной особенностью программы является деятельный подход к воспитанию, образованию, развитию ребенка средствами театра, т.е. ребенок становится вовлеченным в продуктивную творческую деятельность. Следующей особенностью программы является акцент на общее развитие личности. Программа предполагает изучение истории мирового театра, основ этнографии, нравов и обычаев народов, истории костюмов, причесок, интерьера и т.д.

Пояснительная записка

Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой современного воспитания и образования, однако надо признать, что школе в большей мере удастся формальное насыщение школьников знаниями, нежели развитие у них творческого потенциала, способности выйти за рамки сложившихся представлений. Стереотипность мышления, успешно формируемая в начальной школе, в старшем школьном возрасте проявляет себя в гипертрофированном виде общего равнодушия, неумения высказать свою точку зрения, эмоциональной обыденности. Соединенная с общей скованностью (зажатостью, несвободой) ребенка, она выражается в отсутствии навыка общения, в том числе и через продукт собственной художественной деятельности, что приводит к затуханию природных склонностей и задатков (любое произведение ребенка становится «вещью в себе», не находя выхода в социальную сферу). Узость художественного кругозора, рожденная той же привычкой к стереотипу, приводит к искажению вкусовых предпочтений школьников, к неадекватной оценке своих собственных возможностей, к отсутствию потребности в познании, безоговорочному, слепому следованию общеизвестным «истинам».

Специфика театрального искусства как искусства человека ведения, где объектом исследования и изображения, а также исполнителем является сам человек, выходящий на прямое, непосредственное общение с другим человеком (партнером, зрителем), создает особые предпосылки для формирования с помощью этого искусства социально активной, творческой личности, способной изменить мир. Формирование такой личности является результатом творческого процесса, связанного с непрерывным «выпрямлением» человека, вырастанием индивида в Человека, носителя всей сущности человечества. В этом высказывании как бы закодирован «ключ» к предлагаемой программе, где через познание другого (личности, индивида) происходит собственное «выпрямление» и где человечество рассматривается

как часть единого Космоса, Пространства в непосредственной взаимосвязи с природой.

Отличительной особенностью программы является деятельный подход к воспитанию, образованию, развитию ребенка средствами театра, т. е. ребенок на всех уровнях — от первого к четвертому классу — становится вовлеченным в продуктивную творческую деятельность, где он выступает, с одной стороны, в качестве исполнителя (толкователя отдельной роли), а с другой — художника, композитора, режиссера, автора спектакля в целом. Необходимость ощутить на себе социальную роль художника - творца настоятельно требует от него осмысления действительности, выявления своего собственного отношения, позиции, а значит, внутренней свободы — открытости миру в противовес замкнутости и зажиму, характерным для детей.

Организация творческого процесса целиком и полностью лежит на плечах педагога-режиссера, который на всех его этапах является соавтором, сотворцом ребенка (**подчеркиваем: его соавтором, сотворцом**). Предложенная позиция объясняется отсутствием у школьников достаточного жизненного опыта, несовершенством психофизического аппарата, доминирующей потребностью «быть на сцене» над желанием выразить, донести идею (замысел, смысл). Однако только формирование у ребенка отношения к своему собственному созданию как к произведению искусства, способному изменить мир, рождает подлинный результат, а именно продукт, «который на кого-то должен оказывать воздействие, который кому-то нужен, с которым связано сознание его возможной социальной ценности». В этом заключается **вторая особенность** предлагаемой программы, отличие которой от других имеющихся программ по театральному искусству состоит в особом акценте на **формирование мировоззренческой позиции школьника** через включение его во все этапы создания спектакля. Это, с одной стороны, требует от ребенка умения не только ориентироваться в мире искусства, но и знать историю своего народа, его обычаи и нравы, ощущать «болевы́е точки» современности, а с другой — ликвидирует одну из причин пониженной значимости для школьников собственно сценической деятельности: практическую непричастность их к режиссерскому творчеству — процессу постановки спектакля.

Следующей **особенностью** программы является **акцент на общее развитие личности**, включая ее физическое совершенствование. С этой целью в курс программы включены занятия по сценическому движению, пантомиме; программа предполагает изучение истории мирового театра, основ этнографии, нравов и обычаев народов, истории костюмов, причесок, интерьера и т. д., ибо «все на свете есть человек, ибо в каждом предмете, в каждой мысли живет их умерший (или живущий. — Т.П.) создатель» (Г.Гачев). Постигая истоки бытия, моделируя собственное представление о жизни народов, ребенок определяет собственное место в мировом Космосе, становясь, с одной стороны, его неотъемлемой частицей, а с другой — ощущая в себе весь бесконечный «смысл, цель, гармонию мироздания».

В программе впервые затрагивается **проблема творческого общения** в процессе создания спектакля и даются конкретные предложения по формированию этого навыка.

Основной, **доминирующей особенностью** программы является **активное включение в процесс развития личности других, смежных театру искусств**. Достаточно сказать, что в программу включено 32 названия произведений музыки и изобразительного искусства. Это непосредственно связано с синтетическим характером театральной деятельности, где существует не только зримая («наглядная») взаимосвязь искусств, включающая в себя «видимые» и «слышимые» искусства (сценография, музыка, искусство мизансцены, грим, костюм), но и взаимосвязь, имеющая скрытую форму и проявляющаяся во внутренних процессах создания образа отдельного героя или спектакля в целом, когда творческие силы, действующие на каждой фазе моделирования образа, выполняют функции, близкие специальным способностям и методам творчества других искусств. Вместе с тем выход на интегрирование связан с возможностью театра как модели мира, проецирующей внутри себя не только множественность структур человеческих отношений, «стечение бытия», но и потенциальное движение к восстановлению нарушившихся связей: «бытия и человека, общества и личности, разрозненного и случайного, личного и разного — в целостность» (Г.Гачев). В результате ребенок должен почувствовать себя частицей мироздания, стать сопричастным силам природы и Космоса в историческом времени и пространстве, освоив при этом присущие человечеству материальные и духовные ценности. Таким образом, процесс создания спектакля (или образа отдельного героя) рассматривается как условие полихудожественного развития личности, учитывающего интегративные процессы, протекающие в результате взаимодействия различных видов искусства как на «внешнем уровне», так и внутри одного из искусств. Включение ребенка в систему «человек — образ — спектакль» предполагает погружение его в разноликое пространство человеческой культуры, в котором детское творчество выступает как неотъемлемая часть этой культуры и как условие ее постижения. Такая постановка проблемы является новой и позволяет нам наметить гипотетическую модель развития личности средствами театрального искусства не только через творческую деятельность по созданию законченного произведения (спектакля), но и с помощью использования элементов данного искусства в учебном процессе, предполагающем в первую очередь выявление и развитие универсальных способностей школьников на основе генетической взаимосвязи зрения, голоса, слуха, осязания, обоняния, движения и т. д.

I — IV кл. — это период накопления (погружение), который предполагает погружение в пространство цвета, звука, движения через подражание как «захвата чужого бытия в себя» (Г.Ганге) — овладение формой, где театр становится «школой согласования тела с душой и души с телом как независимых миров» (Г.Гачев), школой обучения чувств ребенка. Здесь происходит освоение общечеловеческих стереотипов поведения,

формируется способность к сопереживанию и подражанию, а в конечном счете представление о нерасторжимой связи природы и человека.

Одной из отличительных особенностей данной программы является игровая форма проведения занятий, что способствует раскрепощению личности ребенка и служит более безболезненному переходу от игровой ведущей деятельности школьника к деятельности учебной (вождение кукол, отработка дикции, упражнение в согласованности коллективных действий).

Данная программа рассчитана на детей 1-4 классов общеобразовательной школы и реализуется в системе дополнительного образования детей. Набор детей в театральные кружки осуществляется на добровольной основе. Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу. Программа рассчитана на 68 часов в год.

Цель программы.

Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков *самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания*, обеспечивающих готовность к освоению новых знаний, организация досуга, формирование думающего, чувствующего, любящего человека с активной жизненной позицией, готового к креативной деятельности в любой области.

Задачи:

1. Формирование у детей интереса к театральному искусству.
2. Развитие эстетических способностей, сферы чувств, эмпатии, соучастия, сопереживания средствами театра.
3. Гармонизация отношений ребенка с окружающим миром через игру с куклой.
4. Активизация мыслительной деятельности, творческой фантазии и познавательного интереса через игровые ситуации и решение нестандартных задач.
5. Оказание помощи в овладении навыками вождения куклы, общения и коллективного творчества.

Универсальные учебные действия	Результат формирования УУД
Личностные действия: смыслообразование, самоопределение	Сформированность внутренней позиции школьника, адекватная мотивация внеучебной игровой деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной самооценке.
Регулятивные действия	Овладение всеми типами учебных действий (умение «оживлять» предмет...), включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Познавательные	Формирование умений пользоваться знаково-

действия	символическими средствами, действием моделирования, оперирование понятиями, театральными терминами, широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач по вождению и «оживлению» куклы.
Коммуникативные действия	Способность учитывать позицию кукловода – собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.

Программа построена по принципу блоков, которые организованы по горизонтали. Блоки отражают содержательный аспект программы, выявляя при этом основные направления развития ребенка средствами театрального искусства. К последним относятся:

- освоение индивидуального пространства через элементы внутренней и внешней техники актера;
- творческая деятельность в процессе создания образа отдельного героя или спектакля в целом;
- освоение творческой этики;
- общеэстетическое развитие.

Первое направление предполагает постоянный тренинг навыков и умений, связанных с воображением и фантазией, эмоциональной памятью и другими психическими процессами, лежащими в основе любой творческой деятельности. Интеграция искусств осуществляется здесь прежде всего через включение элементов изобразительного искусства, литературы, музыки, танца в единый процесс многостороннего развития личности ребенка. Вместе с тем данное направление предполагает совершенствование речевого аппарата, включая навык четкого произношения звуков, постановку дыхания, развитие динамического диапазона голоса, развитие и совершенствование навыка работы над художественным текстом (основным доминирующим искусством является литература); совершенствование двигательного аппарата ребенка через развитие всей мышечной системы и навыков координации в пространстве (интегративные виды искусства: музыка, танец, среда).

Тренинг по внутренней и внешней технике проводится с детьми на протяжении всего времени обучения, однако его цели и задачи целиком подчиняются целям и задачам каждой из указанных стадий становления личности школьника, обозначенных нами в качестве модели движения ребенка к собственному «Я». В результате решение частных задач (в том числе и чисто профессиональных) постепенно уступает место комплексной тренировке элементов актерского и режиссерского мастерства, чередующей в различных комбинациях всю сумму полученных навыков и умений.

Вторая линия развития связана с участием ребенка в творческой деятельности по созданию образа отдельного героя или спектакля в целом. Работа над образом начинается с формирования первоначального представления о перевоплощении через пластические и ритмические характеристики образов природы и предметного мира (интеграция осуществляется через включение элементов изобразительного искусства, музыки, танца; освоение среды), постепенно переводя школьника на путь самостоятельной работы над ролью, включая выстраивание логики поведения героя, поиск его внутренней и внешней характеристики, определение сверхзадачи и т. д.

Освоение позиции исполнителя происходит через идентификацию ребенка с образом театральной куклы (I — III кл.). Развитие личности средствами театрального искусства является, на наш взгляд, вполне закономерной в связи с возрастными особенностями и возможностями школьников. К этим особенностям можно отнести и отсутствие внутренней критики на начальной ступени обучения, и неумение абстрагироваться от внешних раздражителей, и возрастающую с каждым годом общую скованность и зажатость ребенка, граничащие с повышенной ранимостью и готовностью к стрессам. Вот почему так важно сформировать у него хотя бы иллюзорное представление о своей защищенности, помогая тем самым избежать разочарования или возникающий негатив. Желательно, чтобы уже младший подросток работал одновременно над двумя различными ролями, одна из которых способствовала бы углублению и развитию индивидуальных качеств и способностей, а другая (данная на «сопротивление материала») была бы полезна для преодоления недостатков и раскрытия потенциальных возможностей личности.

В целом работа над ролью представляет собой скрытый процесс интеграции искусств, осуществляемый через включение на разных этапах рождения образа способностей к различным видам искусства. Так, освоение речи героя (литература), поиск его внешнего облика (изобразительное искусство) и манеры двигаться (освоение индивидуального пространства), вскрытие подтекста и создание внутренних монологов (литература), общение с партнерами в сценическом пространстве (среда) и умение держать заданный темпоритм (музыка), исполнение куплетов, танцевальных и акробатических номеров— все это не только требует многостороннего развития личности, но и представляет собой единый (интегрированный) процесс создания актеро-роли.

Работа над образом спектакля начинается у школьников с формирования общих представлений о театре как ярком, зрелищном искусстве, где насмотренность становится основным условием дальнейшего развития личности в этом направлении.

Таким образом, в процессе творческой деятельности ребенок овладевает навыками актерского мастерства, получает представление об образе спектакля и его компонентах; работая над различными спектаклями, в которых отражаются различные эпохи человеческого бытия, он постепенно

осваивает элементы общечеловеческой культуры, которые предстают перед ним в качестве живой ткани вечно изменяющегося мироздания.

Освоение творческой этики направлено на формирование у школьников навыка коллективной работы и творческой дисциплины. Ребенок, включенный в театральную деятельность, постепенно приобретает навыки межличностных отношений, у него происходит осознание зависимости всех от одного и одного от всех (навык «группового поведения»); формируются умение правильно оценивать критические замечания, установка на преодоление в себе апатии в случае неудачи; формируется отношение к спектаклю как к произведению искусства, способному изменить мир (умение понимать, что необходимо зрителю сегодня, сейчас, и стремление ответить на волнующие его вопросы). Все эти качества самым тесным образом связаны с воспитанием у ребенка чувства гражданской ответственности за все, что происходит в мире, и в частности за судьбу своего народа, частицей которого он является сам.

Общэстетическое развитие предполагает знакомство с основами этнографии, историей мирового искусства и историей театра всех времен и народов, в процессе чего происходит познание национальной специфики мира, постижение нравственных законов бытия, раскрывается значение театра в духовном обогащении человека. Через беседы о литературе, живописи, музыке, обсуждение просмотренных кинофильмов и спектаклей у школьников формируется представление об искусстве как высшей форме общения, возникает потребность в овладении его языком, воспитывается навык творческой требовательности к собственной деятельности.

Предлагаемая модель художественно-творческого развития личности средствами театрального искусства имеет универсальный характер, и ее элементы могут быть использованы в самых различных формах учебно-воспитательного процесса как в школе, так и во внешкольных учреждениях. Ориентированная прежде всего на творчество педагога, она дает широкую возможность сконцентрировать свое внимание на поиске собственного стиля преподавания, включая сюда не только методику, но и структурно-организационные формы занятий, выбор художественного материала, творческих заданий, определение необходимости и принципов включения смежных искусств. В результате данная модель может стать основой для создания других (n-вариантных) моделей, приспособленных к конкретным условиям конкретной школы, кружка, студии.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПЕРВОГО, ВТОРОГО, ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕРТОГО КЛАССОВ

Осознание себя в мире цвета, звука, движения, речи через овладение формой.

Освоение мира реальной и фантастической природы.

Освоение общечеловеческих стереотипов поведения через формирование представления об особенностях поведения героев мифов и народных преданий.

Представление о взаимосвязи всего живого на земле.

Формирование умения включаться в творческий процесс, развитие произвольного внимания, внимания к особенностям исполнения.

Погружение в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и выразительности тела, понимания его возможностей (теория «зрительного движения» А.Дункан), формирование чувства пространства; навык четкого произношения звуков, постановка дыхания, исправление недостатков речи, развитие динамического диапазона голоса, речедвигательной координации, навык логического анализа текста, логического и последовательного действия.

Развитие способности к сопереживанию и подражанию. Формирование первоначального навыка перевоплощения через освоение образов растительного, животного и предметного миров.

Первоначальный навык общения через физическое и словесное действия.

Специфика действия в образе-маске, организация движения, жеста и слова, штампы чувств.

Представление о конфликте.

Воспитание интереса и чувства удовольствия от выполнения творческой задачи.

Освоение позиции исполнителя через идентификацию с образом театральной куклы.

Формирование первоначального навыка оценки своего и чужого исполнений.

Формирование представления об истоках театрального искусства и драматургии как особом виде литературного творчества; первоначальный навык действенного анализа пьесы; формирование «чувства боли» за коллективный труд.

1 класс

Развитие психофизического аппарата

ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕХНИКИ АКТЕРА

1. Формирование навыка творческой мобилизации:

— упражнения на развитие зрительного внимания: «Повтори позу», «Зеркало», «Опаздывающее зеркало», «Равномерно занять класс», «Кто во что одет», «Круг» и т. д.;

- упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Воробей-ворона», «Летает - не летает», «Хлопки», «Шумовой квадрат», «Хор», «Узнай товарища», «Увидеть пальцами», «Слепой скульптор», «Цветочный магазин», «Душ», «Кондитерская» и т. д.

Привлекаемые искусства: изобразительное.

2. Развитие фантазии на основе реальных образов природы

2.1. Созерцание, наблюдение, узнавание:

- рассматривание формы камней, раковин, паутины, листвы;

- наблюдение за движением облаков, движением воды в ручейке, реке, движением морских волн, движением травы в поле, песка в пустыне; разгорание и исчезновение огня;

- наблюдение за состоянием природы перед и во время грозы: появление радуги; движение падающего снега; природа в разное время суток и разное время года; движение солнечных лучей в пространстве;

- разгадывание загадок о природе типа:

Ехал Бог, рассыпал горох,
Стало светать — нечего собрать.

(Звезды.)

Летит птица по синему небу,
Крылья распластала, солнышко застлала.

(Туча.)

Сперва блеск. За блеском треск.

За треском — плеск.

(Молния, гром, дождь.)

Скатерть бела Весь свет одела.

(Снег.)

- наблюдение за повадками диких и домашних животных. Их эмоции (когда улыбаются, недовольны, плачут и т. д.). Посещение зоопарка. Коллекционирование фотографий с изображением животных в различных эмоциональных состояниях.

Привлекаемые искусства: литература, фотография.

2.2. Звучание:

- выполнение упражнений на звукоподражание (шелест листьев, травы, шум морских волн, вой ветра, снеговой обвал, шум дождя, капель, шум раковин, перестукивание камней, горный обвал, шум песка в пустыне, журчание ручья, шум горной реки, потрескивание огня, звон сосулек, гром и т. д.);

- голоса птиц, кошек, собак, лошадей, коров и т. д. Голос медведя, волка, тигра. Разговор обезьян. Голоса рыб. Жужжание мух, комара, пчел, кваканье лягушек и т. д. Этюд «Птичий переполох»; озвучивание русской народной сказки «Зимовье зверей».

2.3. Изображение-видение:

- слушание сказок, стихов, музыки, посвященных природе. Музыкальный материал: К. Сен-Санс. «Карнавал животных», К. Дебюсси. «Сады под дождем», «Снег танцует», «Облака», Л. Вьерн. «Лунный свет», М. Равель. «Игра воды», Х. Глюк. «Мелодия» (из оперы «Орфей и Эвридика»), П. Чайковский. «Времена года» и т. д.;

- солнце, небо, вода в произведениях изобразительного искусства. Иллюстративный материал: А. Куинджи. «Лунная ночь на Дне-пре» (1898 — 1908), «Березовая роща», «Закат зимой. Берег моря», «Пятна лунного света в лесу. Зима», «Солнечные пятна на ивее», И. Грабарь. «Февральская лазурь», В. Борисов-Мусатов. «Куст орешника», Н. Рерих. «Небесный бой», Н. Крымов.

«Ветреный день». Н.Дубовской. «Притихло». А.Богаевский. «Берег моря», И.Левитан. «Озеро. Русь», И.Айвазовский. «Черное море»;

- создание рисунков с помощью различных техник изображения: скобление по пастели, перо, палочки, вырезание черной бумаги, картофельные матрицы, композиции из цветной бумаги, гуашь, акварель и т. д. Примерные темы: «Лес березовый», «Лес хвойный», «Смешанный лес», «Цветущий сад», «Вербы», «Тростники», «Мир цветов», «Овощи и фрукты», «Зимние узоры», «Паутинки», «Хороводы капели», «Раковины», «Капризы погоды» и т. д.;

- изображение животных, птиц, насекомых и рыб. Взаимосвязь «одежды» животных и среды их обитания. Рисунки: «Подводный мир», «Джунгли», «Бабочки» и т. д. Бумажные фигуры, коллажи, глина;

- создание композиций из растительных форм (листьев, цветов, раковин, шишек). Поиски аналогий в произведениях изобразительного искусства и архитектуры (например: собор Василия Блаженного в Москве, плафон Малого дворца спорта в Риме (Пьер Луиджи Нерви), ионическая капитель (древнегреческое искусство) и т. д.).

Привлекаемые искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура.

2.4.Придумки:

- сочинение стихов и песенок о природе;
- сочинения-фантазии о жителях лесов, пустынь, гор, приморья;
- сочинение зимней, весенней сказки. Сказки осени и лета.

Привлекаемые искусства: литература.

2.5.Пространство:

- рассматривание картин, передающих пространство природы, например движение световых лучей (О.Редон. «Закат», А.Альтдофер. «Свет, прорвавшийся сквозь ночные сумерки», П.Синьяк. «Порт с парусником», А.Куинджи. «Ночь на Днепре», И.Левитан. «Березовая роща» и т. д.);

— сочинение и исполнение этюдов на темы: «Я в море», «Я в дремучем лесу», «Я в горах», «Я в пустыне». Упражнение «Эхо»;

- музыкально-игровые импровизации на освоение пространства. Музыкальный материал: К.Дебюсси. «Снег танцует», «Облака», Л.Вьерн. «Лунный свет», М.Равель. «Игра воды» и т. д.;

— этюды «Рождение птенца», «Погоня», «В кротиной норе», «Перелеты», «Клетка», «Улитка в домике».

Привлекаемые искусства: изобразительное искусство, музыка.

2.6.Действие, подражание:

- разучивание и исполнение приговорок и закличек, обращенных к ветру, тучам, радуге, солнцу и дождю. Овладение формой заклинания (обращение, угроза, просьба и т. д.);

- формирование первоначального представления о перевоплощении через пластические характеристики растительного мира и мира природных стихий:

а) растения дышат, чувствуют, живут (этюды-превращения: «Я — дерево, цветок, травинка, листик на ветру, шишка, раковина» и т. д.);

б) передача состояний природы в движении (этюды-превращения: «Я — ветер, облако, морская волна, водопад, гром, вьюга, солнечный свет» и т. д. с выполнением основной линии действия. Например: море — шепчет, волнуется, стонет, убаюкивает, негодует, солнце — ласкает, жжется, ослепляет, просыпается и т. д.);

в) упражнения «Я — арбуз, яблоко, лимон, винограда, морковь, маслина, лук, семечко» и т. д.;

г) упражнения «Зимние узоры», «Листопад», «Вьюга», «Птичья стая» и т. д.;

д) превращения рук (руки — трава, цветы, бабочки, гусеницы, лягушки и т. д.);

- навык перевоплощения через пластические и ритмические характеристики животных, птиц и рыб. Узнаваемость образа (оценка по принципу похоже — не похоже):

а) выполнение творческих заданий типа: показать, как спит тот или иной зверь, как он просит есть, реагирует на опасность;

б) этюды: «Куриный двор», «Дельфины», «Обезьянник», «Площадка для молодняка», «Стадо коров», «Стадо баранов», «Муравейник», «Осиное гнездо», «Динозавры», «Попугайчики» и т. д.;

в) игры-перевертыши (собака — кошка, лиса — заяц, волк — медведь, ворона — воробей и т. д.);

г) перенос в показ характеристик, раскрывающих отдельные черты животных в их облике или повадках: зайка-побегаюшка, волчище — серое хвостиче, муха-шумиха, комар-пискун, волк — из под кустов хап, медведь — лесной гнет, лиса — на поле краса, мышь — из-за утла хлыстень и т. д.;

д) игра в зверей, птиц, рыб с использованием шарика, кукольных головок, перчаточных и веревочных кукол, мягких игрушек (их «оживление»);

е) показ животных с помощью рук. Игра в теневой театр.

Привлекаемые искусства: литература, изобразительное искусство.

ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ТЕХНИКИ АКТЕРА

1. Освоение окружающего пространства через формирование элементарных двигательных -музыкальных навыков и умений:

- ходьба, бег, прыжки, ходьба на четвереньках и на корточках, ходьба медленная, быстрая, очень быстрая, очень медленная; повороты, построения, остановки, проходки по схемам. Музыкальное сопровождение: импровизация в размере 4/4;

упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «Волна», «Подводные растения», «Деревья», «Плавники» и т. д. Музыкальное сопровождение, вальс, импровизация в размере 3/4;

- упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с заданным музыкой темпо-ритмом, передавать в движении соответствующее музыке

настроение, реагировать с помощью движения на ее динамические изменения, ориентироваться в пространстве, слышать начало и окончание музыкального произведения, выполнять движения, подсказанные его характером («Зеркало», «Ускоряй-замедляй», «Движение под музыку различного характера», «Веселый ручеек», «Деревья», «Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, лиса, заяц, медведь» и т. д. Музыкальный материал: М.Глинка. «Полька», О.Дымов. «Дождик», И. Дунаевский. «Полька», С.Прокофьев. «Марш», «Вдоль по улице метелица метет» (русская народная песня), П.Изотов. «Веселый ручеек»;

- упражнения: «Музыка — движение — линия», «Музыка — движение — цвет», «Рисование музыки двумя руками».

Привлекаемые искусства: музыка, танец, изобразительное искусство.

2. Сценическая речь

2.1. Развитие речевого аппарата:

- работа над четкой артикуляцией. Гимнастика для губ, языка, челюсти (выполнение упражнений типа: «Точилка», «Ходики», «Кружочки», «Волейбольная сетка», «Покусывание», «Лопатка — жало», «Лошадки» и т. д.);

- упражнение «и, э, а, о, у, ы»; звучание простых и йотированных гласных: «э-у, а-я, о-е, у-ю, ы-й»; двойные согласные: «пэ-ббэ, па-бба, пуббу, пы-ббы»; твердые и мягкие: «пэ-пе, па-пя, по-пе, пу-пю, пы-пи»; согласные в различных сочетаниях: «фи-вви, фэ-ввэ, фа-вва, фо-вво, фу-вву, фи-вви»;

упражнения на п-д, т-д, в-ф, с-з, ж-щ; щ, ц, ч, м, н, л, р и т. д.;

- изображение голосовых жестов в буквах о, у, и, э (по В.Фаворскому);

- ассоциации по звучанию букв (ветер, вой волка, юла, жужжание пчелы, мухи и т. д.);

— образы букв (что на что похоже); "

- сказ о том, как была придумана азбука (по сказке Р.Кипплинга);

- знакомство с русским детским фольклором через работу над скороговорками типа:

Добры бобры идут в боры.

Перепелка перепелят прятала от ребят.

Мышонку шепчет мать:

Ты все шуршишь, не спишь!

Мышонок отвечает мыши:

Шуршать я буду тише.

Четыре черненьких чумазеньких чертенка

Чертили черными чернилами чертеж

Черезвычайно чисто.

Привлекаемые искусства: литература.

2.2. Исправление недостатков речи с помощью логопеда.

ЭТИКА ТВОРЧЕСТВА

1. Формирование потребности в творчестве (самому придумать, сделать, показать — быть понятым)

2. Воспитание умения слушать и слышать собеседника

ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1. Воспитание интереса к театральному искусству:
 - посещение различных театров, эстрадных представлений, народных праздников.Привлекаемые искусства: изобразительное искусство, музыка, литература, танец.
2. Воспитание потребности общения с природой:
 - уроки «любования».

2 класс

Развитие психофизического аппарата ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕХНИКИ АКТЕРА

1. Формирование навыка творческой мобилизации:

- упражнения на развитие зрительного внимания: «Фотоаппарат», «Фотографы», «Слепые фотографии», «Видеоскоп», «На одну букву», рассказ по картине, описание зданий, описание знакомых сказочных персонажей; упражнение на постепенное расширение зрительного представления («кошка — черная, большая, пуши-стая...»).

Привлекаемые искусства: изобразительное искусство, архитектура-тура.

2. Развитие воображения на основе фантастических образов природы

2.1. Созерцание, наблюдение, узнавание:

- собрание причудливых корневищ и веток деревьев, поиск ассоциаций;
- фантазии на тему движущихся облаков, болотных звуков, ночных светлячков, фосфоресцирующих гнилушек, движения пшеницы, водных воронок, тумана, скрипа деревьев.

Привлекаемые искусства: изобразительное искусство, литература.

2.2. Звучание:

- озвучивание картин М.Чюрлениса;
- воссоздание особенностей речи (звуков, приговорок, стений) героев русского фольклора: Бабы Яги, Домового, Кикиморы, Полудницы, Лешего и т. д.

Привлекаемые искусства: изобразительное искусство, литература.

2.3. Изображение-видение:

- образы фантастической природы, спрятанные в «Цветовушке» и «Живой капле»;
- игры в ассоциации по изображениям цветов, крон деревьев, трав, древесной коры;
- сказочные человечки из корневищ и веток;
- рассматривание фотоальбома «Мгновения» (М., 1973) (образы природы, рожденные фантазией Касьяна Голейзовского на сцене Большого театра);
- фантазии по картинам С.Боттичелли «Весна», «Времена года»;

— фантазии по картинам М.Чюрлениса «Лесная музыка», «Шелест леса», «Ивы», «День» и «Вечер» из цикла «Сутки», цикл «Зима», «Весна», «Соната весны», «Соната моря», «Соната звезд», «Фуга» из диптриха «Прелюдия и фуга», «Молнии»;

— разглядывание стилизованных изображений животных, птиц и рыб с острова Пасхи (Тур Хейердал. «Искусство острова Пасхи». — М., 1982). Рассматривание каменных голов, торсов и фигурок. Изображение бугристого чудища, каменного чудища, птичеловека;

— разглядывание скульптур, масок, наскальной живописи народов Южной Африки;

— рассматривание скульптур, рельефов и барельефов с изображением мифологических героев (например, Ника Самофракийская, Венера Милосская, богини с восточного фронтона Парфенона, Геракл и Критский бык и т. д.);

— мифологические образы в творчестве Н.Рериха, М.Врубеля, В.Васнецова, И.Билибина;

— портретная характеристика мифологических образов (Домовой, Баба Яга, Кикимора, Полудница, Леший, Русалка и т. д.) на основе восприятия русских народных сказок (сб. сказок: «Русская народная сказка» (т. 1. 2), «Диво дивное», «Русские волшебные сказки» и т. д.);

— создание портретов мифологических образов на основе восприятия музыки. Музыкальный материал: П.Чайковский. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», Н.Римский-Корсаков. «Снегурочка», «Садко», И.Стравинский. «Жар-птица», А.Лядов. «Кикимора», «Баба Яга», «Волшебное озеро», Г.Свиридов. «Колдун»;

— поиски внешней характеристики мифологических образов через создание эскизов костюмов, изготовление перчаточных кукол. Костюмы Весны, Лета, Осени, Зимы. Костюмы Ветра, Воды, Огня;

— разглядывание декораций И. Блумбергса к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» (Илмарс Блумбергс. Сценография. — Рига, 1983);

— лепка и шитье кукол (кукла как скульптура, существо, явление);

— упражнение «Несуществующее животное»;

— театр теней.

Привлекаемые искусства: изобразительное искусство, литература, музыка.

2.4. Придумки:

— сочинение страшилок;

— прозвища и дразнилки как познание сущности вещей и явлений;

— сочинение-фантазия по своей руке;

— сочинение небылиц-перевертышей;

— сочинение сюжетов на основе литературных и народных сказок, иллюстраций, произведений программной музыки, например: М.Равель. «Отражения» («Ночные видения»);

— сочинение рассказов от имени Дождя, Солнца, Ветра, Огня;

— поиски главной черты характера мифологических образов (злой, добрый, хитрый, коварный и т. д.); определение основной линии поведения (Полудница — стережет хлеб, натруждает шею. Леший — путает хохотом, бьет в ладоши, Домовой — предупреждает несчастье и т. д.).

Привлекаемые искусства: литература, музыка, изобразительное искусство.

2.5. Пространство:

— освоение пространства фантастического мира природы через исполнение этюдов типа: «Полеты Бабы Яги», «Домовой в кадучке», «Русалочий омут» и т. д.

2.6. Действие-подражание:

— создание с помощью рук образов фантастических зверей, птиц, сказочных существ;

— превращение в фантастические образы: чудовища, у которых голова находится в плече, пятке, спине и т. д.; упражнение «Обыкновенные чудеса»;

— игры по наскальным изображениям народов Южной Африки («Стадо динозавров», «Буйволы», «Охота на антилопу», «Охота на страусов»);

— музыкально-игровые импровизации на освоение пространства. Музыкальный материал: Р.Вагнер. «Полет Валькирий» из оперы «Валькирия», М.Равель. «Ночные видения» («Ундина»), А.Баццини. «Пляска эльфов» и т. д.;

— формирование представления о перевоплощении через показ мифологических героев в действии на основе их литературного, музыкального, живописного (графического) портретов;

— показ мифологических образов с помощью перчаточных кукол. Освоение их динамических возможностей — фиксирование внимания на движениях куклы: идет, садится, бежит, прыгает, сжимается от страха и т. д.;

—пластические характеристики прозвищ (вертихвостка, скряга, сорока, плакса и т. д.).

Привлекаемые искусства: изобразительное искусство, литература, музыка.

3. Формирование первоначального представления о замысле:

— выявление исполнений, близких и противоположных по замыслу;

— выявление самого неожиданного исполнения, самого неожиданного образа сказочной куклы.

Привлекаемые искусства: изобразительное искусство, литература, музыка, танец.

ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ТЕХНИКИ АКТЕРА

1. Освоение окружающего пространства через формирование элементарных двигательных-музыкальных навыков и умений:

— ходьба обычная, на носках, с высоким подъемом колен, подскоки, бег, ходьба и остановки. Музыкальное сопровождение: марш, размер 4/4. Ходьба — 8 тактов, ходьба на носках — 4 такта, с высоким подъемом бедра — 4 такта, подскоки — 8 тактов (темы меняются плавно);

— выпады, наклоны туловища вперед - вниз, приседания, маховые движения ногами. Музыкальное сопровождение: импровизация в размере 4/4 (музыка медленная);

— упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «Волна», «Плавники», «Крест», «Змея», «Веер», «Крылья», «Рожь». Музыкальное сопровождение: вальс, импровизация в размере 3/4, 4/4;

— упражнения «Путь вслепую», «Лабиринт»;

— упражнения на развитие умения самостоятельно подбирать образные движения, менять их с изменением характера музыки (навык импровизации), стараясь выполнить поставленную актер-скую задачу: «Мотылек», «Лебедь», «Снежинки», «Солнечные зай-чики», «Подводное царство», «Паруса», «Огонь». Музыкальный мате-риал: С.Майкапар. «Мотылек», Э.Вилла-Лобас «Черный лебедь», Н.Римский-Корсаков. Вступление ко второму действию оперы «Сказка о царе Салтане», К.Дебюсси. «Снег танцует», «Паруса», М.Зив. «Солнечные блики», А.Скрябин. «К пламени» соч.72 и т. д.

Привлекаемые искусства: музыка, танец.

2. Сценическая речь

2.1. Развитие речевого аппарата:

— работа над четкой артикуляцией. Гимнастика для губ, языка, челюсти, навык четкого произношения звуков (см. упражнения для 1 класса). Скороговорки;

— постановка дыхания, массаж мышц, участвующих в процессе дыхания. Выработка носового дыхания (упражнения: «Нос на жи-воте, спине, боку», «м» или «н», «Пчелиная семья», «Свеча», «На кухне», «Погасить свечу» (короткий вдох-выдох). Произношение текста на выдохе. Упражнение «Насос»);

— массаж лба, верхней и средней части лица, массаж губ, шеи, живота, межреберных мышц, спины;

— освоение пространства через звук (навык «посыла»): игры с мячом, бросание слогов вперед - вдаль с помощью руки; произноше-ние скороговорок шепотом с посылом на дальнейшее расстояние. Упражнение «Эхо».

Привлекаемые искусства: литература.

2.2. Исправление недостатков речи с помощью логопеда.

ЭТИКА ТВОРЧЕСТВА

1. Воспитание культуры восприятия замечаний педагога, одноклассников и культуры суждений о работе других:

— обсуждение этюдов, упражнений, творческих заданий, выпол-ненных самостоятельно.

2. Освоение позиции исполнителя — готовность выйти и выполнить задание педагога.

ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1. Первоначальное знакомство с мифологией древнего мира:

— мифы Древнего Египта, Греции, Индии, Китая о сотворении мира, неба и земли, солярные мифы;

— разглядывание иллюстраций с полотен М.Чюрлениса (циклы: «Сотворение мира», «Знаки Зодиака»);

— славянская мифология. Боги Перун и Велес. Сварог, Сваротич, Стрибог, Дажьбог, Ярила, Мать сыра земля. Мифологические персонажи: Род, Доля, Лихо, Правда, Кривда, Смерть, Суд, Горе- злосчастье;

— народные сказки: волшебные, богатырские, бытовые, сатирические. Воплощение природных стихий в образах Бабы Яги, Кощея, Водяного, домовых, русалок, лихорадок, кикимор и т.д. Положительный герой сказок (Свет, Разум, Оживало, Обьедало, Горыня, Дубыня, Усыня). Многоликость солярных образов. Типы фольклорных персонажей: плут, шут, мудрец, дурак, враль и т. д.

Привлекаемые искусства: литература, изобразительное искусство.

2.Формирование первоначального представления о средствах создания образа — характера сказочного героя в разных видах искусства (на основе портретной характеристики (изобразительное искусство), речевых особенностей и описания взаимодействия героев друг с другом (литература), пластического решения (театр), музыкальной характеристики).

Привлекаемые искусства: изобразительное искусство, литература, музыка.

3 класс

Развитие психофизического аппарата

ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕХНИКИ АКТЕРА

1. Формирование навыка творческой мобилизации:

— парные и групповые упражнения на внимание («Зеркало»), (Музыкальное сопровождение: М.Равель. «Болеро») «Тень», «Сиамские близнецы», «Угадай-ка» (беззвучное произношение отдельных слов и фраз), «След в след», «Хоровод», «Змейка», «Согласованные действия» (насос, гребля, кузница, пила дров и т. д.), «Звуковая волна», «Кто говорит», «Испорченный телефон», «Повтори позу», «Разговор через стекло», «Диалоги рук, ног», рисунки-пиктограммы по сказке Р.Киплинга «Как было написано первое письмо».

Привлекаемые искусства: музыка, литература, изобразительное искусство.

2.Развитие фантазии на основе транс-формации образов предметного мира

2.1. Созерцание, наблюдение, узнавание:

— дом как макет мироздания. Многоликость жилищ (от юрты до многоэтажного современного дома);

— предметы вокруг нас, их цвет, форма, назначение;

— упражнения типа: «Стол, стул, кровать...»;

— музыкальные инструменты, их форма (инструменты-мужчины, инструменты-женщины, инструменты-стихий).

Привлекаемые искусства: архитектура.

2.2. Звучание:

— звучание музыкальных инструментов (голоса земли, воды, воздуха, огня);

— звуки вокруг нас (скрип двери, форточки, фонаря, звон чайной ложечки о стакан, звон хрусталя, звуки водопроводных труб, скрип ножниц, тиканье часов и удары маятника, шелест бумаги, звуки машин, свистки электричек, телефонный звонок, закипающий чай-ник, звонок в дверь и т. д.).
Различие звуков природы и предметного мира;

— звукоподражание;

— звучание алфавита в пластике;

— ассоциации предметов с музыкальными инструментами.

Привлекаемые искусства: музыка.

2.3. Изображение-видение:

— разглядывание натюрмортов (форма предметов, соотношение друг с другом, ассоциации). Иллюстративный материал: А.Дерен. «Стол и стул», П.Сезанн. «Натюрморт с драпировкой», Ф. де Сурбаран. «Посуда и мельница для шоколада», «Натюрморт с четырьмя сосудами», В.Х. Хеда. «Завтрак с омаром», А.Матисс. «Красный интерьер, натюрморт на синем столе», «Натюрморт с баклажанами», «Натюрморт с голубой скатертью», П.Пикассо. «Натюрморт с красными яблоками», Д.Штеренберг. «Красный натюрморт», К.Петров-Водкин. «Бокал и лимон», «Натюрморт с синей пепельницей»;

— превращения и оживление предметов: лепка башни-модницы, башни-повара и т. д. Манипуляции с шаром, конусом и кубом; моделирование из объемов человеческой фигуры; бумажное моделирование;

— создание картин-постановок из предметов быта, деталей механизмов, тканей, веревок (примерные темы: «Ожидание», «Ссора», «Встреча», «Неприятный разговор», «Сон» и т. д.).

Привлекаемые искусства: изобразительное искусство.

2.4. Придумки:

— знакомство с образами прибауток. Сочинение прибауток по образцу;

— сочинение необыкновенных историй с обыкновенными вещами.

Привлекаемые искусства: литература.

2.5. Пространство:

— этюды «Тесная комната», «Сервированный стол», «Лампочка», «Холодильник», «Книжная полка», «Занавес», «Бельевые веревки», «Лифт», «Полет самолета», «Движение машин на улице», «Вешалка».

2.6. Действие-подражание:

— упражнение «Я — флейта, рожок, труба, барабан, рояль, орган, колокольчик, арфа» и т. д.;

— упражнение «Я — рюмка, бокал, ваза, бутылка, чашка, бак» и т. д.;

— этюды «Ожившие витрины» («Детская игрушка», «Хозяйственные товары», «Трикотажные изделия», «Булочная», «Посудный магазин»,

«Спортивные товары», «Канцелярские изделия», «Парфюмерия», «Мебель», «Книги», «Женская одежда», «Обувь» и т. д.).

ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ТЕХНИКИ АКТЕРА

1. Освоение окружающего пространства через формирование элементарных двигательных-музыкальных навыков и умений:

— выполнение упражнений с элементами акробатики: кувырки (вперед с выпрямлением; на одном месте; поворот назад через плечо; «качалка» на спине; «полная качалка»; кувырки вперед-назад, кувырки с изменением направления). Растяжки: мост, шпагат. Стойки на лопатках, голове, руках. Колесо. Акробатические комплексы. Музыкальное сопровождение: медленный вальс;

— упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «Схватить-бросить», «Пружинки», «Назойливая муха», «Когти», «Прошу — не надо», «Протираем зеркало», «Лепим скульптуру», «Рисуем портрет» и т. д. Музыкальное сопровождение: медленный вальс.

Привлекаемые искусства: музыка, танец.

2. Сценическая речь

2.1. Развитие речевого аппарата:

— работа над четкой артикуляцией. Гимнастика для губ, языка, челюсти, навык четкого произношения звуков. Скороговорки. Тренировка мышц дыхательного аппарата. Дыхательная разминка (см. упражнения для 1-го и 2-го классов);

— освоение смешанно - диафрагматического дыхания. Тренировка длинного выдоха: выдохи и вдохи на спине, «Полный вдох», «Свеча», «Упрямая свеча», «Погашу свечу», «Дама сдавала багаж», «Альпинист», «Аквалангист», упражнения: «Запахи природы», «Слабость» и т. д.

Привлекаемые искусства: литература.

2.2. Исправление недостатков речи с помощью логопеда

ЭТИКА ТВОРЧЕСТВА

1. Формирование навыка коллективной работы и творческой дисциплины:

— воспитание интереса к работе своих товарищей;

— навык оценки своего и чужого исполнения; умение радоваться удаче другого; откликаться на сделанные педагогом и товарищами замечания;

— умение преодолевать скованность и зажим, нежелание выходить на сценическую площадку.

ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1. Развитие чувства красоты и гармонии через формирование интереса к окружающим ребенка вещам и предметам, к которым прикасалась рука художника.

Привлекаемые искусства: изобразительное искусство.

4 класс

Развитие психофизического аппарата

ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕХНИКИ АКТЕРА

1. Формирование навыков творческой мобилизации:

— упражнения на коллективные действия: «Опаздывающее зеркало», «Пишущая машинка», «Арифмометр», «Круг» (точная передача по кругу звуков и слов в сочетании с движением), «Оркестр» (симфонический, духовой, народных инструментов), «Переходы», «Переходы со стульями», «Фигуры» (прямоугольник, овал, квадрат, восьмерки, лесенка), «Волчок».

Привлекаемые искусства: музыка.

2. Формирование первоначального представления о сценической задаче (разность понятий «действия» и «движения»):

— индивидуальные и коллективные этюды на выполнение одного и того же действия, но с разными задачами; одной и той же задачи, но в разных предлагаемых обстоятельствах (например, открыть дверь, чтобы проветрилась комната, чтобы услышать разговор в коридоре, чтобы напугать кого-либо; собирание осенних листьев — в солнечную погоду, под дождем, под снегом и т. д.);

— выполнение этюдов на формирование серьезного отношения к «волшебному» слову «если бы» (первоначальное представление о предлагаемых обстоятельствах);

— выполнение различных действенных задач рукой с шариком, кукольной головкой, перчаточной куклой;

— развитие навыка правдивого, достоверного и точного исполнения актерской задачи:

а) отход от стереотипа: развитие потребности показать то, что до тебя никто не показывал, поведать миру подсмотренное только тобою (постепенное введение критерия «как»);

б) выявление самых правдивых, точных и выразительных исполнений (в том числе: рисунков, сочинений, сказок, музыкально-двигательных импровизаций, танцев и т. д.).

Привлекаемые искусства: изобразительное искусство, литература, музыка, танец.

3. Формирование представления о сценическом общении как взаимодействии с партнером в процессе борьбы:

— выполнение парных этюдов на противоположные по смыслу действия: спрятаться — найти, отнять — не отдать, остановить — уйти и т. д.; рассказ о поведении партнера;

— сочинение и исполнение парных этюдов, построенных на взаимодействии героев из разных сказок (выявление конфликта в неожиданных для героев предлагаемых обстоятельствах);

— взаимодействие героев в рисунке;

— музыкальные диалоги в пластике.

Музыкальный материал: И.С. Бах. «Маленькие прелюдии»;

— исполнение парных этюдов пальчиковыми и перчаточными куклами.

Интегративные виды искусства: литература, музыка, изобразительное искусство.

4. Формирование представления о специфических особенностях словесного действия:

— выполнение одной и той же скороговоркой разных действенных задач (например, растолковывать, просить, упрекать, одобрять, звать, спрашивать и т. д.);

— выполнение одной и той же скороговоркой противоположных по смыслу действий (например, растолковывать — переспрашивать, просить — отказывать, упрекать — умолять, одобрять — критиковать и т. д.);

— овладение формой диалога:

а) исполнение этюдов в форме вопроса-ответа, просьбы-ответа, предложения-ответа и т. д.;

б) этюды с одним словом (фразой), двумя словами (фразами) с заранее вскрытым конфликтом. Этюды со скрытым конфликтом (обнажение его сущности);

в) исполнение фольклорных диалогов-шуток, дразнилок, поддевок, считалок;

г) сочинение диалогов по портретным характеристикам героев;

д) перевод повествовательного текста в текст с диалогической речью (обнажение конфликтной ситуации, умение ставить противоположные по смыслу задачи);

е) сочинение и исполнение диалогов животных (например, разговор двух собак), птиц, рыб, растений, природных стихий (например: диалог Ветра и Воды, Воды и Огня, Солнца и Земли), диалоги предметов;

— речь на цифрах, «тарабарском» языке, упражнение «В лесу родилась елочка».

Привлекаемые искусства: литература.

5. Развитие фантазии через овладение динамикой развития сюжета:

— моделирование в движении последовательного действия (разгорание и угасание огня, возникновение и исчезновение ветра, жизнь цветка и т. д.);

— рисунки-фантазии на основе сказки Л. Петрушевской «Пуськи бятые»;

— создание и развитие сказочной ситуации на основе реального действия («...я пошел в магазин и вдруг...»);

— сочинение сказок по схеме: завязка, развитие действия, кульминация, развязка;

— восстановление хода сказки по одному из ее эпизодов (узнавание сказки по книжным иллюстрациям, игры в «Угадай-ку» по опорным словам сказки и т. д.).

Привлекаемые искусства: литература, изобразительное искусство.

ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ТЕХНИКИ АКТЕРА

1. Освоение пространства через развитие всей мышечной системы и навыка координации при выполнении заданных действий:

— выполнение общеразвивающих упражнений:

- а) разминка со скакалкой и теннисным мячиком;
- б) тренировочный бег: техника тренировочного бега, постановка стопы, движение рук; освоение техники правильного дыхания; бег, ходьба при произнесении отдельных слов (с поставленной задачей), фраз;
- в) передача ритмических рисунков хлопками, движениями ног, их сочетанием; тактирование и дирижирование. Музыкальное сопровождение: импровизации в размере 2/4, 3/4, 4/4;
- г) осанка и походка, позы сидя. Изучение техники правильной походки и осанки, тренировка в ощущениях правильной осанки. Правильные и неправильные позы в положении сидя. Этюды, включающие в себя ходьбу, переход в позу сидя, вставание и снова ходьбу. Музыкальное сопровождение: марш;
- д) акробатические комплексы;
- е) выполнение музыкально-игровых упражнений на умение свободно импровизировать в условиях коллективного действия. Танцы вдвоем;
- ж) выполнение упражнений на развитие речедвигательной координации (сочетание простейших движений рук, ходьбы с называнием чисел, четных и нечетных номеров, чтением таблицы умножения; соединение ходьбы и движения рук с чтением скороговорок, считалок, потешек и т. д.);
- з) выполнение аппликаций, рисунков, проволочных фигурок, передающих движение человека, создание движущихся моделей кукол, возможно изготовление серии рисунков для съемки мультфильма. Этюды с планшетной куклой (кукла идет, садится, встает, бежит и т. д.).

Привлекаемые искусства: литература, изобразительное искусство, музыка, кино.

2. Сценическая речь.

2.1. Развитие речевого аппарата:

— работа над четкой артикуляцией. Гимнастика для губ, языка, челюсти, навык четкого произношения звуков (обеззвучивание начала и конца слов, «дзюканья» и т. д.). Скороговорки. Тренировка мышц дыхательного аппарата (см. упражнения для первого — третьего классов);

—дыхательная разминка:

- а) упражнение на опору дыхания «Бадминтон», мягкая атака звука, «Больные зубы». «Назойливая муха», звучание в удобном регистре;
- б) развитие динамического диапазона (упражнения «Колокол», «Девятый вал»);
- в) закрепление навыков для развития опоры звука: гекзаметр, упражнения типа «Коза»:

Шел старик дорогою, дорогою, дорогою

(прыжки с ноги на ногу),

Нашел козу безрогую, безрогую, безрогую

(прыжки на двух ногах).

«Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем!»

(Ноги поочередно выбрасывать вперед с вытянутыми носками, руки на поясе.)

А коза бодается, бодается, бодается
(плавные наклоны с вытянутыми руками вниз-вперед).

А старик ругается, ругается, ругается
(погрозить козе пальцем);

г) развитие регистров: упражнение «Сенсорная линейка с переменным ударением» (мй — мэ — ма — мо — му — мы; ми — мэ — ма — мо — му — мы и т. д.); упражнение «Скакалка» на темпоритмический диапазон.

Привлекаемые искусства: литература.

2.2. Распределение звука и слова в сценическом пространстве:

— произносить слог, слогосочетание, слово, словосочетание, предложение, одновременно бросая мяч партнеру, постепенно уходящему к дальнему краю сцены;

— игра с мячом в салочки, перебрасывая его друг другу через голову водящего вместе с произнесением пословицы, дикционно отработанной в первичных упражнениях;

— стоя по разным концам длинной цепи стульев, посылать мяч под стульями, произнося при этом определенную фразу (темп действия может меняться, как может меняться и характер звучания);

— группа свободно распределяется по сцене на разном расстоянии друг от друга лицом, спиной, боком, сидя, лежа, взобравшись на стол и т. д. Мяч перебрасывается, перекачивается, передается из рук в руки. Произносимая при этом фраза должна точно «долетать» до партнера, отражая конкретную задачу (позвать, запретить, предупредить и т. д.).

2.3. Совершенствование техники сценической речи через художественное слово:

— развитие навыка логического анализа текста на материале народных и литературных сказок);

— знаки препинания, грамматические паузы, ударения, куски и задачи;

—навык передачи смысловой и выразительной функций знаков препинания.

Привлекаемые искусства: литература.

Творчество

РАБОТА НАД РОЛЬЮ И СОЗДАНИЕ ОБРАЗА ГЕРОЯ

1. Формирование представления о сверхзадаче роли, ее сквозном действии:

— выстраивание логики поведения героя в предлагаемых обстоятельствах пьесы (поступок героя как соединение его «я» с миром);

— определение главного желания персонажа (его сверхзадачи) и основных этапов движения к конечной цели;

- фантазирование предлагаемых обстоятельств, их углубление по мере развития сюжетной линии.

Привлекаемые искусства: литература.

2. Освоение специфики действия в образе - маске:

- импровизации в маске (её возможности, специфика подачи звука);

- соотношение маски и жеста, обостренность пластической характеристики («укрупненность» действия), стереотипы выражения чувств;
- статичная фиксация диалога с акцентом на жестовой выразительности;
- костюм и маска как средства обобщенной характеристики персонажа;
- музыка к образу; сравнение контрастных персонажей и контрастных музыкальных характеристик к ним;
- изображение героев в рисунке, пластилиновой технике, изготовление кукол;
- навык продолжительного поведения в заданном образе.

Привлекаемые искусства: литература, музыка, изобразительное искусство.

РАБОТА НАД ПЬЕСОЙ И СОЗДАНИЕ ОБРАЗА СПЕКТАКЛЯ

1. Формирование первоначального навыка работы над спектаклем:

- определение основной мысли пьесы; куски и эпизоды, их названия;
- отражение в цвете развития сюжетной линии пьесы (спектакля), ее основных событий;
- создание предметно-пространственной среды, где могли бы существовать герои спектакля;
- исполнение групповых пластических импровизаций на сюжет пьесы;
- импровизации со словами;
- работа над отдельными эпизодами с разными исполнителями одних и тех же ролей: выявление конфликтной ситуации, определение задач, поиски приспособлений, работа с текстом и т. д.;
- показ спектакля на зрителе, обсуждение работы.

Привлекаемые искусства: литература, изобразительное искусство, музыка, танец.

ЭТИКА ТВОРЧЕСТВА

I. Формирование навыка коллективной работы и творческой дисциплины:

- первоначальный навык участия в спектакле как коллективном творчестве;
- формирование чувства «боли» за коллективный труд и осознание необходимости своего участия в нем;
- посильное участие во всех этапах подготовки спектакля, включая его оформление;
- обязательное фиксирование замечаний педагога в рабочей тетради;
- знание текста роли (не только своей, но и партнеров), готовность в любой момент помочь своему товарищу, а при необходимости и заменить его;
- анализ режиссерских замечаний, зафиксированных в тетради, и попытка их исправить.

ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1. Формирование представления о специфике театрального искусства:

- театр — искусство коллективное, объединяющее ряд искусств. Актер — главное лицо в театре. Специфика актерского творчества («материал» и «мастер» в одном лице; творческий процесс актера протекает на глазах у зрителя);

- специфика кукольного театра. Изобразительно-театральная природа кукол;

- драматургия как особый вид литературного творчества (выявление существующих различий между драмой и другими литературными жанрами).

Привлекаемые искусства: литература, изобразительное искусство, музыка, танец.

2. Формирование первоначального представления о конфликте:

- формирование представления о конфликте через столкновение линии, цвета, фактуры мазка в изобразительном искусстве, столкновение тем в музыкальном произведении, через борьбу добра и зла в народных и литературных сказках;

- представление о «движущих силах» спектакля (конфликт как главное условие развития сюжета пьесы);

- анализ просмотренных спектаклей с позиции выявления двух противоборствующих друг другу сил;

- анализ фрагментов просмотренных спектаклей, соответствующих понятию «самый» (самый скучный, интересный, веселый, смешной, грустный и т. д.).

Привлекаемые искусства: изобразительное искусство, литература, музыка.

3. Первоначальное представление о развитии характера в сюжетной канве пьесы (спектакля):

- просмотр и обсуждение спектаклей профессионального и самодеятельного театров с позиции выявления «видимого» и «невидимого» изменения характеров действующих лиц;

- представление о трансформации образа в других видах искусства. Анализ произведений музыки, литературы, изобразительного искусства, кино.

Привлекаемые искусства: литература- музыка, изобразительное искусство, кино.

4. Первоначальное представление об истоках театрального искусства:

- античный театр, итальянская комедия дель арте, русский народный площадной театр (элементы балагана, фарса, феерии), церковные, культовые обряды.

Привлекаемые искусства: литература, музыка, танец, изобразительное искусство.

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

С. Михалков. «Теремок», П. Ершов. «Конек-Горбунок», Ш. Перро «Красная Шапочка», К. Коллоди. «Приключения Пинокио», Р. Киплинг.

«Маугли», А. Милн. «Винни-Пух и все, все, все», К. Чуковский. «Доктор Айболит», Д. Родари. «Джельсомино в стране лжецов», Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», И. Карнаухова, Л.Браусевич. «Аленький цветочек», Е. Тараховская «По щучьему велению», Е. Тудоровская, В.Метальников. «Никита Кожемяка и Змей Горыныч», Ю. Елисеев. «Два мастера», Б. Сударушкин. «Иван — крестьянский сын», А. Островский. «Снегурочка», «Птицы».