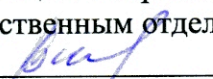

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Театрально-художественный отдел

СОГЛАСОВАНО

Заведующий театрально-
художественным отделом

 В.В.Видунова

Протокол педагогического совета

№ 6 « 30 » 01 2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГБОУ ЦО "СПб ГДТЮ"

 М.Р. Катунова

Приказ №

574

« 07 » марта 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ)
ПРОГРАММА
„МАЛЕНЬКИЙ ВОЛШЕБНИК“

Срок реализации программы: 4 года
Возраст обучающихся: 4-11 лет

Автор-составитель:
Скакальская Анна Борисовна,
педагог дополнительного образования

Рассмотрено Методическим советом
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Протокол № 4 от « 06 » 02 2014г.

Санкт-Петербург
2014

Пояснительная записка

Введение.

Концептуальную основу **дополнительной общеразвивающей программы** "Маленький волшебник" составляет педагогическая система, сложившаяся в рамках Театра Юношеского Творчества Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных (далее ТЮТ), на базе которого в 2003 году родилась студия «Маленький волшебник». Образовательная среда ТЮТа способствует формированию ключевых нравственно-эстетических категорий у всех учащихся, включенных в эту среду, в том числе и у дошкольников.

Студия «Маленький волшебник» опирается в своей работе на синтез театральной и возрастной педагогики, формируя на этой основе векторы личностного развития и индивидуальности ребенка. Дополнительная общеразвивающая программа студии «Маленький волшебник» позволяет познакомить ребенка с нравственными категориями и принципами мышления. Преемственность в построении образовательного маршрута ребенка позволяет органично интегрировать ребенка в образовательное пространство ТЮТа и рассчитывать на то, что этот ребенок продолжит свое обучение в предлагаемом коллективе.

Дополнительная общеразвивающая программа "Маленький волшебник" является программой *художественной направленности*.

Новизна программы заключается в авторском подходе к творческому преломлению жизненного опыта возрастной группы дошкольников и младших школьников в режиме театральных постановок. Это позволяет построить образовательный процесс:

1. ориентированный на последовательное применение новых знаний и навыков, полученных на учебных занятиях в реальной, повседневной жизни. Со сценических подмостков и пространства студии опыт переносится в сферу ежедневной этической практики маленького человека, в его взаимоотношения с близким и дальним социальными кругами, в его взаимодействие с собственным внутренним миром, драматургией собственной жизни. Подобная практика позволяет укоренить ребенка в уверенности практической ценности эмоциональной культуры и помогает ему избежать многих психо-эмоциональных проблем на фоне личностного становления воспитанника студии.

2. с четко структурированной структурой занятия, ориентацией его на создание игрового ритуального обрамления и самобытного языка. Игровые ритуальные моменты позволяют максимально эффективно использовать время занятия, гармонизировать различные темпераменты маленьких личностей, сочетать индивидуальные особенности каждого ребенка с общими интересами группы и коллективным творческим замыслом.

3. с уникальной системой обратной связи (диагностика и подведение итогов освоения программы) в виде индивидуального "Дневника Маленького волшебника". Ведение дневников "Маленького волшебника" позволяет родителям и педагогам зафиксировать весь пройденный путь интеллектуального, эмоционального и духовного развития учащихся. "Дневник Маленького волшебника" с первых дней и до окончания студии становится основным документом обучающегося.

4. ориентированный на освоение психо-эмоциональной сферы, раскрепощение физического аппарата, вертикализацию сознания, дающий импульс к духовному поиску и формированию приоритета нравственно-этической составляющей в процессе личного взаимодействия индивида с социумом.

5. самостоятельное творчество, представленное в этапных и итоговых презентационных работах (этиюд на зрителя, мини-спектакль, полноценная постановка, тематический творческий вечер экспериментального формата и другие формы, авторами сценария и оформления которых являются сами дети). Самостоятельное творчество позволяет не только актуализировать наработанный материал, но и с первых шагов научиться отслеживать достигнутый результат (взрослый и детский зрительный зал).

6. аккумулирующий лучшие достижения театральной педагогики (психо-эмоциональная саморегуляция, работа с партнером, этюдная практика «актерские

наблюдения», многочисленные тренинги всех видов внимания, развитие эмпатии путем освоения практики перевоплощения, образное мышление, освоение и осмысление понятия «пустое пространство» в контексте азов сценической практики, становление исторического мышления через элементы реконструкции и создание этико-исторической драмы, элементы драма- и сказкотерапии, освоение азов сценарного мастерства в аспекте работы с жизненными ситуациями и т.д.).

Актуальность образовательной программы

Одной из важных проблем современной педагогики является коррекция потребительского отношения ребенка к окружающей действительности. Не менее серьезной проблемой становится агрессивность информационной среды, которая навязывает ребенку сомнительные с этической точки зрения ценности и примеры для подражания далекие от общечеловеческих идеалов. **Актуальность** программы «Маленький волшебник» в том, что она направлена на решение данных проблем через воспитание в юном человеке активной творческой позиции и развитие умений и навыков эффективного взаимодействия с современным миром.

Педагогическая целесообразность

Программа направлена на развитие креативности ребенка и формирование гармоничной творческой, культурной и интеллигентной личности, способной сохранить по-детски живое, активное восприятие мира.

Методологическим обоснованием данного курса является воспитание через театр и воспитание театром в широком понимании этого слова.

Структура программы подразумевает деление педагогического процесса на четко сформированные этапные и тематические блоки.

Первый этап - первый год обучения посвящен основам психоэмоциональной саморегуляции, приобретению позитивного мышления, навыку конструктивной работы с негативными эмоциями, распознаванию и минимизации стресса и его последствий, становлению авторской позиции личности в процессе социализации и организации собственного жизненного пространства, осознание этической вертикали в построении картины мира.

Второй этап - второй год ориентирован на постепенную социализацию, интегрирование в ценностное пространство современной цивилизации, освоение азов исторического мышления и понятий гражданской позиции как этической категории; первые пробы сценарной практики и режиссерских авторских этюдов; умение работать в ансамбле и гармонизировать собственные потребности и интересы с общим творческим замыслом группы.

Третий этап - двухгодичный.

Третий год посвящен предметному освоению азов театрального мастерства (актерская и режиссерская практики), знакомству с классическими понятиями драматического театра.

Четвертый год направлен на освоение основ постановочного процесса и оформления спектакля, работу над образом, созданием полноценного спектакля с актуальной для данной группы экзистенциальной проблематикой.

Первоначально, программа «Маленький волшебник» была рассчитана на 3 года обучения. В процессе реализации обозначилась необходимость расширить третий этап, дополнив его возможностью драматургической практики, углубленного изучения театральных профессий, создания авторских актерских, режиссерских и сценических работ обучающихся.

Помимо этапных блоков-уровней программы, существует и **четкая структура в организации** самих занятий. Каждое занятие подкреплено игровой ритуализацией и имеет понятную для воспитанников удобную форму построения учебного процесса (релаксация, настройка, заигрыш, закрепление пройденного через работу с дневником Маленького волшебника, знакомство с новыми понятиями и темами, игровой блок и упражнения,

этюдный блок, обсуждение, домашнее задание, ритуал общей гармонизации пространства и группы, минутка с родителями).

Также, к особенностям структуры воспитательного процесса можно отнести студийные ритуалы внутренней организации группы, связанные с понятием «Сила воли» (три замечания, волшебный щелбан Дюдюке, тепло Души и т.п.).

Бесспорно необходимой и новаторской частью программы является ведение «Дневника Маленького волшебника» - элемента обратной связи с воспитанником и его родителями, в котором он регулярно выполняет домашние задания, делится тематическими размышлениями, задает вопросы, сочиняет сценарии и материалы к этюдам, регулярно работает с актерским и режиссерским рисунком, эскизами, зарисовками упражнений; формулирует свои секреты; ведет летопись своих актерских наблюдений, а также (на первых порах с помощью родителей) ведет дневник своей эмоциональной жизни.

Цель программы - воспитание гармонично развитой личности, способной свободно ориентироваться в этическом пространстве современной цивилизации и принимать решения, основываясь на нравственных идеалах.

Программа способствует личностному становлению дошкольников и младших школьников методами театральной педагогики.

Задачи программы:

Обучающие

- Освоить основы эмоционального регулирования и эмоциональной культуры (нормализовать эмоциональное состояние ребенка, снять напряжение).
- Привить навык идентификации и снятия стресса, подготовить к продуктивному и положительному восприятию дальнейшего хода занятий.
- Изучить и принять свое тело как гармоничную составляющую личности.
- Обучить основам самопрезентации.
- Познакомить с азами актерского мастерства и режиссуры.
- Познакомить с основами драматургической и сценографической практики.

Развивающие

- Развивать позитивное отношение к себе, понимание особенностей собственного дарования и адекватную самооценку,
- Развить коммуникативные качества (общение, вступление в контакт, конфликты, адаптация к ситуации, основы гражданского сознания).
- Развить стремление к обретению самостоятельной авторской позиции по отношению к окружающему пространству и его преобразованию.

Воспитательные

- Интегрировать ребенка в контекст общемировой культуры.
- Воспитать в ребенке чувство ответственности за реализацию коллективного творческого замысла.
- Воспитать стремление соотносить собственные цели и задачи с целями и задачами окружающих людей и общества в целом.

Возраст детей.

Принимаются дети 4 – 11 лет.

Условия набора и формирования групп.

Принимаются все желающие. Занятия ведутся на платной основе.

Режим занятий.

Продолжительность освоения программы 4 года: 1,2,3, 4 год обучения - 56 часов в год. Занятия проводятся с 1 октября по 30 апреля, 1 раз в неделю по 2 академических часа.

Особенности организации учебного процесса.

Программа предполагает изучение и освоение психоэмоциональной, этической и эстетической культуры методами театральной педагогики.

Первый этап позволяет привить ребенку навык психоэмоциональной саморегуляции, позитивного общения, самосовершенствования. Программа позволяет активно способствовать личностному и творческому становлению дошкольника, минимизировать уровень тревожности и устранить асоциальные стереотипы поведения.

Этюдный метод (практика общего, группового и индивидуального актерского этюда) позволяет каждому ребенку освоить навык вхождения в заданное эмоциональное состояние, сознательного существования в эмоциональном поле и целесообразного выхода из него.

Учитывая возрастные особенности ребят первого года обучения (4–5 лет), приоритетными на данном этапе являются релаксационные упражнения; этюды и игры посвящены проработке положительных эмоций.

Во втором полугодии, когда ребенок уже привык к структуре занятий, к друзьям и педагогу, стал более уверенно осваивать элементы программы, становится возможным введение в учебный процесс более сложных и негативных эмоций, с которыми он ранее не хотел взаимодействовать и которые причиняли ему дискомфорт. При этом в рамках актерского этюда или упражнения ребенок работает с конкретной эмоцией не только умозрительно, теоретически, но эмпирически, то есть в процессе освоения эмоции задействован весь его организм - физически, чувственно, сензитивно, интеллектуально.

В этом интегральном подходе к психоэмоциональному становлению личности – огромный потенциал театральной педагогики. Она позволяет противостоять одной из негативных тенденций современного образования, а именно, все большей его специализации, с которой ребенок сталкивается уже в младшем школьном возрасте.

Дисбаланс между интеллектуальным, эмоциональным и физическим аспектом в образовании приводит к обеднению внутреннего мира ребенка и весьма затрудняет его полноценное развитие. В сценической же практике такой дисгармонии не может быть по определению, так как юный актер изначально «играет на себе», то есть главным и *целостным* инструментом является он сам - его тело, психика и интеллект.

Важно, что играя роль персонажа, столкнувшегося с актуальной для него эмоциональной или нравственной проблемой, ребенок впервые учится дистанцироваться от этой проблемы, то есть прожить ее «от чужого лица». Это чрезвычайно актуально в работе как с интровертными, замкнутыми детьми, так и, напротив, с ярко выраженными лидерами, которые часто блокируют в себе неугодные им эмоции, боясь потерять авторитет в глазах сверстников.

Этюдная практика дает возможность минимизировать влияние стрессовых ситуаций в повседневной жизни ребенка, поскольку на занятиях он может проработать, сыграть, по-актерски прожить как позитивные, так и негативные эмоциональные состояния.

На завершающем этапе первого года программы у ребят возникает необходимость и возможность освоить не только актерский, но и режиссерский подход к этюду (сценки, отрывки, импровизации в предлагаемых обстоятельствах и т.д.). Помимо развития коммуникативных навыков (воспитанник примеряет на себя роль лидера, ответственного за результат), это дает сильный импульс для творческого развития ребенка (он учится грамотно доносить свою идею до окружающих; внятно и точно объяснять свою задумку партнерам и помочь им в ее воплощении; подняться над проблемой и почувствовать ценность своего опыта для тех, кто рядом). Разумеется, такая этюдная практика должна проходить под максимально деликатным контролем педагога, который всякий раз, не умаляя ценности режиссерской идеи, мягко корректирует технические неточности, помогая автору достичь большего соответствия между его замыслом и итоговым показом этюда.

На первом и втором этапах прохождения программы активно используется художественная практика, так называемый психологический (а позднее, актерский или режиссерский) рисунок. Это также является подспорьем в освоении навыка абстрагирования от проблемы и становится наиболее актуальным для визуально ориентированных детей.

Кроме того, рисунок используется как «репетиция последующего этюда».

Второй этап (для детей 5-6 лет) способствует возникновению и развитию у ребенка исторического сознания. Сначала путем теоретического освоения выбранной темы (тема соответствует одному из периодов всеобщей истории, а вернее, тому культурному и цивилизационному наследию, с которым ассоциируется в мировой культуре конкретная историческая эпоха), а затем через игру в заданных обстоятельствах, групповые и индивидуальные упражнения и этюды ребенок постепенно входит в пространство этических архетипов мировой культуры (это могут быть: Первобытный мир, Древний Египет, Мифы Древней Греции, Кельты, Индия, Северные народы, Викинги, Славяне, Древняя Русь и т.п.).

Известно, что подобная тематика вполне успешно используется в музейной педагогике. Но язык театра позволяет существенно интенсифицировать, актуализировать, эмоционально обогатить накопленный теоретически материал.

При осуществлении первой в их жизни театральной постановки (методом исторической реконструкции), у ребят пробуждается понимание эволюционных процессов (они узнают о зарождении, развитии, взлетах и падении выбранной ими цивилизации), значения личности в истории (герой и народ, мастер и неуч, злодей и спаситель, эгоизм и самопожертвование – как эти категории влияют на ход истории), сознание собственной значимости и ценности каждого человека для общества («я» в предлагаемых обстоятельствах, личный выбор и общий результат).

Опыт показывает, что создавая спектакль такого рода "юные волшебники" вполне способны освоить эти сложные понятия, потому что на каждом занятии они опытным путем (сюжетно-ролевая игра; постановка мифа с амплификацией; актерско-режиссерские этюды и сценарная практика) познают быт, особенности и историю ушедшей цивилизации. Для них исторические категории перестают быть скучными и отвлеченными понятиями, поскольку они накрепко связываются с их личным сценическим и человеческим опытом.

Помимо строго исторической реконструкции, на данном этапе полезно использовать и иные сюжетные подоплеки, которые также построены на нравственных и культурных архетипах (см. Учебно-тематический план»).

Разумеется, на данном этапе мы сталкиваемся с необходимостью освоения детьми азов актерской техники, и ребята начинают постигать так называемые "Волшебные Средства Понимания" (интонация, пластика, мимика и т.д.).

Они помогают дошкольнику обратиться к основам сценического существования и подготавливают его к третьему этапу обучения.

Третий этап направлен на освоение непосредственно основ актерского и режиссерского мастерства, овладение основами сценографии, драматургии и постановочного процесса, что эффективно способствует личностному и творческому становлению ребенка.

На 3 году обучения (7-8 лет) обучающиеся изучают базовые категории театральной деятельности, занимаются этюдной практикой, упражнениями, тренингами (речевыми, пластическими, мимическими). Дневник Маленького волшебника преобразовывается в Актерский дневник и посвящается осмыслению творческой деятельности на репетициях, а также работе над ролью. Логичным завершением третьего года обучения обязательно является итоговый спектакль на театральной сцене.

На 4 году обучения (8-9 лет) ребята учатся работать над постановкой спектакля, постигают азы театральных профессий. Особое значение приобретает художественная практика (актерский/ режиссерский рисунок), незаменимая в работе над такими понятиями, как «мизансцена», «декорация», «образ» и т.д. По итогам четвертого года ребята выпускают итоговый авторский спектакль, полностью созданный ими самими под руководством педагога (уникальный авторский замысел, сценарий, этюдная практика, итоговая постановка и оформление).

Формы организации образовательного процесса.

Для решения обучающих, развивающих и воспитательных задач используются следующие формы работы: комбинированное занятие, практическое занятие, тренинг, театральная игра, репетиция, участие в мастер-классах с другими творческими студиями.

Особое значение придается работе с родителями: беседы после занятий, «обратная связь», привлечение родителей к совместному с детьми выполнению домашних заданий, тестирование, регулярные открытые занятия, контрольные и итоговые показы, привлечение родителей к оформлению детских спектаклей, что чрезвычайно укрепляет эмоциональную связь и взаимопонимание внутри семьи.

Формы подведения итогов реализации программы.

По мере освоения программы регулярно используются следующие формы подведения итогов: опрос, открытое занятие для родителей, самостоятельная работа в виде программного рисунка, игра-испытание, коллективная рефлексия, коллективный анализ работ, самоанализ, участие в фестивалях, контрольный показ, итоговый спектакль.

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды контроля: текущий (по компонентам темы занятия), тематический (по освоению тематического блока), промежуточный (по результатам открытого занятия или контрольного показа) и итоговый (по результатам учебного года или итогового спектакля). Используются формы собеседования, тестирования, практической работы.

Ожидаемый результат.

По окончании курса предполагается достижение ребенком более высокого уровня личностного развития:

1. В сфере психо-эмоциональной саморегуляции (эмоционально-волевой аспект образовательного процесса), характеризуется повышением общего уровня культурного развития личности, навыком минимизации последствий стрессов различной этимологии, постижением основ аутогенной тренировки, умением ориентироваться в пространстве человеческих эмоций и осваивать их посредством театрального воплощения. Существенным результатом является знакомство ребенка с миром и природой театра и высвобождение творческой энергии личности методами театрального искусства.

2. В сфере межличностного общения (действенно-практический аспект), характеризуется минимизацией психологического «зажима», умением вступить в контакт и гармонично завершить его, навыком адекватной самопрезентации и самооценки, а также умением справиться с конфликтной ситуацией и высокой степенью развития коммуникативности и эмпатии.

3. В сфере пластики и сценического движения (действенно-практический аспект), характеризуются освобождением мышечного аппарата, снятием мышечного «панциря», навыком физического саморегулирования, высокой степенью развития сензитивности.

4. С точки зрения развития познавательно-мировоззренческой активности, по окончании освоения программы обучающийся овладеет навыком ориентации в этическом пространстве современной цивилизации (Добро и Зло; чувство и воля; «я» и «мы»; эгоизм и самопожертвование; вредные и полезные эмоции; Хозяин чувств и др.); сформирует у себя стремление к самосовершенствованию («Хочешь улучшить мир – начни с себя!»); приобретет убеждение в ответственности за собственную судьбу и судьбу окружающих; будет стремиться к творческой самореализации на благо общества (понятие «Добрый волшебник»); расширит представление о мире театра, возможностях актерского мастерства, пользе театрального искусства для эффективного становления гармоничной творческой личности, познакомится и овладеет азами актерского мастерства, режиссуры, постановочного процесса и драматургической практики.

1 год обучения

Каждое занятие¹ первого года освоения программы посвящено одной из базовых человеческих эмоций и предполагает знакомство с ней и ее пиктограммой; наблюдение за ее природой; попытку ее образного восприятия; навык вхождения в заданное эмоциональное состояние и благополучного выхода из него; способы влияния на интенсивность эмоции; взаимодействие с эмоциональным полем личности или группы; сублимация его негативной силы; творческое осмысление материала. Маленькие волшебники последовательно знакомятся с основными эмоциями (этическими категориями)²:

Задачи

Обучающие:

- изучить основные эмоции, познакомить с их пиктограммами
- учить умению управлять эмоциями
- прививать навык освобождения от мышечного зажима

Развивающие:

- развивать зрительное и слуховое внимание
- развивать навыки психоэмоциональной саморегуляции

Воспитательные:

- воспитывать этическую культуру
- воспитывать уважение к отличительным качествам другого человека, терпимость и понимание индивидуальных задач каждого.

Ожидаемые результаты

По окончании 1 года обучения обучающиеся:

- изучат основные эмоции и их пиктограммы
- научатся грамотно управлять своим эмоциональным фоном и устранять телесные проявления стрессовых состояний
- повысят общий уровень эмоциональной культуры и внимания
- получат представление об этической культуре
- научатся достигать баланса между своими интересами и интересами группы в ходе реализации общего творческого замысла

Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема	Теория	Практик а	Итого
1.	Знакомство. Инструктаж по технике безопасности	2	2	4
2.	Эмоциональная грамотность. Удовольствие	2	2	4
3.	Радость	2	2	4
4.	Удивление	2	2	4
5.	Обида	2	2	4
6.	Страх. Испуг	4	4	8
7.	Интерес. Любопытство	2	2	4
8.	Гнев. Злость	2	2	4
9.	Нежность. Доброта	2	2	4
10.	Робость. Стеснение	2	2	4
11.	Восторг	2	2	4
12.	Грусть	2	2	4
13.	Хозяин чувств. Итоговое открытое занятие	2	2	4

¹ Или несколько занятий, по решению педагога, в том случае, когда выявляется особая актуальность той или иной эмоции для группы в целом или большинства ее участников.

² Педагог в праве менять последовательность тем, принимая во внимание психологические особенности участников конкретной группы.

	Итого часов:	28	28	56
--	---------------------	-----------	-----------	-----------

Содержание программы

1. Знакомство. Теория: Психологическая подготовка к дальнейшим занятиям; положительный настрой; краткая история студии. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГБОУ ЦО "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных".

Практика: Знакомство друг с другом; знакомство с реквизитом и героями программы; основы релаксации и установки на внимание; ключевые понятия: внимание, чудо, ответственность за добро в мире, открытие собственной значимости для благополучия людей и общества; понятие причинно – следственной связи. Игры на зрительное и слуховое внимание, умение работать в команде, переключение кругов внимания, первичную самопрезентацию.

2. Удовольствие. Теория: Ключевые понятия: чувство, удовольствие и неудовольствие, пиктограмма, генезис эмоции и его причины.

Практика: Выражение эмоции и умение ее распознать в себе; определение эмоции по поведению окружающих и ассоциативный ряд к эмоции удовольствия; основы психо-эмоциональной саморегуляции; основы аутотренинга.

3. Радость. Теория: Ключевые понятия: пиктограммы радости; интенсивность чувства; генетическое родство определенных чувств; отличие радости от удовольствия; понятие «комнаты радости».

Практика: Умение распознать радость в собственной личной истории; наблюдение за радостью в личной истории близких; ассоциативный ряд к эмоции радости; голосовое, мимическое и пластическое выражение радости; этюдные пробы.

4. Удивление. Теория: Ключевые понятия: пиктограмма удивления; генезис эмоции; голосовое, мимическое и пластическое и жестовое выражение эмоции удивления; «комната удивления».

Практика. Удивление в личной истории; жизненные наблюдения за эмоцией удивления; составление совместной истории, раскрывающей особенности эмоции удивления; ассоциативный ряд к эмоции; этюдная практика.

5. Обида. Теория: Ключевые понятия: пиктограмма обиды; генезис эмоции; опыт личной истории («я обижаюсь, когда...» и «я когда-то обидел...»); понятие и формы прощения.

Практика: Ассоциативный ряд к обиде, поиск ее персонификации (оса, комар и т.п.); понятие полезных и вредных чувств; ответственность за охрану мира от их негативного влияния; голосовое, пластическое, мимическое и жестовое выражение обиды; способы выхода из негативного состояния; этюдная практика.

6. Страх, испуг. Теория: Ключевые понятия: пиктограмма страха; различия между страхом и испугом; «комната страха».

Практика: Чаша страха: коллекция страхов; голосовое, мимическое, пантомимическое выражение страха; сказкотерапия; сублимация страха: «страх в веселье преврати!»; умение регулировать интенсивность страха; полезный испуг и неполезный страх; страшные сны; визуализация скрытых страхов; снижение уровня тревожности; этюдная практика.

7. Интерес, любопытство. Теория: Ключевые понятия: пиктограмма эмоции; генезис эмоции; негативный и позитивный аспект эмоции.

Практика: Голосовое, пластическое, мимическое выражение интереса и любопытства; совместное моделирование истории об интересе и любопытстве; этюдная практика.

8. Гнев, злость. Теория: Ключевые понятия: пиктограмма эмоции; генезис эмоции.

Практика: Определение релевантных моментов в личностной истории и в жизни окружающих; сказкотерапия; ассоциативный ряд к гневу; навыки эмоциональной регуляции в состоянии гнева; навык выхода из агрессивного состояния без вовлечения в конфликт контактного партнера; визуализация эмоции; интенсивность гнева (раздражение, гнев, ярость); этюдная практика.

9. Нежность, доброта. Теория: Ключевые понятия: пиктограмма эмоции; генезис эмоции.

Практика: Поиск релевантных моментов в личностной истории; Чаша Добра; сказкотерапия; ассоциативный ряд к эмоции; построение комнаты нежности; работа на «планете

злости» и преобразование ее в «планету доброты»; визуализация эмоции; добрая семья «сочувствие, понимание, забота»; этюдная практика.

10.Робость, стеснение. Теория: Ключевые понятия: пиктограмма эмоции; генезис эмоции.

Практика: Поиск релевантных моментов в личной истории; ассоциативный ряд к эмоции (визуализация); сказкотерапия; пластико-мимический тренинг, тренинг выхода из состояния стеснения; ролевые игры; этюдная практика.

11.Восторг. Теория: Ключевые понятия: пиктограмма эмоции; генезис эмоции; интенсивность эмоции (семья радости: удовольствие, радость, восторг).

Практика: Визуализация и ассоциативный ряд; пластический, пантомимический, голосовой тренинг; групповой и индивидуальные этюды.

12.Грусть. Теория: Ключевые понятия: пиктограмма эмоции; генезис эмоции; интенсивность (семья грусти: огорчение, горе, скорбь).

Практика: Чаша Грусти, комната Грусти; пластический, голосовой тренинг; ассоциативный ряд к эмоции; визуализация; навык самокоррекции состояния и способы помощи партнеру; сублимация: волшебное «зато!»; этюдная практика; сказкотерапия.

13.Хозяин чувств. Теория: Ключевые понятия: сила воли, нюня, соответствующие пиктограммы.

Практика: Поиск релевантных моментов в личной истории («Труднее всего терпеть, когда...»); мотивация самоограничения; не быть марионеткой на поводу эмоций; терпение, закалка, самовоспитание: «Хочешь сделать мир лучше – начни с себя!»; домашний тренинг временных самоограничений; пантомимический тренинг; сказкотерапия; понятие «герой»; этюдная практика.

2 год обучения

На втором году обучения к задаче изучения мира человеческих эмоций добавляется новая – основы коммуникации и социализации. Основным вопросом для студийца на данном

этапе является процесс самоидентификации и самопрезентации, которая невозможна без овладения навыками продуктивного общения. Поэтому занятия второго года обучения построены вокруг категорий не просто психоэмоциональных, но именно этических, предполагающих наличие взаимоотношений между субъектом и социумом, субъектом и пространством, субъектом и временем.

Задачи

Обучающие:

- обучить технике самовыражения (психожеста)
- познакомить с ключевыми понятиями геометрии и свойствами пространства
- познакомить с основными категориями сценической выразительности
- обучить основам исторической реконструкции
- обучить основам самопрезентации
- познакомить с основными этическими и нравственными архетипами современной цивилизации на примере мифов и архетипических сказок

Развивающие:

- развивать способность к концентрации внимания
- развивать навыки продуктивного общения и коммуникации
- развивать навыки объективной самооценки

Воспитательные:

- воспитывать отношение к понятию «взаимопомощь» как к базовой категории гармоничного общества
- заложить основу для воспитания будущей гражданской позиции через работу с историческими драматизациями
- воспитывать понимание исторической преемственности

Ожидаемые результаты:

по окончании 2 года обучения обучающийся:

- научится технике самовыражения
- будет знать ключевые понятия геометрии и свойства пространства
- обучится азам сценического перевоплощения на материале архетипических сказок
- ознакомится с основными историческими периодами развития современной цивилизации, обучится основам исторической реконструкции
- освоит основы самопрезентации
- повысит свои способности к концентрации всех видов внимания
- овладеет навыками эффективного взаимодействия в социуме
- овладеет навыками объективной самооценки
- будет осознанно относиться к понятию «взаимопомощь», проявлять гражданскую позицию, понимать историческую преемственность

Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема	Теория	Практика	Итого
1.	Встреча. Повторение пройденного материала. Инструктаж по технике безопасности	2	2	4
2.	Круглый мир	1	1	2
3.	Прямоугольный мир	1	1	2
4.	Треугольный мир	1	1	2
5.	Страна лилипутов	1	1	2
6.	Страна великанов	1	1	2
7.	Толстый мир и тонкий мир	1	1	2

8.	Волшебные средства понимания. (ВСП): Интонация	1	1	2
9.	ВСП: Сокровища мимики	1	1	2
10.	ВСП: Сокровища пантомимики	1	1	2
11.	ВСП: Психологический жест	1	1	2
12.	Страна понимания	1	1	2
13.	Первобытный мир. Древние люди	2	4	6
14.	Историко-драматические реконструкции. Елена прекрасная	2	2	4
15.	Полет в космос	2	2	4
16.	Олимпиада	2	2	4
17.	Люди-вещи	2	2	4
18.	Постановка архетипических сказок. В старом сундуке	2	2	4
19.	Факел и часы. Показ	2	2	4
Итого часов:		26	30	56

Содержание программы

1. Встреча. Теория: Повторение материала. Ключевые понятия: Чаша памяти. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГБОУ ЦО "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных".

Практика: Любимки (любимые игры первого года обучения); этюдная практика «шаги по эмоциям» (острые, «угловые», спокойные «квадратные», нежные «круглые»); волевые или неустойчивые «прямоугольные»; понятие «форма»; люди-вещи; характер формы; художественная практика: картина по трем фигурам.

2. Круглый мир. Теория: Ключевые понятия: Чаша улучшения.

Практика: Любимки; шаги по эмоциям; характер круга; ассоциативный ряд к форме; хоровод (дружба, эмпатия, бесконечность); сказкотерапия; фантазия «Круглый мир», рисунок «Доброе животное», ритуал прощания в хороводе.

3. Прямоугольный мир. Теория: Ключевые понятия: Чаша для ухудшения (Чем я стал хуже).

Практика: Любимки (Солдатык-Нюня и т.д.); шаги по эмоциям; характер прямоугольника; этюды: человек – форма и человек – вещь; сказкотерапия; фантазия «Прямоугольный мир; рисунок. «Доброе животное».

4. Треугольный мир. Теория: Ключевые понятия: Чаша «Что мне больше всего мешает/раздражает в жизни».

Практика: Любимки (по темам негативных эмоций); мозаика чувств=мозаика форм (визуализация настроения); сказкотерапия; каждая форма – нужна: семья форм, их назначение, взаимопомощь и взаимодополнение, преобразование форм. Фантазия: треугольный мир, разные треугольники по характеру: устойчивые, неустойчивые – опора на волю). Рисунок: семья – формы (каждому члену семья – своя характерная форма), Доброе животное.

5. Страна лилипутов. Теория: Ключевые понятия: Какая я сегодня форма (конкретизация настроения).

Практика: Этюдная практика «превращение из формы в форму» (коррекция настроения). Что украла Дюдюка? (на внимание); понятие «размер, величина»; этическая инверсия; этюды на незаконченную историю «Жадный поросенок», «Варежка» и др.; фантазия «Мир лилипутов» - необходимость Великана (понятие относительности). Рисунок «Лилипутия», Доброе животное.

6. Страна великанов. Теория: Ключевые понятия: Чаша огромного (по размеру и по чувствам).

Практика: Шаги по эмоциям (независимость силы чувства от физического размера – микробы/слоны и т. п.); сказкотерапия (Дюймовочка; Мальчик-с-пальчик); Величие души; ролевые игры. Рисунок «Страна Великания», Доброе животное.

7. **Толстый (тяжелый) мир и тонкий (легкий) мир. Теория:** Ключевые понятия: вес, центр тяжести.

Практика: Этюдная пантомимическая практика; дыхательная гимнастика «Воздушный шарик»; толстые эмоции и тонкие эмоции (этюды «Сад тучных блаженств» из «Синей птицы»; обед у эльфов; Сажаем клубнику – на планете Железяка и на планете Пушкинка); Рисунок «Праздничный обед для толстых и тонких (смысловая инверсия: независимость от физических размеров – «тонкая душа», «тяжесть на совести», Доброе животное.

8. **Волшебные средства понимания (ВСП). Интонация. Теория:** Ключевые понятия: Страна Понимания.

Практика: Маска-интонация: «Привет, зайцы, как дела?»; Чаша междометий (по пиктограммам); чудо-оркестр (междометия и пиктограммы); угадай мяу! (настроение актёр-котенка по пиктограмме); парные этюды (угадай интонацию и подыграй – ответить адекватно на зов мамы; связь ситуации с интонацией); звуковая картинка «Грустная семья», «Веселая семья» и т.д. Доброе животное.

9. **ВСП. Сокровища мимики. Теория:** Ключевые понятия: мимика.

Практика: «Привет, зайцы, как дела?» (мимический этюд+групповой ответ с адекватной интонацией); этюдная практика по сказкам или пословицам; подыграй лешему (утешь, помоги, рассмеши и т.п.) – ответ на его мимику (этюды за ширмой – видны только лица); тренинг «Облака» (мимы) - реакция на предлагаемое обстоятельство; рисунок «Я сегодня такой мим». Доброе животное.

10. **ВСП. Сокровища пантомимики. Теория:** Ключевые понятия: сестра мимики-пантомимика. Ее сынок – жест.

Практика: Парные этюды – угадай, кто это? (пластилинчик); пиктограмме – свой жест; как ты себя чувствуешь – жестом (все отгадывают); парные этюды (мама-сын и т.д., как с интонацией, теперь – жестами); позиции общения; пересказать сказку жестами (вторая команда – отгадывает); идеографический рисунок: лесная вывеска (Изба Бабы-Яги; терем Морозко; царство Берендея; Дворец Снежной королевы; лепесток Дюймовочки и т.д.). Доброе животное.

11. **ВСП. Психологический жест. Теория:** Ключевые понятия: психожесть (душа через чувство+жест); чаша «общий жест» - психожесть по пиктограммам.

Практика: Этюды «Психожесть сказки» (квинтэссенция смысла=зерно сказки, ее главный урок); парные этюды по примеру интонации и пантомимики на психожесте. Этюд «Психожесть моей жизни». Одноименный рисунок. Доброе животное.

12. **Страна Понимания. Теория:** Ключевые понятия: эмпатия, понимание; сочувствие; единая семья; ВСП.

Практика: Психожесть моего сегодняшнего настроения; броуновское движение – общий психожесть группы; собираемся в Страну Пониманию (Чаша понимания); групповой ситуационный этюд – испытания в Стране Понимания (взаимопомощь, решение конфликтов, саморегуляция, чувство команды, дружба). Доброе животное.

13. **Первобытный мир. Теория:** Древние люди. Историческое путешествие в мир первобытного общества.

Практика: Реконструкция образов, взаимоотношений, мировоззрения и культуры соответствующего периода; ориентация на вечные ценности. Этюдная работа, разбор ситуаций, создание пиктограмм и языка общения; знакомство с первобытным творчеством.

14. **Историко-драматические реконструкции. Теория:** Елена Прекрасная.

Практика: Драматизация и актуализация древнего мифа.

15. **Полет в космос. Теория:** Древний мир. Боги и Герои. Созвездия.

Практика: Этюды на тему архетипов европейской цивилизации: боги, герои, этика и эстетика периода. Этюды и упражнения на актуализацию мифологем.

16. **Олимпиада. Теория:** Олимпиада-история возникновения и проведения.

Практика: Реконструкция ситуаций, конфликтов, образов, этических основ олимпийского движения. Этюды.

17. **Люди-Вещи. Теория:** Люди-Вещи-кто это? Что это?

Практика: Открытое занятие. Практика перевоплощения и анимизации материальных объектов.

Психологические этюды на тему.

18. Постановка архетипических сказок. В старом сундуке. Теория: Теория постановки сказок; история; время; роли.

Практика: Постановка сказки «В старом сундуке».

19. Факел и часы. Теория: выбор актуальной роли; драматические эквиваленты.

Практика: Постановка сказки. Этюды-ситуации; перевоплощение; релетиция; ВСП; волшебное «если бы»; драматизация по сценам; создание сценария в этюдном порядке; костюмы; реквизит; сценическое движение (бои и др.). Итоговый показ.

3 год обучения

На третьем году обучения ребята приступают к изучению основ актерского мастерства и режиссуры в прямой связи с опытом, накопленным за первые два года занятий в студии. Программа третьего года аккумулирует в себе все навыки, приобретенные ребятами в ходе работы с эмоциями, этическими категориями, историческими реконструкциями. Им предстоит переосмыслить весь усвоенный материал и научиться применять, приумножать и углублять свой опыт, подчиняя его творческой сверхзадаче. Если ребенок последовательно и успешно прошел все ранние этапы программы, то работа с серьезным драматическим материалом будет для него великим наслаждением.

Задачи

Обучающие:

- познакомить с азами актерского мастерства и драматургической практики
- обучить навыкам работы с партнером и в актерском ансамбле
- познакомить с основами режиссуры
- научить практическому применению средств внешней выразительности актера (костюм, грим, реквизит)
- обучить умению создавать полноценный сценический образ

Развивающие:

- развивать стремление к постоянному совершенствованию своего мастерства
- развивать образное и ассоциативное мышление

Воспитательные:

- способствовать формированию авторской позиции (режиссер своей жизни)
- прививать чувство ответственности за все, что происходит вокруг (если хочешь изменить мир - начни с себя)
- воспитывать уважительное отношение к творческому замыслу партнеров

Ожидаемые результаты

По окончании 3 года обучения обучающиеся:

- познакомятся с азами актерской профессии, овладеют навыками работы с партнером и в актерском ансамбле
- освоят азы драматургии и режиссуры
- получат навык создания большого количества ярких театральных образов, в том числе авторских (в ходе практик под общим названием «актерское наблюдение»)
- получат опыт постановки спектакля на большой сцене и выступят с итоговым авторским спектаклем
- будут мотивированы к самосовершенствованию
- научатся образно мыслить
- будут проявлять ответственность к своим поступкам и уважительно относиться к творческому процессу партнеров
- значительно расширят культурный кругозор

Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема	Теория	Практика	Итого
1.	Встреча. Ключевые понятия (Театр. Актер. ТЮТ.) Инструктаж по технике безопасности	1	1	2
2.	Внимание, вера, воображение	2	2	4
3.	Голосовая разминка. Грим	1	1	2
4.	Партнер	2	2	4
5.	Актерский ансамбль	2	2	4
6.	Мимика	1	1	2
7.	Пластика и жест	1	1	2
8.	Мизансцена. Инструктаж по технике безопасности	1	1	2
9.	Декорация	1	1	2
10.	Образ. Открытое занятие	2	2	4
11.	Пьеса «Синяя птица»	2	4	6
	Распределение ролей. Этюды	1	1	2
	Работа над пьесой в «рабочем кругу»	2	4	6
	Работа над пьесой на площадке	0	10	10
	Генеральная репетиция	0	2	2
12.	Итоговый спектакль	0	2	2
Итого часов:		19	37	56

Содержание программы

1. **Встреча. Теория:** Ключевые понятия: театр, актер, ТЮТ; так называемый «пароль» для занятия. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГБОУ ЦО "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных".

Практика: Знакомство с сопутствующим реквизитом, героем-помощником ТЮТелькой; три волшебных «В» (внимание, вера, воображение).

2. **Внимание, вера, воображение. Теория:** Ключевые понятия: внимание, вера, воображение (амплификация).

Практика: Практическое освоение трех «В». Круги внимания; слуховое, зрительное, тактильное внимание; вера в предлагаемые обстоятельства; воображение; этюдная работа на освоение новых понятий.

3. **Грим. Теория:** Ключевые понятия: актерская разминка, тренинг; сценическая речь; грим как настройка на роль.

Практика: Голосовая разминка. Подготовка к гримерной практике. Актерский рисунок. Открытое занятие.

4. **Партнер. Теория:** Ключевые понятия: партнер; внимание к партнеру; взаимодействие; дружба; общая сверхзадача – спектакль.

Практика: Парные этюды; понятие «подыграть», «идти от партнера»; пристройка к партнеру.

5. **Актерский ансамбль. Теория:** Ключевые понятия: навык работы в актерском ансамбле; театр – коллективное искусство.

Практика: Групповые и ансамблевые этюды; пристройка к ансамблю; понимание своего места в ансамбле.

6. **Мимика. Теория:** Ключевые понятия: мимика как выразительное средство актера; наполненная (живая) мимика и пустая (мертвая) мимика.

Практика: Мимические этюды; работа с пиктограммами.

7. **Пластика и жест. Теория:** Ключевые понятия: пластика и жест как выразительные

средства актера.

Практика: Пантомимические этюды; психожестика по системе Михаила Чехова; пластико-жестовые этюды на драматическом материале; жестовая самопрезентация.

8. Мизансцена. Теория: Ключевые понятия: мизансцена как средство актерской выразительности и способ выражения режиссерской идеи; психология мизансцены. Инструкция № 129 по охране труда для учащихся при проведении занятий на сцене Театра Юношеского Творчества.

Практика: Учебные построения по мизансценическим карточкам; «оживление картины»; преобразование мизансцены в рамках заданных обстоятельств.

9. Декорация. Теория: Ключевые понятия: декорация; функции декорации (атмосфера, жанр, режиссерская идея, организация пространства, самостоятельный персонаж, уникальная среда, система координат и т.д.).

Практика: Декорация как самопрезентация; учебные построения; «моя комната» и комнаты персонажей; минимизация декорации – понятие «ничего лишнего». Эскизы декораций.

10. Образ. Теория: Ключевые понятия: Образ (мимика, пластика, характер, голос, грим, костюм, мысли героя).

Практика: Перевоплощение; актерское наблюдение; от внутреннего к внешнему или наоборот; этюдная практика (характерный образ+муха и т.п.). Открытое занятие.

11. Пьеса „Синяя птица“ (М.Метерлинк, учебная авторская инсценировка). Теория: Ключевые понятия: пьеса; ее отличие от рассказа; авторская идея; драматургия; действие, картина, явление; жанр. Правила поведения на сцене Театра Юношеского Творчества. Зерно роли. Понятие амплуа. Понятие сверхзадачи и сквозного действия; отношение персонажей к каждому событию. Понятие «роль в развитии». Биография и эволюция персонажей.

Практика: Читка пьесы. Распределение ролей. Этюды. Роли на сопротивление. Работа над пьесой в «рабочем кругу». Разбор пьесы. Выявление исходного и основных событий. Работа над пьесой на площадке. Подготовительные этюды. Разбор сцен. „Актерский кусок“. Репетиции. Генеральная репетиция. Обсуждение репетиционного показа спектакля.

12. Итоговый спектакль. Практика: Показ спектакля. Обсуждение итогового спектакля.

4 год обучения

На 4 году обучения ребята не только продолжают более предметно и глубоко осваивать азы актерского мастерства и режиссуры, но и приступают к освоению основ постановочного процесса, сценографии и оформления спектакля, знакомятся с театральными профессиями. Огромное внимание уделяется также теории и практике основ драматургии и углубленной работе с ключевым понятием драматического мастерства — понятием «образ». Важным

моментом 4 года является возможность практики творческой социализации обучающихся (мастер-классы в других образовательных учреждениях города, публикация творческих работ, преобразование формата открытого занятия в публичный творческий вечер).

Задачи.

обучающие:

- познакомить с основными категориями актерского мастерства
- изучить основы режиссуры и драматургии на основе практической деятельности
- изучить принципы создания сценического образа
- научить применять средства внешней выразительности актера в ходе самостоятельной работы над авторским спектаклем (костюм, грим, реквизит, актерские приспособления)
- овладеть начальными навыками практической драматургии, сценографии и постановки спектакля
- познакомить с особенностями театральных профессий

развивающие:

- развить навык осознанного взаимодействия со зрительным залом как прообразом социума
- развивать стремление к постоянному совершенствованию своего мастерства и саморазвитию
- развивать творческую социализацию обучающихся через актуализацию полученных навыков

воспитательные:

- способствовать формированию авторской позиции (режиссер своей жизни)
- прививать чувство ответственности за все, что происходит вокруг (если хочешь изменить мир - начни с себя)
- воспитывать чувство социальной ответственности и нравственного содержания профессии актера
- воспитывать осознание преемственности обучения в студии «Маленький волшебник» - Театре Юношеского Творчества

Ожидаемые результаты.

По окончании 4 года обучения обучающиеся:

- освоят основные категории актерской профессии
- освоят практику драматургии и режиссуры-создадут полностью авторский спектакль, который будет представлен на сцене Театра Юношеского Творчества и других сценических площадках
- познакомятся с основами сценографии и постановочной части спектакля, смогут самостоятельно создавать постановочные эскизы и макеты
- овладеют принципами создания сценического образа, существенно расширят коллекцию самостоятельно созданных театральных образов
- научатся применять средства внешней выразительности актера
- познакомятся с особенностями театральных профессий
- будут стремиться к творческой самореализации и саморазвитию
- сформируют авторскую позицию и чувство ответственности за результат своей деятельности
- будут интегрированы в образовательное пространство Театра Юношеского Творчества
- научатся максимально полно и грамотно вести Актерский Дневник (фиксация творческих состояний, замыслов, наблюдений, основы профессионального самоанализа) и обогатят его элементами драматургической практики.

Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема	Теория	Практика	Итого
1.	Встреча, повтор пройденного материала. Инструктаж по технике безопасности.	2	2	4
2.	Образ и образное мышление.	2	2	4
3.	Ассоциация.	1	1	2
4.	Зерно роли.	1	1	2
5.	Актерское приспособление.	1	1	2
6.	Основы режиссуры: композиция.	1	3	4
7.	Основы режиссуры: мизансцена.	1	3	4
8.	Основы драматургии: жанр.	2	6	8
9.	Постановка спектакля: основы сценографии. Инструктаж по технике безопасности.	2	4	6
10.	Работа над пьесой в "рабочем кругу".	4	0	4
11.	Распределение ролей. Этюды.	1	3	4
12.	Работа над пьесой на площадке.	0	8	8
13.	Генеральная репетиция.	0	2	2
14.	Итоговый спектакль.	0	2	2
	Итого часов:	18	38	56

Содержание программы.

1. Встреча. Теория: Повтор материала. Психологическая подготовка к новому этапу освоения программы. Заигрыш (полюбившиеся игры и упражнения, закрепляющие полученные навыки). Обзор всех изученных за прошлый сезон понятий.

Практика: Самопрезентация каждого обучающегося (изменения, отмеченные им в своем характере и мировоззрении за прошедшее лето). Этюды «Событие». Пластическая композиция «Новый Я». Постановка новых задач на новый сезон и актуализация их для жизненного этапа каждого обучающегося. Этюд-медитация «Волшебное зеркало в моем Царстве». Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГБОУ ЦО "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных".

2. Образ и образное мышление. Теория: Ключевые понятия: 7 параметров образа и его целостность. Визуализация образа. Галереи образов (применение на практике 7-частной градации понятия образ).

Практика: Актерское приспособление как выразительное средство интерпретации образа. Актерские наблюдения. Этюды-зарисовки. Работа над архетипическими образами мировой драматургии. Понятие «амплуа», понятие «роль на сопротивление». Актуализация копилки образов для проработки личностных качеств. Образ — цель или средство (постановка драматургических задач). Перевоплощение.

3. Ассоциация. Теория: Осознание специфической связи между различными объектами через образное мышление.

Практика: Игры и этюды на ассоциативное мышление. Создание шуточного «талисмана» для проработки заданных состояний или качеств. Анализ роли через ассоциативные соответствия.

4. Зерно роли. Теория: Ключевые понятия: герой и его характерообразующее качество. Профессия актера. Зерно роли определяет судьбу героя. Посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу.

Практика: Навык выявления зерна роли. Генезис личности героя. Трансляция зерна роли через основные выразительные средства актера. Зерно роли и пластика. Зерно роли и мимика. Зерно роли и костюм. Зерно роли и речь.

5. Актерское приспособление. Теория: Ключевые понятия: актерская находка,

приспособление к образу и приспособление к ситуации. Понятия «внешнее действие» и «внутреннее действие». Конфликт этих понятий и проявление его через приспособление. **Практика:** Этюды и упражнения на поиск актерского приспособления. Анализ приспособлений великих мастеров драмы.

6. Основы режиссуры: композиция. Теория: Ключевые понятия: лаконичность выразительных средств, лишние предметы на сцене, бутафорское оформление спектакля, предназначение реквизита.

Практика: Упражнения на создание грамотной композиции для выражения творческого замысла автора. Игра «Детективное расследование». Игра «Оправдай композицию». Зарисовки композиций на заданную тему.

7. Основы режиссуры: мизансцена. Теория: Профессия режиссера. Ключевые понятия: расположение актеров на сцене, выразительные средства мизансцены, психологизм мизансцены.

Практика: Игра «Шахматная доска», этюды по созданию мизансцен на заданную тему, работа со скульптурными композициями (анализ, психологическая проработка сюжета, реконструкция психоэмоциональной подоплеки). Актерские наблюдения. Значение актерского ансамбля в эффективности мизансцены.

8. Основы драматургии: жанр. Теория: Профессия драматурга. Ключевые понятия: жанр как призма восприятия реальности. Жанр как авторский прием. Коллекция жанров. Жанровые версии сюжетных архетипов.

Практика: Этюды-наблюдения. Элементы жанра в повседневной жизни. Жанр как способ преобразования реальности. Жанровые монологи («Мой день» и др.).

9. Постановка спектакля: основы сценографии. Теория: Театральные профессии (сценограф, художник-постановщик). Ключевые понятия: образ спектакля, решение спектакля.

Практика: Сценография как материализация художественного замысла. Театральные профессии: бутафор, художник-оформитель, костюмер, осветитель, гример. Элементы сценографии (декорация, реквизит, костюмы, свет); сценографический лаконизм; функциональность сценографического решения (помочь режиссеру и актерам раскрыть глубину замысла). Единство образного ряда спектакля. Пробы сценографических решений к шедеврам мировой драматургии (рисунок). Инструкция № 129 по охране труда для учащихся при проведении занятий на сцене Театра Юношеского Творчества.

10. Работа над пьесой в "рабочем кругу". Теория: Действенный анализ пьесы. Разбор образов, сюжетных линий, поиск ритма спектакля. Понятие «мудрость спектакля».

11. Распределение ролей. Теория: Понятия «роль на развитие», «выход за рамки ампулы», роль на сопротивление. Принципы распределения ролей.

Практика: Этюды. Актуализация навыка интеграции личностных задач в процесс работы над ролью. Для чего мне эта роль, что я могу сказать миру через нее, чем она актуальна лично для меня и как может способствовать моему личностному росту; какие проблемы я могу поставить перед зрителем или решить для себя в ходе работы над этой ролью.

12. Работа над пьесой на площадке. Практика: От этюдного метода, через амплификацию, к становлению окончательного варианта спектакля.

13. Генеральная репетиция. Практика: Обсуждение репетиционного показа спектакля.

14. Итоговый спектакль. Практика: Показ спектакля. Обсуждение.

Методическое обеспечение образовательной программы

В основе образовательной программы "Маленький волшебник" лежит игра как самый органичный для ребенка способ взаимодействия с миром – как со своим собственным, внутренним, так и с окружающим, внешним.

В зависимости от особенностей возрастной группы учащихся характеристики игровой практики различаются. На начальном этапе освоения программы необходимо обеспечить ребенку максимальный физический и эмоциональный комфорт. Ознакомление с конкретной темой урока следует отложить на два-три занятия: прежде чем **понять**, ребенок должен

принять. Поэтому основные задачи этого этапа – освоение релаксационной и медитативной практики, пространственная аккомодация (приемы этюдов и игр с воображаемыми предметами), азы коммуникации (игры на сплоченность и на внимание к партнеру).

Для младшей группы (4-5 лет) основной является сюжетно-ролевая игра, в которой ребенок прорабатывает конкретные эмоции, с последующим преобразованием такой игры в *этиод*. Отличительной чертой этиода является его целенаправленность, продуманность, стремлением с его помощью выразить конкретную творческую идею. В отличие от обычной импровизационной игры построение этиода требует сознательного, вдумчивого и аккуратного отбора выразительных средств, и такое умение приходит постепенно, путем проб и ошибок, путем упорной работы над собой. На первом году обучения этиодная практика сопровождает знакомство детей с базовыми человеческими эмоциями. Темы ролевых игр и этюдов отражают потребность «пропустить через себя» ту или иную ситуацию, научиться давать выход эмоции, не навредив окружающим, и постараться сделать эту эмоцию более управляемой. Особенно полезным является опыт «абстрактного этиода», т. е. воплощение на сцене самой эмоции, а не подверженного ей человека («Моя грусть похожа на...», «Комната Радости», «Пришел Гнев и все испортил...» и т.п.). В групповом варианте абстрактных этюдов вырабатывается не только образное мышление, отбор выразительных средств и положительная (управляемая) эмоциональная раскрепощенность и искренность, но и ценное чувство команды, творческого ансамбля. На данном этапе чрезвычайно важно «заразить» ребенка психологической правдой, то есть научить не просто «изображать», «показывать» эмоциональное состояние, но как можно правдивее, глубже и честнее *прожить* ее, прочувствовать. Только такой подход может обеспечить дальнейшее успешное освоение программы, а, главное, даст ребенку реальный опыт работы с эмоцией, столь актуальной в обычной жизни.

Для постепенного формирования у ребят эмоциональной чуткости и грамотности к середине первого этапа им предлагается приступить к созданию Дневника маленького волшебника. Дневник ведется совместно с родителями (на правах секретарей), в избранном режиме. В нем фиксируются наблюдения за собственной эмоциональной жизнью, размышления, вопросы, а также зарисовываются образы чувств и ощущений.

Для средней группы (5-6 лет) на первый план выходит поиск самоидентичности и самооценки. Поэтому здесь очень важно не только вооружить ребенка техническими средствами самовыражения (Волшебные средства понимания), но и дать ему возможность освоить большой спектр ролей, прикоснуться к понятию *осознанное перевоплощение, или образ*. Примеряя на себя большое количество образов, ребенок постепенно, наощупь, находит свою культурную нишу, свой диапазон ролей, свои психо-эмоциональные предпочтения. На этом этапе серьезно помочь может сюжетно-ролевая игра с амплификацией и историческая реконструкция (огромное количество героев, чей образ хочется на себя примерить, чей опыт хочется соотнести с собственным и испытать таким образом самого себя). На втором этапе программы необычайную ценность представляет собой парные и групповые этюды, в которых ребенок от эгоцентризма ранних этюдов переходит к постижению важности роли партнера в осуществлении их общего замысла. Выстраивание грамотного и чуткого взаимодействия с группой или с партнером становится насущной задачей, без которой юный волшебник не может воплотить своего творческого замысла.

Историческая реконструкция позволяет на данном этапе интегрировать юную личность в пространство мировой культуры, что существенно повышает самооценку ребенка, открывает «историческое зрение», снижает эгоцентрическую тревожность и серьезно расширяет когнитивное пространство.

На третьем и четвертом годах обучения (7-9 лет) ребенок уже готов и сознательно желает постичь основы непосредственно актерского и режиссерского мастерства. Одновременно, с помощью театральных упражнений, этюдов и постановок, он ревниво изучает самого себя, «пробует на зуб» уже не только привлекательные для него в прошлом роли, но и, напротив, те, что раньше по разным причинам не привлекали внимания. Поэтому нужно не только вооружить ребенка навыками сценического мастерства, но и дать

ему возможность освоить большой спектр ролей, прикоснуться к понятию *осознанное перевоплощение, или образ*. Примеряя на себя большое количество образов, ребенок постепенно, наощупь, находит свою культурную нишу, свой диапазон ролей, свои психо-эмоциональные предпочтения. Одновременно, постигая законы бытия *другого характера*, он становится более внимателен, чуток и сознателен в отношениях с партнерами и своим, пусть еще маленьким, но все же социумом. С другой стороны, осваивая роль не человека, а стихии, зверя, явления природы и т.д., он начинает более полно воспринимать саму жизнь, во всем богатстве ее проявлений. Это несет в себе огромный познавательный импульс и стимул как к творческому, так и личностному становлению.

Занятия проводятся в аудитории 114 Театра Юношеского Творчества, которая соответствует целям и задачам программы. Группы третьего года обучения начинают осваивать работу на сценической площадке в период подготовки итогового спектакля. Для оформления постановок используется монтировочное, осветительское, радио-шумовое оборудование ТЮТа. Элементы декораций, реквизита и костюмов, а также афиши изготавливаются учащимися и их родителями в рамках подготовки к контрольным и итоговым показам.

Первый год обучения. Психоэмоциональная саморегуляция.

Формы занятий: Комбинированные занятия, тренинги, театральные игры, этюды, художественная практика, мизансценические и декорационные построения.

Приемы и методы организации образовательного процесса: по способу передачи информации: словесный, наглядный, практический; по уровню самостоятельной деятельности детей: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский; по способу организации деятельности обучающихся: индивидуально-фронтальный, коллективный, коллективно-групповой, в парах.

Дидактический материал, техническое оснащение занятий: картины, фотографии, пиктограммы, дидактические карточки, раздаточный материал, пальчиковые и перчаточные куклы, элементы костюма и реквизита, аудиозаписи, моделирование сценического освещения.

Формы подведения итогов: опрос, открытое занятие, самостоятельная работа, игра-испытание, коллективный анализ работ, тестирование, заполнение дневника Маленького волшебника.

Второй год обучения. Историко-драматические реконструкции или постановка архетипических сказок.

Формы занятий: 1 полугодие: комбинированные занятия, тренинги, театральные игры, этюды, художественная практика. 2 полугодие: актерский и режиссерский тренинг, мизансценические и декорационные построения, разбор драматического материала, этюды с амплификацией, совместная сценарная работа, репетиции постановки.

Приемы и методы организации образовательного процесса: по способу передачи информации: словесный, наглядный, практический; по уровню самостоятельной деятельности детей: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский; по способу организации деятельности обучающихся: индивидуально-фронтальный, коллективный, коллективно-групповой, в парах.

Дидактический материал, техническое оснащение занятий: картины, фотографии, научная литература, раздаточный материал, элементы костюма и реквизита, аудиозаписи, моделирование сценического освещения, элементы декораций.

Формы подведения итогов: опрос, открытое занятие, самостоятельная работа, игра-испытание, коллективный анализ работ, домашние актерские заготовки, групповые, парные и индивидуальные этюды-показы, ведение дневника Маленького волшебника. Итоговый показ спектакля.

Третий год обучения. Основы актерского мастерства и режиссуры.

Формы занятий: комбинированные занятия, посвященные освоению основ сценического мастерства: пластические, мимические, речевые тренинги, театральные игры,

упражнения, этюды, художественная практика, режиссерская практика, мизансценические и декорационные построения, совместная сценарная работа, репетиции, спектакли.

Приемы и методы организации образовательного процесса: по способу передачи информации: словесный, наглядный, практический; по уровню самостоятельной деятельности детей: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский; по способу организации деятельности обучающихся: индивидуально-фронтальный, коллективный, коллективно-групповой, в парах.

Дидактический материал, техническое оснащение занятий: картины, фотографии, эскизы костюмов, гримов и декораций, элементы костюма, реквизит, аудиозаписи, сценическое освещение, декорации.

Формы подведения итогов: опрос, открытое занятие, самостоятельная работа, коллективный анализ работ, домашние актерские этюды, групповые, парные и индивидуальные этюды-показы, работа на репетициях, прогонах, ведение дневника Маленького волшебника, участие в фестивалях. Итоговый спектакль на сцене.

Четвертый год обучения. Основы актерского мастерства, режиссуры, драматургии и сценографии.

Формы занятий: комбинированные занятия по освоению и закреплению основ сценического мастерства: пластические, мимические, речевые тренинги, театральные игры, упражнения на создание композиции, этюды мизансцен, этюды-наблюдения, жанровые монологи, художественная практика, режиссерская практика, мизансценические и декорационные построения, совместная сценарная работа, репетиции, спектакли.

Приемы и методы организации образовательного процесса: по способу передачи информации: словесный, наглядный, практический; по уровню самостоятельной деятельности детей: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский; по способу организации деятельности обучающихся: индивидуально-фронтальный, коллективный, коллективно-групповой, в парах.

Дидактический материал, техническое оснащение занятий: картины, фотографии, эскизы костюмов, гримов и декораций, элементы костюма, реквизит, аудиозаписи, сценическое освещение, бутафорское оформление спектакля, декорации.

Формы подведения итогов: опрос, открытое занятие, самостоятельная работа, коллективный анализ работ, домашние актерские этюды, индивидуальная и групповая этюдная практика, анализ сценарной работы обучающихся, работа на репетициях, прогонах, регистрация актерских наблюдений в дневнике Маленького волшебника, участие в фестивалях. Итоговый спектакль на сцене.

К программе "Маленький волшебник" разработан учебно-методический комплекс "Дневники маленького волшебника" (**Приложение**), в котором представлены методические комментарии и пояснения (методы и этапы, структура занятия и др.), разработанные занятия по темам программы, образцы творческих работ обучающихся, психологические тесты для выявления результатов овладения программой, сценарии театральных постановок.

В данном учебном пособии, предназначенном для педагогов и родителей, представлен опыт работы педагога по практической реализации программы.

Список литературы.

Специфика курса предполагает указание единого списка для педагога и родителей. На втором и третьем году добавляется драматургический материал в зависимости от избранной темы.

1. Абрамян Л.А. Игра дошкольника. - М., 1989.
2. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет. - Ярославль, 2002.
3. Гербова Г.В. Учусь говорить. - М., 2002.
4. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. - М., 2001.

5. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника. Занятия, игры, упражнения. – СПб., 2001.
6. Кирьянова Р.А. Год до школы. Система игр и упражнений. – СПб., 2003.
7. Кох И.Э., Черноземов К.Н. Основы сценического движения. - М.,1976.
8. Недоспасова В.А. Растем играя. - М., 2002.
9. Панкратова Т.Н., Чумалова Т.В. Занятия и сценарии с элементами музейной педагогики для младших школьников. Первые шаги в мир культуры. - М., 2002.
10. Поламишев А. Событие – основа спектакля. – М.,1977.
11. Путь к спектаклю. / Сост. Сидорина И.К.. – М., 1978.
12. Соколова Ю. Игры с пальчиками. - М., 2002.
13. Хухлаев О., Хухлаева О., Первушина И. Маленькие игры в большое счастье. - М., 2001.
14. Шишова Т. Страхи – это серьезно. – М.,1997.

Примерный список произведений для родителей и детей (второй и третий годы обучения).

1. Андерсен Х.-К. Сказки
2. Архангелогородские сказы.
3. Атлас первобытного человека.
4. Де Сент-Экзюпери А. Маленький принц.
5. Западноевропейский эпос
6. Киплинг Р. Маугли
7. Кэррол Л. Алиса в Стране чудес.
8. Линдгрэн Астрид. Рони – дочь разбойника
9. Метерлинк М. Синяя птица. Обручение.
10. Мифы древних славян.
11. Мифы народов мира
12. Олеша Ю. Три толстяка.
13. Островский А. Снегурочка.
14. Пушкин А.С. Сказки.
15. Родари Дж. Грамматика игры.
16. Рони Старший. Борьба за огонь. Вамирех. Пещерный лев.
17. Русские народные сказки.
18. Сказки Матушки Гусыни. Английская детская поэзия.
19. Сказки народов мира.
20. Шварц Е. Обыкновенное чудо. Тень. Снежная королева. Дракон.