

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 96»

Принято

на заседании

педагогического совета

Протокол от «20» августа 2025 г. № 5

Утверждено

Приказом ГБУДО г. Москвы

«ДМШ № 96»

от «20» августа 2025 г № 62-ОД

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО»,
«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Предметная область В.00 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

**Учебный предмет В.01.УП.01
«РАЗВИВАЮЩИЙ ТЕАТР»**

Срок реализации – 4 года

Москва 2025 г.

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Срок реализации учебного предмета

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Цели и задачи учебного предмета

Обоснование структуры программы учебного предмета

Методы обучения

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

2. Содержание учебного предмета

Сведения о затратах учебного времени

Годовые требования по классам

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Критерии оценки;

5. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

Список рекомендуемой нотной литературы

Список рекомендуемой методической литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета В.01.УП.01 «Развивающий театр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты». Учебный предмет «Развивающий театр» входит в вариативную часть дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты».

Занятия сценическим искусством являются одним из важных звеньев формирования творческой и стремящейся к саморазвитию личности. Они позволяют обучающимся в ДМШ и ДШИ гармонично развивать себя в ходе комплексных занятий, объединяющих различные виды искусства: литературу, танец, музыку. Основы актерского мастерства, которые обучающиеся получают на занятиях, помогут обретению уверенности в себе, в своих возможностях. Предмет «развивающий театр» также направлен помочь участникам концертного хора ярче раскрыть себя на хоровых занятиях и выступлениях.

Занятия по учебному предмету «Развивающий театр» рассматриваются как игровые психологические ситуации, позволяющие в интересной для ребят форме развивать и формировать их психофизиологические индивидуальные качества и свойства, создать условия для реализации их творческих способностей. Данная программа включает в себя несколько дисциплин: основы актерского мастерства, сценическая речь и сценическое движение.

Совершенствование «аппарата переживания» (К.С. Станиславский) и «аппарата осмысления» через развитие театральных способностей, творческого мышления и творческой активности способствует духовному, социальному и профессиональному становлению личности ребенка.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Развивающий театр» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет четыре года (с 4 по 7 классы). Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет составляет четыре года (со 2 по 5 классы).

**Объем учебного времени, предусмотренный
учебным планом образовательного учреждения
на реализацию учебного предмета**

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Развивающий театр», рассчитывается с учетом вариативной части ФГТ.

Вид учебной работы	Объем учебного времени				Всего часов
Год обучения	1	2	3	4	
Аудиторные занятия (в часах)	33	33	33	33	132
Внеаудиторная (самостоятельная) работа (в часах)	33	33	33	33	132
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	66	66	66	66	264

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая (от 5 до 15 человек). Занятия проходят один раз в неделю, продолжительность урока – 1 академический час.

Цель и задачи учебного предмета

Целью предмета «Развивающий театр» является выявление и развитие творческих способностей обучающихся через изучение основ сценического искусства.

Задачи предмета «Развивающий театр»:

обучающие

- обучение основным теоретическим и практическим знаниям и навыкам в области театрального искусства, необходимых для участия в совместном творческом процессе при работе в хоровом коллективе;
- обучение основным актерским навыкам: концентрации, освобождению, координации;
- обучение вживаться в различные статусы и играть разнообразные роли, проигрывая различные жизненные ситуации;

развивающие

- формирование и развитие мотивации к творчеству посредством изучения сценических дисциплин и создания коллективных творческих работ;
- развитие фантазии, воображения, внимания, наблюдательности;

- развитие памяти и формирования различной техники запоминания;
- развитие речедвигательной активности, умения грамотно и выразительно декламировать;
- развитие пластики движений, развитие чувства пространства и равновесия;
- снятие психологических и мышечных зажимов;
- развитие способности к эмоциональному сопереживанию;

воспитательные

- воспитание коммуникативных навыков и умения работать в коллективе;
- воспитание культурно-развитой личности;
- воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, психофизической выносливости и работоспособности;
- воспитание самодисциплины и ответственного отношения к работе в коллективе;
- воспитание грамотного зрителя и слушателя;
- формирование стремления у учащихся к творческой самореализации.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит необходимые для организации занятий разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение, разбор, анализ, речевые игры, скороговорки);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов);
- практический (упражнения, тренинги, игры);

- проблемно-поисковый (применяется для постановки системы перспектив в самостоятельной работе учащихся, построении мизансцен и взаимодействия партнеров на сценической площадке в этюдах-импровизациях);
- исследовательский (создание ситуации творческого поиска и совместного нахождения лучшего решения сценического действия);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);
- видео-просмотры записей выдающихся спектаклей, посещение спектаклей для повышения общего уровня развития учащихся;
- применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Для реализации программы учебного предмета «Развивающий театр» должны быть созданы следующие материально-технические условия, которые включают в себя:

- просторную аудиторию со сценой и роялем (фортепиано);
- звуко- и видеовоспроизводящую аппаратуру;
- библиотеку, фонд которой укомплектован печатными и/или электронными изданиями, учебно-методической литературой по театральному искусству, аудио и видеозаписями спектаклей и кинофильмов с участием выдающихся актеров прошлого и настоящего времени.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание предмета ориентировано на знакомство с выразительным языком театрального искусства, который закладывает основу формирования навыков восприятия, понимания и толкования действий, из которых складываются поступки человека. Дети самостоятельно научатся анализировать действия и поступки героев. Занятия тренируют память и

воображение, формируют художественный вкус. А это, в свою очередь, способствует саморазвитию детей, обогащает их духовный и нравственный мир, способствует становлению и проявлению активной жизненной позиции.

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета

Таблица содержит сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Развивающий театр»:

Распределение по годам обучения				
Год обучения	1	2	3	4
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия по годам	33	33	33	33
Общее количество часов на аудиторные занятия	132			
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу в неделю	1	1	1	1
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу по годам	33	33	33	33
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	132			
Максимальное количество часов занятий в неделю	2	2	2	2
Общее максимальное количество часов по годам	66	66	66	66
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	264			

Объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу учащихся определяется с учётом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Виды внеаудиторной работы:

- самостоятельные занятия по подготовке домашнего задания;
- посещение спектаклей;
- участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Распределение учебного материала по годам обучения

Данная программа включает в себя несколько дисциплин: основы актерского мастерства, сценическая речь и сценическое движение. Учебный материал распределяется по годам обучения. Каждый год имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Учебно-тематический план и содержание тем 1 год обучения (4(8) и 2(5) классы)

Тема	Количество часов
Сценическая речь:	9
1. Артикуляционная и дыхательная гимнастика	3
2. Упражнения для дикции	2
3. Скороговорки, стихи	4
Основы актерского мастерства:	14
1. Упражнения на сценическое внимание	2
2. Упражнения на развитие воображения, фантазии	3
3. Этюды. Событие. Действие. Предлагаемые обстоятельства.	5
4. Темпо-ритм. Упражнения и этюды.	4
Основы сценического движения:	9
1. Упражнения на освобождение мышц	2
2. Упражнения для развития гибкости	2
3. Упражнения на координацию движений	2
4. Упражнения на освоение пространства	3
Контрольный урок	1
Итого:	33

На занятиях преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, адаптироваться в коллективе, приступить к новым видам деятельности для приобретения навыков сценических действий.

Самым важным направлением этого года обучения является достижение естественного и раскованного самочувствия учащихся на сценической площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в

учениках их природной органики, развитие актёрских данных. Элементы психофизической техники вводятся постепенно от простого к сложному, однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволит закрепить учащимся полученные навыки и освоить новый материал. В ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга учащимися осваиваются легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и тренировки.

Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволит удерживать активный темп работы и избежать переутомления учащихся.

Сценическая речь:

1. Артикуляционная и дыхательная гимнастика

Выполнение в игровой форме дыхательной гимнастики.

Артикуляционная гимнастика. Данные упражнения, используемые в разминочной части занятия, не должны быть сложными. Их задача – настроить группу на работу. Выполняются упражнения перед зеркалом.

Упражнения: «назойливый комар», «гримаски». Упражнения для губ («часы», «улыбка – хоботок», «шторки» и другие), языка («укол», «змея», «парус», «горка») и упражнения для освобождения челюсти.

2. Упражнения для дикции

Упражнение для тренировки дикции, дыхания, голоса: «жил-был шум», «зоопарк», «праздничный пирог», «трубочка» и другие.

Игровой комплекс «активные согласные».

Игра «Скажу неверно, а ты поправь!».

3. Скороговорки, стихи

Исполнение скороговорок в игровой форме для проверки правильности произношения проблемных звукосочетаний.

Четкое и выразительное произношение несложных стихов: К. Чуковского, В. Берестова, А. Барто и других.

Основы актерского мастерства:

1. Упражнения на сценическое внимание

Сценическое внимание рассматривается, как умение сосредоточиться на заданном объекте, как активный познавательный процесс и необходимое условие органического действия, в котором участвуют все системы восприятия – зрение, слух, осязание, обоняние. Главная задача педагога научить детей удерживать свое внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве.

Упражнения на внимание: «послушаем тишину», «отвечай», «мячи и числа» и другие.

2. Упражнения на развитие воображения, фантазии

Воображение – ведущий элемент творческой деятельности. Без воображения не может существовать ни один сегмент актерской техники. Фантазию и воображение необходимо развивать в раннем детском возрасте, так как именно детям свойственна творческая наивность и полная уверенность, с которой они относятся к собственным вымыслам. Развитие этих элементов способствует развитию ассоциативного и образного мышления. Для развития воображения используется: импровизация под музыку, имитация и сочинение различных необычных движений, сочинение вместе сказки (по фразе, по одному слову), упражнения.

Примеры упражнений:

а) «воображаемый телевизор»

Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. С помощью воображаемого пульта переключать передачи.

б) стол в аудитории - это:

- королевский трон,
- аквариум с экзотическими рыбками,
- костер,
- куст цветущих роз.

в) передать друг другу книгу так, как будто это:

- кирпич,
- кусок торта,
- бомба,
- фарфоровая статуэтка и т. д.

г) взять со стола карандаш так, как будто это:

- червяк,
- горячая печёная картошка,
- маленькая бусинка.

3. Этюды. Событие. Действие. Предлагаемые обстоятельства.

Событие – это некий факт, или внешнее или внутреннее обстоятельство, или действие партнера, которые изменяют сценическое поведение, психофизическое самочувствие и эмоциональное состояние.

Этюды на события: «впервые в жизни», «записка», «находка», «слома!?!».

Действие – основа сценического искусства. Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика поведения человека, ведущая к заданной цели. Виды действия: психические и физические, внутренние и

внешние. С одной стороны (как понятия) мы их разделяем, с другой стороны – «... нет физического действия без хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» К.С. Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий – «что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное – помнить, что любое действие – это процесс, который имеет начало, развитие, конец.

Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами):

Четкое и подробное исполнение конкретного задания, поиск логики поведения в заданном действии с предметами. Цель выполняемого действия.

а) логичный подбор предметов: выполнить с ними действие (швабра – тряпка – ведро), (карандаш – бумага – ластик), (ножницы – бинт – плюшевый заяц);

б) хаотичный подбор предметов: придумать логичное действие, используя данные предметы (ведро – бумага – плюшевый заяц), (тряпка – карандаш – ножницы), (швабра – бинт – ластик).

Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество):

Ввести понятие «четвертой стены». Концентрация внимания «внутри себя». Основные вопросы в работе над внутренним действием: что я чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу?

Предлагаемые обстоятельства – это совокупность условий и ситуаций, в которых происходит сценическое действие. Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене – это обстоятельства, предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают к действию, двигают и развивают процесс:

- обстоятельства места – где происходит действие,
- обстоятельства времени – когда происходит действие,
- личные обстоятельства – кто действует,
- ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации.

Упражнения:

а) «Если бы...»:

Магическое «если бы» К.С. Станиславского, подлинная вера в сочиненные обстоятельства являются основой в работе над этюдами.

Совершение ранее выполненных физических действий с условием «если бы...». Как я буду рисовать, если бы у меня болела рука, или постоянно ломался бы карандаш, или плохо пишет ручка и т.д.

б) «Я в предлагаемых обстоятельствах»:

Выполнение одного и того же действия, с различными предлагаемыми обстоятельствами. Разбор педагога с учащимися насколько удачно или неудачно, логично или нелогично придуманы и использованы различные предлагаемые обстоятельства.

4. Темпо-ритм. Упражнения и этюды.

Темп – это скорость исполняемого действия. Ритм – это размеренность и интенсивность действия, его организация во времени и пространстве.

Упражнение: постепенное нарастание и снижение темпо-ритма. Движение на сценической площадке в разных скоростях.

Шкала темпо-ритмов:

№№1,2 – пассивность, вялость, подавленность, опустошенность, апатия;

№№ 3, 4 – оживание, постепенный переход к энергичному самочувствию;

№ 5 – готовность действовать, спокойное совершение действий;

№ 6 – ритм решений, резкий, четкий жизнеутверждающий ритм;

№ 7 – преодоление препятствий, появление опасности, тревога, или – бурная радость;

№№ 8, 9 – энергичное действие, сильное возбуждение;

№ 10 – хаос, безумие, суета, паника.

Темпо-ритм внешний и внутренний. Этюды на соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма, когда скорость поведения соответствует внутреннему ощущению: бегу, так как опаздываю в школу. Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма, когда скорость поведения не соответствует внутреннему ощущению: бегу на уроке физкультуры, а мечтаю о подарках на день рождения.

Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм. Этюды на физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами: зашнуровать ботинки или заплести косичку на контрольной по математике; за десять секунд до выхода на сцену; в переполненном вагоне метро и т.д.

Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств. Придумать предлагаемые обстоятельства на заданное физическое действие, выполняемое с определенной скоростью: убрать со стола посуду со скоростью №№1, 5, 10 и т.д.

Основы сценического движения:

1. Упражнения на освобождение мышц

Мышечная свобода – основной закон органического поведения человека в жизни. Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная свобода – это первый этап к органичному существованию на сцене. Научить учащихся расходовать ровно столько мышечной энергии, сколько ее необходимо для совершения того или иного действия.

Почему движения, привычные и легко выполнимые в жизни, на сцене становятся неудобными и невыразительными? Одна из причин этого – неспособность учащегося координировать как новые, так и знакомые ему движения в условиях сцены. Работа на сцене связана не столько с работой мышц, сколько с душевными усилиями.

Упражнения:

- а) добиваться ровного и глубокого дыхания; уметь задерживать и отпускать дыхание; глубокий, медленный вдох – быстрый выдох и наоборот;
- б) психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании;
- в) психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании;
- г) напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица.

Выполняя упражнения, необходимо добиваться результатов не за счет многократного повторения одного и того же упражнения, а за счет осознанного подхода к тому, как это упражнение выполняется.

Упражнения-игры: «Мельница», «Растирание», «Веселая зарядка», «Ходим как...», «Манекены и тряпичные куклы».

2. Упражнения для развития гибкости

Гибкость – способность человека изменять форму тела и его отдельных звеньев в зависимости от двигательной задачи. Достаточная гибкость суставно-связочного аппарата позволяет сравнительно легко выполнять различные движения с наибольшей быстротой, выразительностью и эффективностью. Гибкость – очень важное качество для актера.

Упражнения на гибкость и растяжку: «Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет под забор», «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте», «Кенгуру», «Кузнечик» и другие.

3. Упражнения на координацию движений

Упражнения на координацию: повышение точности организации движений во времени и пространстве, повышение скорости освоения новых движений, умений и навыков; координационные упражнения для рук, выполняемые в одной или двух плоскостях.

Примеры упражнений:

- а) Исходное положение: стоя на одной пятке, в руке – воображаемый веер. Делаем им легкие движения, сохраняя баланс и устойчивость. Если это даётся без труда – меняем опорную ногу, продолжаем обмахивать себя веером, а второй рукой делаем движения, приглашая воображаемого партнера подойти поближе.
- б) Исходное положение: стоя на одной ноге. Правой рукой зовём, левой рукой прогоняем, поднятой ногой отталкиваем. Все три движения выполняются одновременно. Меняем опорную ногу. Теперь нога зовёт, одна рука прогоняет, другая угрожает.

4. Упражнения на освоение пространства

Ощущение пространства. Упражнения на коллективную согласованность. Практические упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, понятную зрителю. Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на сцене, так в аудитории, умением заполнять собой сценическое пространство, умением чувствовать партнера и себя относительно партнера. В одиночных этюдах тренировать умение действием заполнить пространство.

Игры на умение распределяться в пространстве: «Броуновское движение», «Жмурки», «Игра на выбывание», «Поводырь», «Тень», «Тело в деле», «Японская машинка», «Хоровод», «Превращение предмета», «Замри», «Волшебная палочка» и другие.

2 год обучения (5(8) и 3(5) классы)

Тема	Количество часов
Сценическая речь:	9
1. Тренировка и укрепление речевого аппарата. Артикуляционная гимнастика, вибрационный и точечный массаж. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.	3
2. Упражнения для дикции	2
3. Скороговорки, стихи. Развитие интонации. Звуковой посыл.	4
Основы актерского мастерства:	14
1. Упражнения на развитие импровизационного самочувствия.	3
2. Понятие «атмосфера».	1
3. Этюды на события и действия.	2
4. Этюды на наблюдения. Этюды на веру в предлагаемые обстоятельства.	4
5. Развитие партнерского общения. Упражнения на парные физические действия.	4
Сценическое движение:	9
1. Упражнения на освобождение мышц	2
2. Упражнения на координацию движений и реакцию	2
3. Пластические игры	2
4. Движение и музыка	3
Контрольный урок	1
Итого:	33

На данном этапе обучения самым важным направлением является достижение осмысленного существования учащихся на сценической площадке. И в тренингах, и в этюдах необходимо добиваться непрерывного мыслительного процесса. А также начинается формирование навыков взаимодействия с партнером: овладение навыками общения, умения менять пристройки, использовать разные тактики по отношению к партнерам, видеть, слышать, понимать, предугадывать дальнейшее действие друг друга.

Основным методом обучения является импровизация, которая предполагает свободное проявление творческой индивидуальности каждого учащегося, формирование в нем особого импровизационного мышления.

Сценическая речь:

1. Тренировка и укрепление речевого аппарата. Артикуляционная гимнастика, вибрационный и точечный массаж. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.

Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и согласных.

Мимический точечный и вибрационный массаж без звука и со звуками «м», «в». Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.

2. Упражнения для дикции.

Упражнения на произношение согласных в сочетаниях: смычных взрывных (п-б, т-д, к-г); щелевых (с-з, ш-ж, ф-в, х); глухих (п, т, к, х, с, ф, ш, щ, ц, ч) и звонких (б, д, г, з, в, ж), сонорных (м, н, л, р). В сочетаниях твёрдых и мягких согласных (ел-ель, был-бил, кра-кря и т.п.).

3. Скороговорки, стихи. Развитие интонации. Звуковой посыл.

Исполнение скороговорок в игровой форме для проверки правильности произношения проблемных звуко сочетаний. Проговаривание скороговорок в разном темпе и с разной силой голоса.

Упражнения на произношение сочетаний гласных и согласных с повышением и понижением силы и высотности звука. Проводятся в игровой форме (игры «этажи», «качели» и другие).

Упражнения для выведения звука вперёд и развития «полётности»: «зеркало», «расслабленный язык», «города», «в лесу», «игра в теннис», «игра в мяч» со звуковыми сочетаниями, «эх», «камешки» на протяжных «ми-мэ-ма-мо-му-мы» и т.п.

Основы работы над стихотворным произведением. Ритмические законы стиха. Размер. Ритм. Рифма. Межстиховая пауза. Стих. Строфа. Знаки препинания в стихотворном произведении. Отличие стихотворной речи от прозаической. Совпадение и несовпадение ритмической межстиховой паузы со смысловой паузой.

Основы актерского мастерства:

1. Упражнения на развитие импровизационного самочувствия.

Импровизационное самочувствие – основа актёрского искусства. Только оно гарантирует, что создаваемый вами театр – живой, что он не будет обрастать «штампами». Особенности физического самочувствия человека.

Упражнения: «ночь в лесу», «день рождения», «подарок», «в темной комнате», «болезнь – выздоровление», «сладкое – кислое», «друзья поссорились», «лисичка боится», «вредное колечко», «сказочные герои» и другие.

2. Понятие «атмосфера».

Атмосфера – окраска, настроение ситуаций, созданная психофизическим действием и сценическим самочувствием, среда, в которой развиваются события.

Упражнения на столкновение атмосфер. Например: абитуриенты ждут результаты экзамена – атмосфера общая, все нервничает, волнуется, пытаются поддержать друг друга. Выходит педагог и зачитывает списки. Атмосфера разделяется на две группы поступивших и не поступивших.

3. Этюды на события и действия.

Продолжение работы над этюдами на события и действия.

Этюды на события: «впервые в жизни», «записка», «находка», «сломал!?».

Этюды и упражнения на физическое действие. Органичность и непосредственность исполнения заданий зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий – «что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное – помнить, что любое действие – это процесс, который имеет начало, развитие, конец.

Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество):

Ввести понятие «четвертой стены». Концентрация внимания «внутри себя». Основные вопросы в работе над внутренним действием: что я чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу?

Упражнения:

а) «Если бы...»:

Совершение ранее выполненных физических действий с условием «если бы...». Как я буду рисовать, если бы у меня болела рука, или постоянно ломался бы карандаш, или плохо пишет ручка и т.д.

б) «Я в предлагаемых обстоятельствах»:

Выполнение одного и того же действия, с различными предлагаемыми обстоятельствами. Разбор педагога с учащимися насколько удачно или неудачно, логично или нелогично придуманы и использованы различные предлагаемые обстоятельства.

4. Этюды на наблюдения. Этюды на веру в предлагаемые обстоятельства.

Этюды – наблюдения:

а) наблюдения за животными: «мой питомец», «в зоопарке», «в цирке» и другие;

б) наблюдения за людьми: «в метро», «на остановке», «в кафе» и другие;

в) пародии: «мой любимый артист, певец, телеведущий», «пародии друг на друга» и другие.

Продолжение этюдов на предлагаемые обстоятельства – совокупность условий и ситуаций, в которых происходит сценическое действие. Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и появляются в нашей жизни независимо от нас.

Без ощущения логичности действия и веры в предлагаемые обстоятельства у актера не может возникнуть и чувство правды происходящего на сцене. С другой стороны, не начав логично и целенаправленно действовать, невозможно поверить в предлагаемые обстоятельства, и чувство правды не может возникнуть у актера (а значит, и у зрителя).

Этюды на действенную борьбу с предлагаемыми обстоятельствами. Обострение предлагаемых обстоятельств активизирует сценическое действие, а наличие препятствий и их преодоления через активное, конкретное целеустремленное, органичное действие, делает его более интересным.

Этюды на веру в предлагаемые обстоятельства: «Я в предлагаемых обстоятельствах», «Если бы...», «Картинки за окном», «Цветение и увядание», «Жизнь бабочки». Этюды на веру, наивность, фантазию: «Живой предмет», «Скульптор», «Превращение предмета».

5. Развитие партнерского общения. Упражнения на парные физические действия.

Побуждение детей к активному общению, развитие речи и умение строить диалог, побуждение к активному общению через игру, воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу. Формирование навыков взаимодействия с партнером: овладение навыками общения, умения менять пристройки, использовать разные тактики по отношению к партнерам, видеть, слышать, понимать, предугадывать дальнейшее действие друг друга.

Упражнения в парах: «зеркало», «повтори позу», «повтори жест», «объятия».

Сценическое движение:

1. Упражнения на освобождение мышц

Продолжение работы над освобождением мышц, физических зажимов и мускульной свободы. Научить учащихся расходовать ровно столько мышечной энергии, сколько ее необходимо для совершения того или иного действия.

Упражнения:

- а) попеременное напряжение и расслабление отдельных групп мышц и частей тела в различных положениях;
- б) снятие телесных зажимов;
- в) полное расслабление всех мышц с падением и без падения.

Игры: «тесто и пекарь», «марионетки» и другие.

2. Упражнения на координацию движений и реакцию

Продолжение работы над координацией движений. Упражнения на координацию и реакцию: повышение точности организации движений во времени и пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, повышение скорости освоения новых движений, умений и навыков; координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух и трех плоскостях и со сменой плоскостей; сочетание координационных упражнений для рук с различными движениями ног.

Упражнения-игры: «тень», «скульптор и модель», «цирковые артисты», «кто сзади», «след в след» и другие.

3. Пластические игры

Упражнение «в маске»:

1-й вариант: яркая, красочная маска какого-нибудь сказочного или фантастического персонажа – тело подчиняется, ищет способы пластического соответствия этому образу.

2-й вариант: белая, нейтральная маска – тело придумывает, сочиняет образ, через пластическое решение передает характер и характерность.

Упражнение «только руки», «только ноги»:

учащийся закрывается ширмой (видны либо только ноги, либо только руки). Задача передать характер, эмоциональное состояние придуманного им персонажа.

4. Движение и музыка

Музыка играет очень важную роль в воспитании актера, ей необходимо уделить особое внимание. Следует строго подходить к качеству музыкального сопровождения, воспитывая вкус учащихся.

Музыка должна помогать находить органичный ритм движения. Характер ее должен соответствовать характеру движения, а не подчинять его

себе, за исключением специальных задач, где музыка способна направлять, окрашивать, иногда и диктовать движение.

Через игры и упражнения тренируем координацию учащихся, пластику, фантазию, воображение, навыки импровизации, учимся достигать абсолютную мышечную свободу, легкость и уверенность в работе с собственным телом, снимать зажимы и избавляться от неуверенности.

Упражнения-игры: «два хлопка», «полёт птицы», «зримая песня» и другие.

Этюды на музыкальное произведение. Подбирать музыкальный материал образный, яркий, в котором есть наличие события. Например: М. Мусоргский «Картинки с выставки», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», П. Чайковский «Детский альбом».

3 год обучения (6(8) и 4(5) классы)

Тема	Количество часов
Сценическая речь:	9
1. Тренировка и укрепление речевого аппарата. Артикуляционная и дыхательная гимнастики, вибрационный и точечный массаж.	2
2. Упражнения для дикции	2
3. Скороговорки, стихи. Чтецкий дуэт. Логика речи (логическая пауза, логическое ударение).	5
Основы актерского мастерства:	14
1. Тренинг на развитие ассоциативной памяти.	2
2. Характер и характерность	3
3. Упражнения на парные физические действия и развитие партнерского общения	3
4. Этюды на сюжет сказки. Инсценировка басни.	4
5. Театральные игры	2
Сценическое движение:	9
1. Упражнения на освобождение мышц	2
2. Упражнения на координацию движений и равновесие	2
3. Упражнения на подвижность и выразительность рук	2
4. Импровизация под музыку	3
Контрольный урок	1
Итого:	33

Продолжение формирования навыков взаимодействия с партнером. Овладение навыками общения, умения менять пристройки, использовать

разные тактики по отношению к партнерам, видеть, слышать, понимать, предугадывать дальнейшее действие друг друга. Четко знать действенную задачу – что я хочу получить (добиться, узнать и т.д.) от партнера. Здесь помимо осознания того: «Что делаю я? Что происходит со мной? Чего я хочу?» идет непрерывное внимание к тому: «Что делает он? Что с ним происходит? Чего он добивается?». Использовать все виды сценического воздействия. Вводятся новые понятия – психологического жеста и актерской интонации. Конфликт как основа драматургического построения этюда. Борьба, столкновение интересов – основной двигатель действенного процесса.

В тренингах необходимо продолжать использовать импровизационный метод работы. Умение существовать и взаимодействовать на площадке вдвоем, втроем и в группе. Отработать эти навыки различными способами – импровизации на музыкальный материал, на заданную тему, на заданный пластический рисунок и т.д.

Сценическая речь:

1. Тренировка и укрепление речевого аппарата. Артикуляционная и дыхательная гимнастики, вибрационный и точечный массаж.

Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и согласных.

Мимический точечный и вибрационный массаж без звука и со звуками «м», «в». Дыхательная гимнастика.

Упражнения для выведения звука вперёд: «зеркало», «расслабленный язык», «игра в теннис», «игра в мяч» со звуковыми сочетаниями, «эхо», «камешки» на протяжных «ми-мэ-ма-мо-му-мы» и т.п.

2. Упражнения для дикции.

Развитие активности согласных звуков. Упражнения «капель», «урок», «радист», «в лесу» и другие.

3. Скороговорки, стихи. Чтецкий дуэт. Логика речи (логическая пауза, логическое ударение).

Скороговорки с игровой задачей.

Чтецкий дуэт. Этюды на сценическое общение при помощи междометий и слогов в ситуации оправданного молчания: «в кинотеатре», «разведка», «иностранец», «инопланетяне».

Выбор художественного произведения для исполнения дуэтом. Например: отрывок из поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила» (битва Руслана с Черномором), отрывок из сказки А. Пушкина «Сказки о царе Салтане...» (Лебедь и князь Гвидон), С. Михалков «Где тут Петя, где Серёжа» и другие. Исполнение с опосредованным и непосредственным общением.

Выделение главных слов или словосочетаний в речевом такте, фразе, куске.

Основные знаковые обозначения главных и второстепенных логических ударений. Игра «Путешествие в страну логика». На усмотрение педагога – выбор литературного, сказочного или бытового героя, который «расшифровав» маршрут на речевой карте из 1-3-х несложных предложений (совершив графическую разбивку на речевые такты, обозначив паузы и главные слова) достигает цели.

Исполнение басен и стихотворений с предварительным разбором идейно-тематического содержания, авторского и личностного отношения.

Основы актерского мастерства:

1. Тренинг на развитие ассоциативной памяти.

На сцене много объектов, которые находящийся на сцене актёр, должен держать в поле зрения. Нужно быть внимательным к своему партнёру, уметь оценить то, что увидел и услышал, уметь мгновенно переключаться с одного объекта на другой и оценивать его. Актёру необходимо иметь хорошую и разностороннюю память.

Нам гораздо легче дается запоминание, если мы находим какие-то связи и закономерности в запоминаемом материале – например сходство в предметах, словах или числах, которые нужно запомнить, либо ассоциативные связи между ними. Нахождение ассоциаций также развивает образное мышление.

Игры на тренировку памяти, умение распределяться в пространстве: «Жмурки», «Игра на выбывание», «Поводырь», «Существительное – прилагательное», «Тень», «Одно и тоже по-разному», «Тело в деле», «Японская машинка», «Хоровод», «Превращение предмета», «Замри», «Волшебная палочка», «Пять чувств», «Иллюстрации к сказкам»

Упражнения для развития внимания, всех видов памяти, наблюдательности, фантазии и воображения, ассоциативного мышления:

«Исходное положение», «На одну букву», «Аукцион», «Кто летает?», «Кто ушел?», «Что изменилось?», «Звукоуловители», «Съедобное – несъедобное», «Цветок», «Оживи предмет», «Испорченный телефон», «Видящие пальцы», «Наоборот» и другие.

2. Характер и характерность.

Точно выявленный, верно найденный характер сразу провоцирует даже «нехарактерного» актера на действие, подсказывая ему и то, что должен хотеть сделать человек, обладающий данными особенностями, и как именно такой персонаж должен действовать. Вы представляете себе характер человека, и вам уже понятно, как он пристраивается к партнеру, как он реагирует на те или иные обстоятельства, и – как он проявляется внешне, то есть какой характерностью можно наделить данный персонаж. Это и помогает актеру сжиться с будущим характером и, как результат,

организовать систему взаимоотношений в спектакле.

Упражнения-игры: «хозяин и слуга», «старики и дети», «толстый, тонкий и немощный» и другие.

3. Упражнения на парные физические действия и развитие партнерского общения.

Продолжение формирования навыков взаимодействия с партнером.

Упражнения в парах: «зеркало», «повтори позу», «повтори жест», «встреча», «способ передвижения к партнеру», «фотографы» и другие.

Игры и упражнения на развитие внимания, фантазии: «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем», «Отгадай, что бы это значило?», «Отгадай, что делаю?».

Парные этюды на наблюдения: общение от лица наблюдаемого объекта, можно спровоцировать ситуацию, соединяя одиночные этюды на наблюдения между собой. Например: в одной клетке зоопарка окажутся обезьяна и тигр и т.д.

4. Этюды на сюжет сказки. Инсценировка басни.

Этюды на сюжет сказки (или инсценировка небольшого фрагмента сказки) дают возможность работать над личностным восприятием и трактовкой художественного образа сказочного персонажа.

Репертуар: «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»; Сказки братьев Гримм: «Братец и сестрица», «Три пряжи», «Гензель и Гретель»; Шарль Перро: «Волшебница (Подарки феи)», «Замарашка», Г.Х. Андерсен: «Снежная королева», «Девочка со спичками», А. Толстой «Приключение Буратино».

Инсценировка басни – переходный этап к работе с драматургией, так как басня имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение.

Репертуар: И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки».

5. Театральные игры

Самым доступным и наиболее эффективным средством для развития коммуникативных навыков является игра. В игре дети учатся общаться и взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Театральные игры – это деятельность, позволяющая педагогу формировать эстетическое воспитание, творческий потенциал и любовь к искусству.

Развивающие игры:

«На базаре», «Моя Вообразия», «Веселый Старичок-Лесовичок», «Загадки без слов», «В гостях у Мойдодыра», «Прогулка в лес», «Сказочные превращения».

Игры-пантомимы:

«Муравей» (по стихотворению З. Александровой), «Муха», «Был у зайца огород» (В. Степанова), «Черепашка» (по стихотворению К. Чуковского), «Убежало молоко» (М. Боровицкая), «Шепот и шорох» (В. Сулов), «Жадный пёс», «Удивительная кошка» (Д. Хармс), «Сугроб», «Медвежата».

Игры-импровизации:

«Вежливые слова» (Э. Машковская), «Договорим то, чего не придумал автор» (по стихотворению К. Чуковского «Муха-Цокотуха»), «Три синички», «Нарисуй и скажи», «Придумай веселый диалог», «Давайте хохотать», «Поиграем – угадаем» (А. Босева).

Сценическое движение:

1. Упражнения на освобождение мышц

Продолжение работы над освобождением мышц, физических зажимов и мускульной свободы.

Упражнения:

- а) расслабление отдельных групп мышц без предварительного их напряжения;
- б) расслабление одних мышц при одновременном напряжении других;
- в) перекал напряжения из одной части тела в другую.

2. Упражнения на координацию движений и равновесие

Продолжение работы над координацией движений. Закрепление предыдущих упражнений. Упражнения на повышение чувства равновесия: тренировка вестибулярного анализатора, повышение устойчивости тела, ощущение центра тяжести.

3. Упражнения на подвижность и выразительность рук

Импровизация (пантомимы-фантазии): используя руки самым удивительным образом, создавать из своего тела предметы, явления природы, кукол, животных, птиц, передавать различные состояния человека и окружающего мира.

4. Импровизация под музыку

В основе музыкально-двигательных импровизаций лежат музыкальные образы, которые необходимо воплотить в мимике и пластике. Перед детьми ставится задача прослушать некое музыкальное произведение, определить ее характер и образ, услышанный в музыке и дать этому образу устную характеристику. После этого детям предоставляется возможность сценического воплощения музыкального образа пантомимическими средствами (мимика, пластика, жесты, позы и т.д.). На музыкально-двигательные импровизации направлены игры «Семечко», «Волшебное

гнёздышко», «Музыкальный портрет», «Киндер-сюрприз», «Зримая песня» упражнения «Полет птицы», «Охота льва», «Время года» и другие.

4 год обучения (7(8) и 5(5) классы)

Тема	Количество часов
Сценическая речь:	8
1. Тренировка и укрепление речевого аппарата. Артикуляционная и дыхательная гимнастики, вибрационный и точечный массаж.	2
2. Упражнения для дикции	2
3. Скороговорки, стихи. Художественное слово.	4
Основы актерского мастерства:	14
1. Тренинг внутренней свободы и артистичности.	2
2. Упражнения на память физических действий	4
3. Создание сказочно-фантастического образа. Инсценировка сказок и басней.	4
4. Работа над отрывками из пьесы в жанре драмы и комедии	4
Сценическое движение:	10
1. Упражнения на освобождение мышц	1
2. Взаимодействие с предметом	3
3. Движение и речь	2
4. Элементы танцевальных движений	4
Контрольный урок	1
Итого:	33

Основная тема этого года – работа с авторским текстом. Для создания сценического (художественного) образа требуется много составляющих. Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей. Пластическое решение художественного образа (походка, манеры, жесты), а также манера речи наделяют персонаж характерностью. Работа над отрывками различными по жанру и стилю драматургии, включающими в себя более сложные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера.

Сценическая речь:

1. Тренировка и укрепление речевого аппарата. Артикуляционная и дыхательная гимнастики, вибрационный и точечный массаж.

Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и согласных.

Мимический точечный и вибрационный массаж без звука и со звуками «м», «в». Дыхательная гимнастика.

2. Упражнения для дикции.

Комплекс, состоящий из упражнений на развитие активности согласных в сочетании с гласными звуками: «жонглируем слогами», «мяч» и другие.

Упражнения для тренировки произношения двойных согласных (твердых и мягких): гг, дд, вв, фф, нн.

3. Скороговорки, стихи. Художественное слово.

Пословицы и поговорки для тренировки ударных и безударных гласных. Произношение и запоминание пословиц и поговорок на пары гласных в ударном и безударном положении: а-я; о-ё; и-ы; е; у-ю. Например: *«Язык болтает, а голова не знает.»*, *«Каковы встречи, таковы и речи»* и другие.

Пословицы и поговорки для тренировки согласных. Произношение и запоминание пословиц и поговорок на п-б, к-г, г-д, с-з. Например: *«Не всё то золото, что блестит»*, *«Век живи, век учись»* и другие.

Исполнение поэтического произведения лирического характера. Разбор произведения. Тема и идея автора. Личное отношение к поэтическому произведению. Закон авторского ударения в слове. Звукопись. Чувство ритма. Донесение раскрытия красоты рождения поэтических сравнений.

Исполнение русских народных или авторских сказок. Сказка, как маленький спектакль. Образы русских сказительниц прошлого. Элементы аутентичного исполнения (с говором). Современное исполнение.

Разбор тестовых текстов-отрывков из прозаических произведений. Главная мысль отрывка. Способы интонационного выделения.

Основы актерского мастерства:

1. Тренинг внутренней свободы и артистичности.

Задача – добиться творческой свободы и эмоциональной раскрепощенности ребенка на сцене, путем развития креативности. С помощью специальных упражнений и психофизического тренинга добиться того, чтобы он умел передать зрителям свои чувства, переживания, эмоциональное состояние. Проходя тренинг можно освободиться от физических и психологических зажимов, познакомиться со своими истинными чувствами, научиться управлять ими, стать более уверенным и раскрепощенным.

Состояние страха перед выступлением и неуверенности в процессе выступления называется зажимом. Каждый человек имеет зажим. Этот зажим он не видит и не управляет им, но со стороны это очень заметно, особенно в беседе вашему собеседнику. Зажим – это мышечное или умственное напряжение, мешающее органической, достоверной жизни на сцене,

возможности думать и действовать на сцене свободно. Существует ряд упражнений, направленных на снятие театральных зажимов.

Упражнение «круг», упражнение-игра «необычное представление», «свободный стул» и другие.

2. Упражнения на память физических действий

Упражнения на память физических действий помогают научиться находить подробности сценического существования, внешний, физический рисунок роли, оживляя её, привнося «объём» в сценическое действие и веру в предлагаемые обстоятельства, расшевеливая воображение и снимая физические «зажимы». Главной «точностью» должно быть: направление взгляда, внимания, характер мускульной работы рук, пальцев, спины, ног, шеи и т.д.

К. С. Станиславский считает физические действия с «пустышкой» такими же необходимыми для драматического актера ежедневными упражнениями, как вокализы для певца, гаммы для скрипача: «Вы можете получить верное самочувствие в самом простом, беспредметном действии». Работать над этими упражнениями нужно дома: сначала проделать упражнение с настоящими предметами, затем – без предметов, затем снова повторив с предметами. Это нужно повторить несколько раз, проверяя ощущения для того, чтобы запомнить своими мускулами, что значит взять предмет, положить его, повесить, снять и т. д. На уроках учащиеся показывают результаты домашней работы. Преподаватель делает замечания и поправки.

Воплощение правильного (как в реальности) распределения внимания и мускульных напряжений при действии с предметами. «Где глаза?» (куда направлен взгляд, то есть внимание?), «какая часть тела работает?» (пальцы, ладонь, плечо, спина, ноги и т.д.). Причем у каждого человека, когда он действует с разными предметами, все это происходит как-то по-особому. Обращение детей к работе мышц и своего внимания открывает учащемуся в новом ракурсе многообразие индивидуальных и ситуационных способов поведения людей в окружающей жизни.

Упражнения: вдеть нитку в иголку, нарисовать рисунок, написать письмо, открыть – закрыть сумку, одеть куклу, собрать рюкзак, вбить гвоздь, смахнуть пыль с предметов, завести игрушечную машинку, нанизать бусы на нитку и т.д.

Упражнения могут проделываться в разных ритмах. Например: шью, когда у меня много времени; шью, когда тороплюсь.

Наиболее ценными для развития детей являются те задания, при выполнении которых приходится собирать внимание на мелких движениях своих пальцев.

Продолжение формирования навыков взаимодействия с партнером. Парные и групповые задания на память физических действий (вдвоём нести ведро

или бревно; уборка помещения; вытряхивание скатерти; игра в мяч; распиливание бревна, перетягивание каната и т.п.). Можно на репетиции объединять две пары – когда одна будет тренироваться, другая пара будет следить за точностью и наоборот.

3. Создание сказочно-фантастического образа. Инсценировка сказок и басней.

Сказки повествуют готовую фантастическую историю, но оставляют при этом простор воображению. Необходимо научить детей распознавать конкретный образ, выделяя характерные черты, присущие только ему, показать многогранность этого образа, показать, что сказочный герой может быть разным в зависимости от предлагаемых обстоятельств и целей, которые он преследует. Предлагать учащимся найти разные решения создания сказочных и фантастических персонажей (пластические, психологические, хореографические, музыкальные и т.д.). Работа над личностным восприятием, и трактовкой художественного образа сказочного персонажа. Научить учащихся передавать эмоциональное состояние героев с помощью мимики, научить двигаться в соответствии с характером персонажа, еще одна задача – эмоциональная окраска речи персонажа.

4. Работа над отрывками из пьесы в жанре комедии и драмы

В ходе работы над отрывком необходимо анализировать его в контексте всего произведения, из которого он взят, сохраняя жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы, это ставит перед учащимися дополнительные творческие задачи, связанные с поиском соответствующей формы и ее сценического воплощения. Создание линии жизни и способов поведения персонажей в соответствии с жанровой природой литературного материала. Четко выстроить взаимоотношения героев, диктующие логику их поведения в отрывке и пьесе. Поиск внешней характерности, решение внешнего облика персонажа: манеры, пластика, особенности речи и другие.

Примерный репертуарный список пьес для отрывков:

В. Шекспир «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь», «Два веронца», «Укрощение строптивой».

Лопе де Вега «Дурочка», «Собака на сене»

Ж.Б. Мольер «Версальский экспромт», «Прodelки Скапена»

К. Гоцци «Зеленая птичка», «Любовь к трем апельсинам», «Король-олень»

О. Уайльд «Как важно быть серьезным», «Звездный мальчик»

М. Метерлинк «Синяя птица»

Дж. Барри «Питер Пэн»

Е. Шварц «Клад», «Принцесса и свинопас», «Снежная королева», «Красная шапочка», «Брат и сестра», «Сказка о потерянном времени», «Золушка»

Ю. Ким «Иван Царевич», «Чудеса на змеином болоте»

Д. Родари «Путешествие голубой стрелы»

Л. Петрушевская «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает»

Е. Исаева «Про мою маму и про меня»

Сценическое движение:

1. Упражнения на освобождение мышц

Продолжение работы над освобождением мышц, физических зажимов и мускульной свободы. Закрепление упражнений.

2. Взаимодействие с предметом

Развивается целый комплекс задач, начиная с координации движения и заканчивая ловкостью в движениях. На заключительном этапе работы на основе полученных навыков учащиеся выполняют импровизированную игру с предметом.

Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами, базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном учете пространства и времени; упражнения, развивающие фантазию и находчивость актера при обыгрывании предмета в сценическом действии.

Постижение основ взаимодействия с предметом – освоение «классических» техник законов, принципов: элементы жонглирования, манипуляции и балансирования – работа с традиционным цирковым и гимнастическим реквизитом. Упражнения: с мячом, тростью, скакалкой, веревкой, стулом, столом, плащом, предметом по выбору учащегося.

3. Движение и речь

Задача – развитие способностей свободно и уверенно соединять движение и речь при выполнении активной задачи в действии.

Упражнения:

а) дыхание и звучание в активной позиции;

б) перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания и звучания в движении и статистике;

в) соединение непрерывности движения;

г) звуковой посыл как продолжение действия;

д) чередование и соединение движения и слова.

сочетание движения и речи.

Игры:

«Ровным кругом», «Веселые превращения», «Убежало молоко», «Живой оркестр», «Представьте себя», «Лиса и заяц», «Зернышко».

4. Элементы танцевальных движений

Хореография объединяет одновременно движение, музыку, элемент актерской игры. Разучивание танцевальных движений классических танцев поможет развитию пластики, координации и чувства ритма. Танец с его богатой образно-художественной системой, безусловно, играет важную роль

в развитии воображения и творчества. Направление взгляда, жесты, движения рук и ног – знакомство с этим материалом поможет развить у детей осмысленное отношение к выразительным движениям и способность произвольно использовать их в двигательном-пластическом творчестве.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Содержание программы учебного предмета «Развивающий театр» направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности ребенка и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. Результатом освоения программы являются следующие знания, умения, навыки:

- знание выразительных средств сценического действия;
- знание основ техники безопасности при работе на сцене;
- знание технических приемов сценического движения для создания художественного образа;
- знание приемов дыхания, характерных для театрального исполнительства;
- знание строения артикуляционного аппарата;
- знание основных норм литературного произношения текста;
- знание законов логического разбора произведения;
- коммуникативные навыки и умение работать в коллективе, развивая свою индивидуальность;
- умение чувствовать пространство, и грамотно распределяться в нем;
- умение подлинно действовать на сцене в предлагаемых обстоятельствах, осуществляя поставленную задачу;
- умение использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умение воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;
- умение в нужный момент концентрировать внимание, подключать воображение;
- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- умения корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- умение работать с литературным текстом;
- умение выполнять и проводить комплексы речевой гимнастики с элементами дыхательного, артикуляционного и голосового тренинга;

- навыки по сочинению этюдов на заданную тему;
- навыки использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем и физических зажимов;
- навыки освобождать тело от мышечного зажима;
- навыки владения средствами пластической выразительности;
- навык органично соединять речь и движение на сцене;
- навыки владения основами сценического движения;
- навыки владения выразительными средствами устной речи;
- навыки выполнения разминки для подготовки речевого аппарата перед выступлением;
- навыки владения звуковым посылом.

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, относятся:

- держать внимание к объекту, к партнеру;
- видеть, слышать, воспринимать;
- память на ощущения и создание на ее основе образных видений;
- воображение и фантазия;
- способность к взаимодействию;
- логичность и последовательность действий и чувств;
- чувство правды на сцене;
- вера в предлагаемые обстоятельства;
- ощущение перспективы действия и мысли;
- чувство ритма;
- выдержка, самоотдача и целеустремленность;
- мышечная свобода и пластичность;
- владение голосом, произношением;
- чувство фразы;
- умение действовать словом.

Основные показатели эффективности реализации данной программы:

- высокий уровень мотивации к творчеству и созданию коллективных творческих работ;
- широкий кругозор и интерес к музыкально-театральной культуре;
- творческая самореализация учащихся.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цель, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

В программе обучения предмета «Развивающий театр» используются две основных формы контроля успеваемости: текущая и промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Педагог определяет степень успеваемости каждого обучающегося во время выполнения им творческих заданий.

Промежуточная аттестация в форме контрольного урока оценивает результаты учебной деятельности обучающихся в конце учебного года. Контрольный урок проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Как правило, контрольный урок представляет собой показ творческих работ обучающихся и возможен в виде концерта.

Итоговая аттестация по учебному предмету «Развивающий театр» ФГТ не предусмотрена.

Критерии оценки

Оценки выставляются по окончании триместра и в конце учебного года.

При выведении переводной (в конце учебного года) и итоговой оценки учитывается следующее:

- оценка годовой работы учащегося;
- оценка на контрольном уроке;
- стабильное посещение репетиционных занятий.

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале:

Оценка	Критерии оценивания
5 («отлично»)	Стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению сценических навыков, полная самоотдача на занятиях, грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой. Качественное, осмысленное исполнение упражнений. Дикционная культура, соблюдение орфоэпических законов, логики речи; выразительное, богатое, интонационно

	точное, эмоциональное исполнение произведений или отрывков.
4 («хорошо»)	Четкое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере. Грамотное исполнение упражнений с небольшими недочетами. Частично правильное использование элементов техники и логики речи, некоторая зажатость в исполнении, но с донесением логики авторской мысли, элементами интонационной выразительности.
3 («удовлетворительно»)	Ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. Исполнение упражнений с большим количеством недостатков. Плохое владение элементами техники речи и словесного действия, ученик говорит тихо, неэмоционально.
2 («неудовлетворительно»)	Постоянные пропуски занятий и игнорирование выполнения домашней работы.
«зачет» (без отметки)	Промежуточная оценка работы ученика, отражающая, полученные на определенном этапе навыки и умения.

Данная система оценки качества исполнения является основной и носит объективный характер.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Для успешного освоения программы учебного предмета «Развивающий театр» используются различные приемы и методы работы. Это этюдные и репетиционные формы работы, упражнения и тренинги, открытые занятия, видео-просмотры, посещение спектаклей. Создание доброжелательного климата и радостной, творческой атмосферы, и вместе с тем – осознанной дисциплины – являются основными задачами для преподавателя. Главный метод обучения – *игра*. Все навыки постигаются в процессе игры, а также в процессе фантазии и импровизации, которые составляют значительную часть

работы над образом. В процессе игры создаются благоприятные условия для развития творческого потенциала ребенка.

Индивидуальный подход к каждому ученику очень важен. Педагогу необходимо создать условия для проявления инициативы и самостоятельности ребенка. Воспитание творческой личности – процесс очень сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, свой предел возможностей, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Можно использовать *метод эмоционального стимулирования* – создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребенок добивается хороших результатов, что ведет к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «легкости» процесса обучения.

Большое значение в программе отводится *выбору репертуара*. Обязательное требование, предъявляемое к учебному материалу: художественное качество произведений и отрывков из произведений, способность его плодотворно влиять на формирование мировоззрения обучающегося, на развитие его эстетического вкуса.

Программа состоит из нескольких разделов, но в процессе обучения используется *комплексный* подход, то есть, на каждом занятии изучаются темы из разных разделов.

В разделе **«Сценическая речь»** необходимо обратить особое внимание на начальный этап практических занятий, где закладываются основы правильного дыхания, голосообразования и дикционной культуры. На первых годах обучения упражнения проводятся в *игровой форме*, но важно проконтролировать правильность выполнения, а не обозначения «понарошку» элементов дыхательно-речевых и дикционных комплексов.

Проводится тренировка произношения сочетаний согласных звуков с гласными в упражнениях, словах, фразах, специально подобранных для этой цели. Эти слова и фразы могут быть частями детских стихотворений любимых авторов (детские стихотворения и композиции из них с успехом используются в тренингах при обучении профессиональных актеров драматического и музыкального театра).

Особое внимание уделяется активности согласных по специально созданному курсу упражнений. Проводится постоянное наблюдение за естественностью артикуляции, свободой мышц голосового аппарата, за правильным использованием дыхания, за естественным, ненапряженным звучанием голоса. Также проводятся беседы и практический показ

упражнений, необходимых для профилактических мер по сохранению здорового голосового аппарата. К концу обучения каждый должен уметь провести расслабляющий массаж и несколько упражнений для полного раскрытия гортани, научиться координировать дыхание со звуком, укреплять и освобождать от ненужного напряжения мышцы речевого аппарата. Необходимо придерживаться принципа постепенного освоения материала – *«от простого к сложному»*.

При работе над текстом исполняемого художественного произведения значительное внимание уделяется индивидуальной работе с обучающимся, в ходе которой он должен уметь выразить свое отношение к рассказываемым фактам, ознакомиться с понятиями перспективы речи, цели и сверхзадачи. Обязательной является домашняя работа по подбору сведений о творческих биографиях авторов данных произведений, об эпохе, в которую жил автор, об историческом времени, освещаемом в исполняемом произведении. Так постепенно обучающийся обращается к *методу исследовательской деятельности*.

Обучающийся должен сам, по мере прохождения этапов занятий, попробовать *методом «ролевой игры»* побыть «педагогом». В такой форме лучше осваиваются последовательность упражнений тренингов. Педагог должен развивать мотивированность обучающихся, поддерживать их уверенность в дальнейших творческих успехах, ставить новые задачи с учетом психофизических особенностей каждого. Необходимо применение *деятельного метода*, когда результат обучения зависит от того, насколько активно ребенок включается в творческую деятельность, выполняя самостоятельные задания и этюды, обсуждая работу других членов группы и т.д.

Также необходимо избегать показа «с голоса», то есть бездумного заучивания интонации, предлагаемой педагогом. Ученик сам должен открыть свою неповторимую интонацию с помощью *метода действенного анализа* и поставленных задач.

Методика образовательной деятельности в разделе **«Основы актерского мастерства»** разработана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей.

Очень аккуратно надо относиться к *методу показа* педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать *метод*

режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а из материала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так называемого «*играющего тренера*», то есть педагог является непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.

Использование *метода беседы* позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы – побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

Метод сравнения эффективен, о нем говорил ещё Гельвеций: «Всякое сравнение предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие – побуждение, заставляющее сделать это». Этот метод помогает педагогу и учащимся отслеживать рабочий процесс. «У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем вчера, потому, что.....» или «Эти предлагаемые обстоятельства выбраны более точно, чем в прошлый раз потому, что...».

В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную педагогическую логику, определенную последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и навыки актерского искусства.

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства является *метод актерского тренинга*, упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного

задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - «...необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической карьеры» - К.С. Станиславский.

Начинать тренинг следует с формирования готовности у учащихся восприятия учебного материала с использованием способов концентрации внимания и эмоционального побуждения.

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства, это:

- контрастность в подборе упражнений;
- прием усложнения заданий;
- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении;
- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога.

Работа над отрывками через творческое взаимодействие ученика и учителя, этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа, позволят педагогу максимально раскрыть индивидуальность учащегося.

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

Метод *исследовательской деятельности* выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создает возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление педагога предлагать такие задания, которые включали бы детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления.

Для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит *метод создания проблемных ситуаций* – представление материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы. Это очень сближает коллектив, выявляет характер и личностные качества учащихся.

В разделе **«Сценическое движение»** задача педагога научить чувствовать свое тело и движения, развивать психофизические качества. Особое внимание надо уделять правильной осанке учащихся. Главная причина плохой осанки – искривление позвоночника. Осанка неразрывно связана со здоровьем человека. Нормальный позвоночник выдерживает физические нагрузки, сохраняет гибкость и подвижность.

Необходимым условием подготовки актера всегда было всестороннее пластическое развитие. О назначении и значимости сценического движения К.С. Станиславский писал: «...артист нашего толка должен гораздо больше, чем в других направлениях искусства позаботиться не только о внутреннем аппарате, создающем процесс переживания, но и о внешнем телесном аппарате, верно передающем результаты творческой работы чувства, - его внешнюю форму воплощения».

В современной актерской школе недостаточно только физической подготовленности учащегося. Скованность движения, мышечный зажим, неверная осанка или походка – это только малая часть физических недостатков, с которыми педагог сталкивается на первом этапе обучения.

Выразительным средством актерского искусства является действие – психофизический процесс, в котором оба начала – психическое и физическое – существуют в неразрывной связи. Поэтому очевидно, что совершенствование возможностей актерского аппарата не может быть ограничено только задачами физического развития.

Особое внимание необходимо уделять подготовительным упражнениям. На каждом занятии повторять и закреплять пройденные элементы. С первых занятий на самых простых упражнениях необходимо добиваться точности исполнения заданий, не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала. Каждый элемент упражнения, выполняемый обучающимися, должен носить творческий характер, актерское игровое начало. Например, прыжки с одной ноги на другую. Здесь задание может быть следующим: «Перебраться на другой берег реки по небольшим камням». В этом упражнении, кроме развития прыгучести, прорабатывается такое качество, как способность управлять центром тяжести и инерцией своего тела.

Одной из главных задач, выполняемых педагогом в процессе обучения, является выявление и развитие фантазии обучающихся. Помимо умения точно выполнять заданный педагогом пластический рисунок, обучающиеся должны постепенно подойти к созданию пластического образа. С этой целью упражнение на пластическую фантазию проводятся уже в первый год обучения.

Для более эффективного построения учебного процесса возможен *вариативный подход* к разделам.

В методическую работу педагога также входит посещение с учениками учреждений культуры (театров, концертных залов), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и режиссеров.

Рекомендации по организации

самостоятельной работы учащихся

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на сложившиеся в образовательном учреждении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося является домашняя работа: выучивание скороговорок, стихотворений, басней, работа над дикцией и артикуляцией, сочинение этюдов, отработка элементов движений, закрепление полученных на уроке навыков, работа над индивидуальными заданиями, индивидуальный тренинг и т.д.

В самостоятельную работу также входит посещение театров и других учреждений культуры, участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. - М., 1972
2. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010
3. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! - Москва, РАТИ–ГИТИС, 2009
4. Андроников И.Л. Я хочу рассказать вам... - М., Советский писатель, 1962
5. Базанов В.В. Техника и технология сцены. — Л., 1996
6. Барро Ж-Л. Воспоминания для будущего. - М., 1979
7. Брук П. Пустое пространство. - М., 1976
8. Бруссер А.М. Основы дикции. – М., 2003
9. Васильева Т.И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М., ГИТИС, 2004
10. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского – Москва: АСТ, 2010
11. Вербицкая А.В. Основы сценического движения в 2-х частях.
Ч 1. М., 1982, Ч.2. М., 1983
12. Вербова Н.П., Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи. – М., 1977
13. Виллар Ж. О театральной традиции. - М., 1956
14. Выготский Л.С. Театральное творчество в школьном возрасте. - М., 1988
15. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1999

16. Галендеев В.Н., Кирилова Е.Н. Групповые занятия сценической речью. - Л., 1983
17. Гипиус С.В. Актерские тренинги. Гимнастика чувств. СПб, Прайм - Еврознак, 2008
18. Голубовский Б.Г. Наблюдения. Этюды. Образ. Учебное пособие для студентов театральных вузов. - М., 1990
19. Голубовский Б.Г. Пластика в искусстве актера. М., 1986
20. Гольяпина Н. Материалы для работы над дыханием, дикцией, орфоэпией и текстом на факультете музыкального театра. - М., 2007
21. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. М., Просвещение, 1966
22. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. - М., 1992
23. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие. Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
24. Завадский Ю.А. Об искусстве театра. - М., 1965
25. Закиров А.З. Семь уроков сценического движения для самостоятельной работы. Методическое пособие. М., ВГИК, 2009
26. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. - М., Просвещение, 1974
27. Збруева Н. Ритмическое воспитание актера. М., 2003
28. Ирди К. Постараемся поймать чудо. Статьи о театре. - Л., 1967
29. Искусство сценической речи. Учебник /Под ред. И. Ю. Промптовой. - М., ГИТИС, 2007
30. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. М., 1999
31. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга - Москва: АСТ, 2009
32. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером - Москва: АСТ, 2010
33. Клубков С.В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. - М., Репертуарно-методическая библиотечка «Я вхожу в мир искусств» №6(46) 2001
34. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. - Москва: ГИТИС, 2005
35. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера - Москва: РАТИ-ГИТИС, 2009
36. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Речевой голос и его воспитание. - М., 1985
37. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. - М., 1977
38. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие - 2002
39. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театральные игры в школе. М., Школьная пресса. - 2000
40. Кох И.Э. Основы сценического движения. - Л., 1970
41. Крэг Г. Искусство театра. - СПб, 1912

42. Леонарди Е.И. Дикция и орфоэпия. - М., 1967
43. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды – Москва: АСТ, 2009
44. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. - М., 1998
45. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. - М., 1981.
46. Немирович-Данченко В.И. Рецензии. Очерки. Статьи. Интервью. Заметки. 1877-1942. - М., 1980
47. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009
48. Немировский А.Б. Пластическая выразительность актера. - М., 1976
49. Петрова А.Н. Сценическая речь. – М., Искусство, 1981
50. Полищук В. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. – Москва: АСТ, 2010
51. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации – Москва: АСТ, 2010
52. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова. - Москва: АСТ, 2010
53. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос. – Москва: АСТ, 2010
54. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н.А. Зверева, Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
55. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. - Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
56. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8-ми томах.
т. 1. Моя жизнь в искусстве,
т. 2. Работа актёра над собой, ч. 1,
т. 3. Работа актёра над собой, ч. 2. – М., 1954
57. Система дыхательной гимнастики Стрельниковой А.Н. Под редакцией Щербакова М.В. - М., 1998
58. Стрелер Дж. Театр для людей. Мысли записанные, высказанные и осуществлённые. - Сб. - М., 1984
59. Театр, где играют дети: Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов /Под ред. А. Б. Никитиной. - М., ВЛАДОС, 2001
60. Теория и практика мастерства актёра: Межвузовский сборник научных трудов /ГИТИС/. - М., 1990
61. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения. – М., 2001
62. Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера. Москва: АСТ, 2009

63.Шмойлов М. Мастерство актёра: Упражнения и игры начального этапа обучения: Методическая разработка. - Л., 1990