

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр детского и юношеского музыкально – хореографического искусства
Приморского района Санкт – Петербурга
(ГБУ ДО ЦДЮИ)

ПРИНЯТА

Протокол Педагогического совета
ГБУ ДО ЦДЮИ
№3 от 26.05.2025

УТВЕРЖДЕНА

Приказ от 26.05.2025 № 7/05

Директор ГБУ ДО ЦДЮИ

И.В. Поликарпова

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Возраст обучающихся: 7-17 лет
Срок реализации: 5 лет

Разработчик:

Егорова Ольга Александровна,
педагог дополнительного образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда,
когда он живет в мире игры, сказки, музыки,
фантазии, творчества*

B.A. Сухомлинский

Театр врывается в нашу жизнь все более настойчиво и разнообразно. У этого процесса есть веские основания. О них лучше всего сказал Шекспир «Весь мир - театр. В нем женщины, мужчины - все актеры». В человеческой природе, действительно, очень сильна потребность в создании второй реальности. Эта вторая реальность позволяет сотворить собственную модель мира. Вот почему искусству театра не страшны никакие пророчества о вымирации. Вот почему так часто используются театральные формы в сферах, на первый взгляд, далеких от драматического искусства. Это и театрализованные представления по самым разным поводам, будь то открытие Олимпиады, или празднование юбилея города; это театрализованные уроки в школе, использование театральных форм во врачебных целях, и т. д.

Театр придумали древние греки, поняв, что подвиги богов и героев Эллады будут производить большее впечатление, если их не рассказывать, а показывать.

Первый театр организовал в Ярославле в середине XVIII века актер Федор Волков. В истории он остался как «отец русского театра». Небывалый расцвет русского национального театра связан с эпохой, которую мы называли пушкинской.

Какой же театр должен быть у детей? Ведь они еще не имеют жизненного опыта, не понимают значение многих слов, не владеют ни голосом, ни телом. А вот это уже задача педагога: что из опыта работы выбрать и чем поделиться с ними, как расширить границы их познаний; а это значит - познакомить с хорошей литературой, настоящей поэзией, музыкой, показать лучшие образцы искусства, помочь ребенку узнать самого себя, заявить о себе, попробовать, на что он способен, поверить в себя.

Чем завораживает ребенка театр? Конечно же, своими огромными возможностями. Драматург, актеры, режиссер, художник-декоратор, гример, музыкант, осветитель, костюмер – каждый вкладывает свою долю творческого труда в общее благо. Поэтому подлинным творцом в театральном искусстве является не отдельный человек, а коллектив – творческий ансамбль.

Но есть и одно такое искусство, которое принадлежит только театру – искусство актера. Актер – носитель специфики театра. Все искусства говорят на сцене через актера и в связи с ним. В чем же заключается специфика актера? Одно искусство от другого отличается материалом, из которого создаются художественные образы: цвет, линия, глина, мрамор... Главным материалом, возбудителем сценических переживаний актера является действие, направленное к определенной цели. В искусстве обязательно есть творцы, и есть инструменты: композитор и фортепиано, художник и кисть, писатель и перо и т.д. В театре актер одновременно и творец и инструмент своего искусства, а его действия служат ему материалом для создания образа.

Театральное искусство действительно, близко к игре. Игра для ребёнка - способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний, подлинная социальная практика. В игре формируются все стороны личности ребёнка, происходят значительные изменения в его психике. В игре, следуя требованиям роли, ребёнок приобретает способность представлять себя на месте другого в воображаемой ситуации, согласовывать свои действия с действиями партнёра. Каждое литературное произведение, сказка всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость). Благодаря сказке ребёнок признаёт мир не только умом, но и сердцем, выражает собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. Способность ребёнка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам с помощью театральной деятельности оказывать позитивное влияние на детей. Профессия артиста притя-

гивает к себе многих детей. Творчество - актуальная потребность детства. Творческая активность детей обусловлена их возрастными психологическими особенностями, чувственной восприимчивостью мира.

Для решения этих вопросов в Центре искусств и была разработана дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Театральное творчество». Программа имеет **художественную** направленность, реализуется в рамках направления «Неформальное образование» Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 годы «Петербургская Школа 2020».

Тончайшим и универсальным «механизмом» духовного становления личности ребенка считается театральное искусство, способствующее развитию образно-метафорического мышления. Театр - это эффективное средство воспитания детей. Через живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения юный человек вовлекается в театрально-творческую деятельность. Сближение и соединение театра, музыки, пластики в единый процесс помогает детям целостно воспринимать мир, познавать красоту во всем её многообразии, способствует снятию напряжения, помогает излечиться от утомляемости за счет переключения их в ходе занятия на разнообразные виды деятельности.

Исходя из теории развития личности Э. Эрикsona, человек гармонично развивается в контексте с окружающей средой, и от того, насколько широк ролевой диапазон, настолько глубоко личность интегрируется в систему человеческих отношений.

Театральный коллектив Центра искусств - это театр детей, которые, играя, решают свои "взрослые" проблемы и взрослые, которые прилагают все усилия к тому, чтобы их воспитанники обретали необходимый для взрослого человека жизненный опыт и вместе с тем не утрачивали живость и непосредственность детского восприятия, эмоциональную гибкость и стремление познавать окружающий их мир.

В данной программе заложен большой духовный и нравственный потенциал. Во время обучения студийцы знакомятся с лучшими образцами мирового искусства в области театра, имеют возможность творческого самовыражения, осознают свою значимость в коллективе.

Своей основной задачей автор программы считает создание среды для развития ребенка своим внутреннего мира и своих сенсорных способностей (личностного роста, создание картины мира и системы ценностей). Такой средой и является ТЕАТР как важнейший опыт человечества в области культурной практики, восходящий к древнейшей истории. Освоение этого опыта, погружение в атмосферу театра, знакомство с его структурой, этикой, духовно-нравственным и культурным богатством, диктующими определенный стиль взаимоотношений, помогает ребенку и подростку в сложном процессе социализации, формировании собственной системы ценностей, решении психологических проблем, что и определяет **актуальность** программы «Театральное творчество».

Содержание программы составлено на доступном материале с использованием разных театральных специализаций: актерского мастерства (сценическая речь, сценическое движение, сценическое действие), художественного оформления спектакля, музыки, танца, истории театра, изготовления реквизита к спектаклю. Интеграция различных видов художественного творчества делает занятие живым и увлекательным, наполняет интересным содержанием и решает в комплексе задачи эстетического, нравственного, трудового и интеллектуального характера.

Программа формирует культуру чувств, учит владению собственным телом, словом, снятию физической и психологической зажатости, вырабатывает чувство меры и вкуса, умение держаться естественно на сцене, свободно общаться с аудиторией. Лежащее в основе образовательного процесса драматическое искусство, интегрирующее различные виды творческой деятельности, помогает развивать сенсорные способности. Именно драматическое искусство обладает значительными ресурсами воспитания творческого человека, пробуждая в нем творческую мотивацию для реализации замыслов в разных видах деятельности. Полу-

ченные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью помогают создать базу для успешной самореализации ребенка в разных сферах деятельности.

В коллективе решается одна из важнейших проблем современности - проблема общения детей друг с другом и со взрослыми. Современная интенсивность жизни, обилие средств связи, компьютерные технологии вытесняют живое общение, и все большее количество детей теряют важный социальный навык – умение общаться. Занятия в коллективе способствуют формированию таких значимых качеств как коммуникативность, инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству и творческому созиданию.

Заложенные в процесс реализации программы современные образовательные технологии способствуют эффективному решению задачи сохранения и укрепления здоровья воспитанников.

Все это определяет **педагогическую целесообразность** данной программы.

Исследования психологов выявили наличие у детей так называемого «драматического инстинкта». «Драматический инстинкт» проявляется в необыкновенной любви детей к театру и кинематографу, их страсти к самостоятельному разыгрыванию всевозможных ролей, что положительно влияет на развитие творческих способностей и возможностей. Участвуя в драматизациях, ребенок как бы входит в образ, перевоплощается в него, живет его жизнью. Большой интерес детей к драматизациям объясняется тем, что их привлекает изображение людей смелых и искренних, мужественных и отважных, сильных и добрых. Драматизация также оказывает большое влияние на речь ребенка. Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства, использует различные интонации, соответствующие характеру героев и их поступкам, старается говорить четко, чтобы его все поняли.

На занятиях по данной программе активно используются игровые методы, что позволяет снять эмоционально-психологическую зажатость, побороть отрицательные эмоции, заменив их положительными.

Программа несет в себе большой коллективообразующий заряд:

- театральная постановка - «продукт» совместной деятельности, который требует концентрации сил каждого учащегося. Каждый участник вносит свой вклад, понимая при этом, что и от его усилий зависит общий успех;
- разнообразие постановочных задач (сценических, актерских, оформительских) дает возможность каждому участнику максимально реализовать свои возможности и способности;
- театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют эмоциальному сплочению коллектива.

Коллективная деятельность, заложенная в программу, помогает решить проблемы, связанные с детскими комплексами. Дети приобретают веру в себя, учатся контролировать свои поступки, развиваются организаторские способности.

Программа обладает большим воспитательным потенциалом. В процессе наблюдения, анализа, обсуждения, восприятия произведения искусства, практического воплощения художественного образа, в работе над ролью обучающиеся размышляют, логически формулируют и высказывают свои мысли, рассуждают. В творческом процессе поиска, исследования и экспериментирования, ребенок получает возможность самовыразиться, учится воспринимать мир в его многообразии и ощущать себя в этом мире.

Кроме занятий в Центре искусств программой предусмотрено посещение музеев Санкт-Петербурга: Эрмитаж, Русский музей, Этнографический музей, Театральный музей, а также выезды в театры: Мариинский, Михайловский, театр Зазеркалье, что, несомненно, обогащает культурный и социальный опыт детей, питает их новыми впечатлениями.

Базовые принципы построения учебного процесса

- *принцип коллективной ответственности и творческого сотрудничества* - создание атмосферы творческого сотрудничества в достижении общей цели (постановки спектакля, номинации);
- *принцип культурообразности* - соответствие проблематики драматургического материала современной социокультурной ситуации;
- *принцип ролевой полифункциональности* - гармоничное сочетание различных видов художественного творчества, физического труда, социальной активности и благожелательного психологического климата;
- *принцип импровизации*, связанный с действиями обучающихся, не подготовленными заранее, а совершамыми экспромтом. В импровизации заложен механизм свободного поведения и проявления индивидуальных эмоций, что важно в детском творчестве;
- *использование элементов ролевой игры* как формы организации жизнедеятельности детского коллектива;
- *принцип преемственности поколений*, благодаря которому сохраняются и передаются традиции от старших к младшим;
- *принцип социальной направленности* - разнообразные творческие и дружеские связи, сотрудничество с коллективами разных направленностей, а также с другими театральными коллективами города.

Отличительные особенности

Отличительные особенности образовательной программы заключаются в специфике организации деятельности детского коллектива, где особое значение отводится организации условий для свободного проявления творческих способностей детей и подростков, развития их коммуникативных умений, становления адекватной самооценки и утверждения в микросоциуме. В этой связи огромную роль играет свободное межличностное общение воспитанников, которое возникает в ходе проведения различных досуговых творческих мероприятий: проведение праздников: Новогодних, День рождения театра, Дни именинников, закрытия сезона и других, а также творческих встреч с другими коллективами города, России, зарубежья.

Особенностью программы также является активное вовлечение родителей и выпускников студии в творческую жизнь коллектива, что способствует формированию крепкого сообщества детей и взрослых, объединенного общими интересами и творческими замыслами. Совместные обсуждения формируют опыт позитивных суждений воспитанника, где он может открыто высказывать свое мнение. Родителям такое общение помогает увидеть в ребенке личность.

Следующей отличительной особенностью программы является то, что на третьем уровне освоения программы (4-5 года обучения) педагоги сами становятся актерами, исполняют роль в спектаклях вместе со старшими воспитанниками, совершенствуя тем самым свое педагогическое мастерство и являясь примером для воспитанников.

Образовательной программой предусмотрены следующие формы работы с родителями:

1. проведение общих собраний, которые предусматривают:
 - знакомство родителей с правилами внутреннего распорядка ЦИ,
 - правами и обязанностями воспитанников и их родителей,
 - знакомство с традициями коллектива,
 - ознакомление с планами работы коллектива и программами;
2. внеплановые родительские собрания, связанные с организацией выездных мероприятий (выезд в лагерь, гастроли, экскурсии, загородные прогулки и т.д.);
3. участие в проведении итоговых мероприятий;
4. индивидуальные контакты педагога с родителями воспитанников;
5. привлечение родителей к участию в развитии коллектива.

Цель программы – раскрытие природных творческих способностей, успешная самореализация детей и подростков средствами театрального искусства.

Задачи программы

Обучающие:

- формирование знаний об истории развития театра, о жанрах театрального искусства, о выдающихся артистах театра;
- формирование навыков актерского мастерства, сценического перевоплощения, сценической речи и движения;

Развивающие:

- развитие творческих способностей: выразительности, раскрепощенности, эмоциональной сферы;
- развитие фантазии, воображения, логического мышления, речи, произвольного внимания;
- развитие чувства вкуса, такта, меры, остроты и свежести восприятия;
- развитие спонтанности и эмоциональной реактивности, способности к «переживанию» сценической ситуации;
- развитие коммуникативных качеств;
- развитие способности к творческой самореализации, развитию личностной индивидуальности;

Воспитательные:

- воспитание трудолюбия, ответственности;
- воспитание культуры межличностных отношений;
- воспитание художественного вкуса;
- формирование навыков общения и поведения в соответствии с общепринятыми моральными и социальными нормами
- воспитание личностных качеств самостоятельного человека, готового к нестандартным решениям и поиску новых идей.

Условия реализации программы

Возраст детей

Образовательная программа предназначена для детей и подростков от 7 до 17 лет с разной степенью одаренности и творческого потенциала. Главный критерий поступления в коллектив - желание приобщиться к театральному искусству, работать в коллективе.

Основным принципом набора является индивидуальный подход к каждому поступающему, где учитываются все его возрастные и личностные особенности. Группы формируются в зависимости от возраста и возможностей детей.

Сроки и уровни освоения образовательной программы

Срок реализации образовательной программы – 5 лет. Рассчитана на 3 уровня освоения.

I уровень (1 год обучения) – общекультурный - предполагает общехудожественное развитие, практическое овладение основами актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, пластики, танца, адаптацию в коллективе, выявление интересов и потребностей детей и подростков, знакомство со спецификой театрального искусства.

II уровень (2-3 год обучения) – углубленный - предполагает развитие и углубление творческих и профессиональных интересов, совершенствование умений и навыков, расширение спектра теоретических знаний по художественным дисциплинам. Большое значение и место уделяется практической работе по закреплению полученных знаний, умений и навыков.

III уровень (4-5 год обучения) - профессионально ориентированный - ориентирован на создание условий для творческого становления личности воспитанника. Для успешного роста и развития учащихся разрабатываются индивидуальные планы, максимально активно включающие их в практическую деятельность, четко определяющие дальнейшие перспективы.

Формы организации деятельности на занятии:

- групповая с организацией индивидуальной работы внутри группы - работа над отрывками, инсценировкой, номером, репетиции к спектаклю; работа над монологами, диалогами, чтецким материалом;
- самостоятельная – самостоятельная работа над выбранным материалом (написание сценария, разработка игры, репетиции сцен из спектакля и т.д.);
- коллективная - сводные репетиции и репетиции по подгруппам (тренинги, праздники, поездки, мероприятия) с изменённым количественным и списочным составом воспитанников в рамках основного учебного времени работы внутри коллектива.

Формы проведения занятий:

- этюды;
- тренинги;
- театральные игры;
- репетиция;
- занятие-игра;
- мастерская (изготовление реквизита);
- экскурсия (посещение театров, музеев);
- спектакль;
- мастер-класс;
- встречи с другими театральными коллективами.

Данные формы используются на всех уровнях обучения с усложнением используемого материала.

Технологии, используемые в образовательном процессе:

- здоровьесберегающие;
- игровые;
- проблемного обучения;
- информационно-коммуникативные;
- технология коллективно-творческой деятельности.

Методы, используемые на занятиях:

- словесный - объяснение терминов, новых понятий – дают возможность установления личностных контактов, способствуют развитию коммуникативных способностей;
- наглядный – показ педагога, демонстрация иллюстраций, фотографий – способствуют развитию художественного восприятия, обмен опытом;
- практический - выполнение практических заданий и упражнений (создание заданного образа, пластическая, вокальная или ритмическая импровизация и т.п.) – развивают способность учащихся применять теоретические знания на практике, развиваются умение самостоятельно мыслить и творить.

Режим занятий

Все годы обучения – 72 часа, 2 часа в неделю.

Ожидаемые результаты

В итоге успешного освоения образовательной программы учащиеся:

- овладеют основами сценического мастерства: навыком сценического перевоплощения, навыками сценической речи и движения, основами вокального мастерства и танцевального творчества, умением убедительно и выразительно передать сценический образ;
- приобретут дополнительные навыки самостоятельной постановки вокальных, пластических и танцевальных номеров;
- будут знать историю театрального искусства; выдающихся артистов и режиссеров прошлого и современности;
- на основе творческой деятельности разовьют творческие способности: выразительность, сценическую свободу, внимание, остроту восприятия;
- на основе коллективной творческой деятельности воспитают в себе трудолюбие, ответственность, коммуникативные качества, толерантность;
- путем приобщения к творческой деятельности воспитают осознанные художественные предпочтения;
- разовьют эмоциональную сферу;
- сформируют нравственные качества по отношению к окружающим, окружающему миру; качества самостоятельной личности.

Способы определения результативности:

- текущий контроль: беседа, наблюдение педагога;
- промежуточный контроль, итоговый контроль по окончании учебного года: контрольные задания на усвоение пройденного материала; театральные постановки;
- итоговый контроль по окончании обучения по образовательной программе: зачет по теоретической подготовке, показ спектакля.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:

- участие в концертных программах в ЦДЮИ;
- участие в учебных и репертуарных спектаклях;
- участие в театральных конкурсах, смотрах и фестивалях различного уровня;
- открытые занятия.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО УРОВНЯМ И ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

I УРОВЕНЬ 1-й год обучения

Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Количество часов		
		теория	практика	всего
1.	Вводное занятие	1	1	2
2.	Актерский тренинг	2	10	12
3.	Преодоление мышечных зажимов и неблагоприятных сценических условий	2	12	14
4.	Развитие восприятия и наблюдательности	2	10	12
5.	Развитие артистической смелости и непосредственности	1	11	12
6.	Сценические этюды	2	10	12
7	Культурно-образовательная деятельность	2	4	6
8	Итоговое занятие		2	2
	Итого:	12	60	72

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория:

Понятие «театр». История появления и развития. Виды театрального искусства.

Правила техники безопасности и правила поведения на занятиях в ЦДЮИ.

Практика:

- знакомство с педагогом и друг с другом: игры «Баранья голова»; «Снежный ком»; «Я вижу, я слышу»;
- выполнение упражнений: «Школа разведчиков», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Кошачья разминка» (на пластику), «Чучело», «Дракончики», «Волны», «Деревья», «Самовар», «Чайник».

2. Актерский тренинг

Теория:

Принципы коллективной творческой работы. Понятие «творческое воображение», активная и пассивная форма творческого воображения. Понятия «творческая свобода». Творческая смелость, решительность и непосредственность в выполнении сценических задач.

Практика:

- настройка к действию: ассоциативные упражнения на развитие воображения, внимания и творческой фантазии «Что вижу?», «Что слышу?», «Что чувствую?»;
- театральные игры: «На что похоже?», «Оживший предмет»;
- вокальные игры: «Веселые нотки», «Чей голос?»;
- танцевальные игры: «Зеркало», «Танцевальная шкатулка»;
- упражнения на коллективную творческую работу;
- наблюдения за животными: домашние, дикие животные.

3. Преодоление мышечных зажимов и неблагоприятных сценических условий

Теория:

Общие сведения о строении человеческого тела. Понятия «мышцы», «мышечные зажимы». Понятие «внимание». Произвольное и непроизвольное внимание. Принципы выполнения упражнений на концентрацию внимания.

Практика:

- упражнения на снятие мышечных блокировок: «Каменный человек - пластилиновый человек», «Железный человек», «Воздушный человек», «На слом доминанты», «Тростишка»;
- выполнение упражнений на концентрацию внимания: «Радиолокаторы», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»;
- чтение текста при внешних помехах;
- игра «Царевна Несмеяна», (не рассмеяться);
- игра «Комplименты».

4. Развитие восприятия и наблюдательности

Теория:

Понятия «восприятие», «наблюдательность», «мысль», «мыслительный процесс», «память на ощущения».

Практика:

- воспроизведение действия с воображаемым предметом;
- упражнения на способность к мысленному воспроизведению образов действительности: «Лентовидение» (подробное описание действий в определенном временном отрезке);
- упражнения на тактильную память (мягкий – жесткий, теплый - холодный, шершавый – гладкий, острый – тупой).

5. Развитие артистической смелости и непосредственности

Теория:

Понятия «реальность»; «воображение», «фантазия». Принципы действия в условиях вымысла. Необходимые качества актера: смелость, непосредственность и правдивость исполнения. Принцип выполнения упражнений с реальным и воображаемым предметом.

Практика:

- творческое воображение, фантазия, оценка, правдивые действия в условиях вымысла;
- упражнения на наблюдения за животными, “цирковые” этюды;
- упражнения на действия с реальными предметами и беспредметными (воображаемыми), память физических действий с предметами: воспроизведение действий с воображаемым предметом.

6. Сценические этюды

Теория:

Понятия «сценический этюд», «партнер». Принципы взаимодействия с партнером. Необходимые актерские качества: умение слышать, видеть, оценивать, действовать, ориентируясь на поступки и действия партнера.

Понятие «импровизация». Характерные черты импровизации.

Понятия «группировка», «мизансцена».

Практика:

- упражнения и этюды на общение с партнером: на события, на перемену отношения, на три предмета, в предлагаемых обстоятельствах, на место действия, на органическое молчание;
- словесные и музыкальные этюды.

7. Культурно-образовательная деятельность

Теория:

Виды театрального искусства: опера, балет, оперетта, драматический театр, музыкальный театр, кукольный театр. Понятия: сцена, авансцена, кулисы, рампа, софит и др.

Театральные профессии: режиссер, драматург, художник, композитор.

Понятие «драматургический жанр». Основные жанры драматургии: драма, комедия, мелодрама, водевиль, мюзикл. Акт – актер. Этика поведения актера. Этика поведения зрителя.

Практика:

- выполнение импровизации на различные виды театрального искусства;
- просмотр иллюстраций и фотоматериалов;
- посещение театрального музея и театрального спектакля.

8. Итоговое занятие

Практика:

Выступление на зачетном концерте.

Ожидаемые результаты 1-го года обучения

К концу первого года обучения учащиеся:

- приобретут первоначальные знания о театральном искусстве, будет знать виды театрального искусства;
- познакомятся с необходимыми актерскими качествами: творческое воображение, творческая свобода, смелость и непосредственность;
- приобретут первоначальные навыки преодоления мышечных зажимов;
- приобретут первоначальные актерские навыки;
- приобретут первоначальные навыки развития восприятия и наблюдательности;
- приобретут первый навык исполнения сценических этюдов, совместной творческой деятельности, сценических выступлений.

Примерный репертуар 1-го года обучения

Театрализованные стихи: Л. Фадеева, Н. Захаров, Я. Аким, М. Шендерович,

Стихи детей и подростков: Р. Бернс и др.

Сказка для детей по выбору педагога: Г.Х Андерсен, З. Меркина, Ф. Кривин и др.

Участие в массовых сценах в спектаклях старших воспитанников.

П УРОВЕНЬ
2-й год обучения

Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Количество часов		
		теория	практика	всего
1.	Вводное занятие	1	1	2
2.	Актерский тренинг	2	12	14
3.	Основы сценической речи	2	10	12
4.	Основы сценического движения	2	10	12
5.	Основы сценического действия	2	10	12
6.	Начальные навыки работы над ролью	2	10	12
7.	Культурно-образовательная деятельность	2	4	6
8.	Итоговое занятие		2	2
	Итого:	13	59	72

Содержание программы второго года обучения

1. Вводное занятие

Теория:

Повторение театрального словаря, истории возникновения и развития театра. Виды театрального искусства.

Правила техники безопасности и правила поведения на занятиях в ЦДЮИ.

Практика:

- пластическая разминка;
- упражнения на сценическую свободу «Животные», «Оправдание позы»;
- упражнения на развитие воображения и фантазии «Новая жизнь», «Я-растение».

2. Актерский тренинг

Теория:

Принципы преодоления мышечных зажимов: правильные ритм, дыхание, освобождение мышц тела, мимика, свобода сценического жеста. Принципы развития сенсорных способностей с помощью органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. Принципы осмысливания образов действительности: память на ощущения, на ранее испытанные чувства. Понятие «творческое воображение». Активная и пассивная форма творческого воображения.

Практика:

- упражнения на преодоление мышечных зажимов: «Перекат», «Один-один», «Хоп»
- упражнения на развитие сенсорных способностей с помощью органов чувств: «Тянучка», «Веер», «Угадай фигуру»
- упражнения на развитие творческого воображения «Ходьба по поверхностям», «Скульптор и глина», «Крокодил»
- упражнения на развитие внутренней творческой свободы «Первый раз», «Один дома»
- выполнение действий с воображаемым предметом «На кухне», «Животное»
- упражнения на выработку автоматизма в беспредметном действии «Цирк»
- сценическое общение

3. Основы сценической речи

Теория:

Понятия: «речевой аппарат», «артикуляция». Орфоэпические нормы литературного произношения. Сценическая речь в современном театре. Произношение в пьесах классического репертуара. Интонационная выразительность актера. Принципы диафрагмального дыхания.

Практика:

- постановка правильного дыхания с помощью гимнастики;
- артикуляционная гимнастика;
- упражнения на разработку мышц речевого аппарата, языка, губ, активности челюстей «Скороговорки», «Чистоговорки»;
- дыхательная гимнастика на развитие навыков диафрагмального дыхания «3 вида выдыхания»;
- упражнения на развитие речевой характерности;
- инсценирование литературных отрывков (проза, стихи);
- вокальные упражнения, развитие диапазона «Этажи», «Скалка».

4. Основы сценического движения

Теория:

Общие понятия о манере поведения на сцене. Понятие «мизансцена». Понятие о темпе и ритме. Музыкальные размеры: 2/4, 3/4, 4/4. Ритмические танцевальные упражнения. Техника выполнения упражнений на разработку подвижности суставов, растяжку, тренировку вестибулярного аппарата, тренировку координации движений. Характерные черты бытовых манер различных эпох.

Практика:

Выполнение упражнений общефизической подготовки.

Упражнения на:

- разработку подвижности суставов, растяжку, тренировку вестибулярного аппарата, тренировку координации движений;
- постановку корпуса: выработка осанки, правильной походки.

Развитие музыкального слуха и умения двигаться под музыку:

- ритмическая гимнастика - система двигательных упражнений под музыку;
- упражнения на освоение музыкальных размеров 2/4, 3/4, 4/4;
- повтор ритмического рисунка после показа.

Этикет:

- разучивание поклонов, приветствий;
- мизансцены, повороты, подходы и отходы.

Создание художественно-пластического образа персонажа:

- практическое изучение различных походок (характерные и эмоциональные);
- практическое изучение различного вида бега (характерный и эмоциональный);
- выполнение этюдов на пластику животных.

5. Основы сценического действия

Теория:

Принципы органического действия в условиях сцены: умение по-настоящему видеть, слышать, мыслить, чувствовать, действовать. Приемы работы в предлагаемых обстоятельствах. Повторность и импровизационность действия «сегодня, здесь, сейчас». Активность сценического действия (конфликт и его разрешение). Отличие этюда от упражнения. Задача этюда. Художественный замысел: тема, идея, конфликт, событие в этюде. Необходимые составляющие при исполнении этюда: пластическая выразительность, темпо-ритм, характерность, группировка и мизансцены. Текст и подтекст.

Практика:

- действие в предлагаемых обстоятельствах;
- этюды импровизационного характера;
- сценические этюды;
- музыкальные этюды;
- этюды на наблюдения;
- этюды на органическое молчание;
- создание внутренних видений - “кинолента видения”: активность воображения, конкретность видения, образное мышление, образность;
- этюды на перемену отношения.

6. Начальные навыки работы над ролью

Теория:

Основные составляющие драматического произведения: тема, идея (сверхзадача), сквозное действие роли, конфликт, событие, жанр пьесы. Характеристика персонажей: характеры, взаимоотношение персонажей, их взаимодействие друг с другом, речевые особенности. Понятие «сверхзадача спектакля». Правила безопасного поведения на сцене.

Драматическое искусство и смежные с ним искусства: музыка, живопись, литература.

Практика:

- знакомство с пьесой: чтение и обсуждение пьесы, ее актуальность на момент постановки;
- изучение бытовых, национальных, исторических, этнических и социальных традиций, изображенных в пьесе;
- “застольные” репетиции: сверка ролей, чтение пьесы по ролям, уточнение действенных линий персонажей, поиск речевой характерности, уточнение взаимоотношений героев, сквозное действие, конфликт;
- обсуждение сверхзадачи спектакля;
- освоение сценической площадки, мизансценирование;
- поиск пластического решение образа, речевая характерность персонажа;
- репетиции отдельных эпизодов и всего спектакля;
- обсуждение и освоение декорационного оформления спектакля: декорации, костюмы, грим, реквизит, световое и музыкальное оформление спектакля;
- выход на сцену, освоение сценического пространства: освоение декорационного оформления, постановка новых актерских задач и их отработка, уточнение мизансцен;
- постановка сценических боев, танцев, пластических сцен и их отработка.

7. Культурно-образовательная деятельность

Теория:

История рождения театра в Древней Греции в 534 г. до н.э. из обрядов, посвященных богу Дионису. Мифы – основа древнегреческой драматургии. Влияние климатических условий и рельефа Греции на формирование типа театрального здания. Значение костюмов и масок в древнегреческом театре.

Современный театр: искусство актера, режиссера, драматурга, художника, композитора; понятие драматургического жанра. Этика поведения актера.

Общие сведения о высшем театральном учебном заведении Санкт-Петербурга – РГИСИ.

Основные сведения о театрах и музеях, запланированных для посещения.

Правила поведения при выездных мероприятиях.

Практика:

- просмотр иллюстраций на тему «Театр Древней Греции»;
- посещение учебных спектаклей актёрских курсов РГИСИ; детских театральных коллективов города, посещение театров;

- экскурсии в музеи: Русский, Эрмитаж, Театральный и др.;
- участие в фестивалях, концертах, творческих встречах;
- обсуждение и обмен впечатлениями.

8. Итоговое занятие

Практика:

Показ сцены из спектакля по мотивам русской народной сказки (по выбору педагога).

Моноспектакли.

Ожидаемые результаты

К концу второго года обучения учащиеся:

- овладеют театральной терминологией;
- познакомятся с историей возникновения театра, театрами Древней Греции, современными театрами;
- приобретут дополнительные навыки актерского мастерства;
- приобретут дополнительные навыки преодоления мышечных зажимов, правильного дыхания, свободы сценического жеста;
- приобретут первоначальные навыки правильной сценической речи,
- приобретут первоначальные навыки сценического движения;
- приобретут дополнительные навыки исполнения этюдов;
- приобретут начальные навыки работы над ролью;
- приобретут навыки совместной творческой деятельности;
- приобретут навык сценических выступлений;
- произойдет развитие эмоциональной сферы;
- будут формироваться нравственные качества, качества самостоятельной активной личности.

Примерный репертуар 2-го года обучения

- Театрализованные стихи: Б. Барский, А. Пушкин, А. Барто,
- Стихи для детей и подростков: Р. Бернс и др.
- Сказка для детей по выбору педагога.
- Участие в массовых сценах в спектаклях старших воспитанников.

3-й год обучения

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		теория	практика	всего
1.	Вводное занятие	1	1	2
2.	Актерский тренинг	2	12	14
3.	Сценическое действие	2	10	12
4.	Сценическая речь	2	10	12
5.	Сценическое движение	2	10	12
6.	Работа над ролью	2	10	12
7.	Культурно-образовательная деятельность	2	4	6
8.	Итоговое занятие		2	2
	Итого:	13	59	72

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория:

Творческий настрой на учебный год, обсуждение планов, театральных постановок и участия в конкурсах и фестивалях.

Правила техники безопасности и правила поведения на занятиях в ЦДЮИ.

Практика:

- пластическая разминка, дыхательная разминка;
- упражнения на работу с партнером: «Немой диалог», «Тень», «Близнец»;
- упражнения на 3 круга сценического внимания (малый, средний, большой): «Коробка с бисером», «Одуванчик».

2. Актерский тренинг

Теория:

Понятие «творческая свобода»: смелость, решительность, непосредственность в выполнении сценических задач. Принципы изображения действия с воображаемым предметом. Сопоставление беспредметного действия с реальным. Сознательное овладение логикой действия до подсознательного его закрепления. Принципы сценического общения: ориентировка, привлечение внимания, творческая фантазия, “пристройка” к партнеру, воздействие на него, «оценка-восприятие-действие».

Практика:

- упражнения на преодоление мышечных зажимов: «Щетка», «Волна», «Макаронина»;
- упражнения на развитие сенсорных способностей с помощью органов чувств;
- упражнения, творческие задания на развитие творческого воображения, внутренней творческой свободы;
- действия с воображаемым предметом, этюды «Профессия»;
- упражнения на выработку автоматизма в беспредметном действии;
- сценическое общение.

3. Сценическое действие

Теория:

Словесное взаимодействие: активность и действенность диалога, ясность и четкость произношения, умение слушать и слышать, интонационная выразительность, логика словесного взаимодействия. Словесные сигналы: привлечение внимания объекта. Физическое действие - основа словесного действия, осознание логики физических действий: выбор объекта, привлечение его внимания, "пристройка" к нему, воздействие на него, восприятие, оценка. Принципы создания внутренних видений - "кинолента видения": активность воображения, конкретность видения, образное мышление, образность. Понятия: «текст», «подтекст», «характерность действия».

Практика:

- создание внутренних видений – «кинолента видения»;
- этюды на перемену отношения «Скора»-«Примирение»;
- действие в предлагаемых обстоятельствах;
- этюды импровизационного характера;
- сценические этюды;
- музыкальные этюды;
- этюды на наблюдения;
- этюды на органическое молчание.

4. Сценическая речь

Теория

Принципы развития артикуляционного аппарата. Понятие «речевая характерность». Орфоэпические нормы литературного произношения. Сценическая речь в современном театре. Произношение в пьесах классического репертуара. Интонационная выразительность актера. Механизм диафрагмального дыхания.

Практика:

- формирование правильного дыхания;
- выполнение артикуляционной гимнастики;
- разработка мышц речевого аппарата, языка, губ, активности челюстей;
- формирование навыков диафрагмального дыхания, упражнения: «Мяч», «Гам»;
- работа актера над речевой характерностью;
- работа над литературными отрывками: прозой, стихами;
- вокальные упражнения; работа над вокальными номерами в ансамбле.

5. Сценическое движение

Теория:

Общие понятия о манере поведения на сцене. Понятие «мизансцена». Техника выполнения упражнений на разработку подвижности суставов, растяжку, тренировку вестибулярного аппарата, тренировку координации движений. Характерные черты бытовых манер различных эпох. Ритмика - система двигательных упражнений под музыку.

Практика:

Упражнения на общефизическую подготовку:

- разработка подвижности суставов, растяжка, тренировка вестибулярного аппарата, тренировка координации движений, упражнение «Пластилин»;
- постановка корпуса - выработка осанки, правильной походки;
- развитие музыкального слуха и умения двигаться под музыку;
- повтор ритмического рисунка после показа;
- импровизация с различным музыкальным материалом, упражнение «Стихии»;
- выполнение танцевальных движений, постановка танцевальных номеров к спектаклю;
- этюдная работа.

Этикет:

- изучение бытовых манер различных эпох;
- разучивание поклонов, приветствий;
- мизансцены, повороты, подходы и отходы;
- сценический бой.

Создание художественно-пластического образа персонажа:

- походки: характерные и эмоциональные (возраст: малыш-старик, пол: женщина-мужчина);
- бег: характерный и эмоциональный; (возраст: малыш-старик, пол: женщина-мужчина);
- пластика животных;
- пластика человека;
- пластика предмета;
- пластика эмоциональная.

6. Работа над ролью

Теория:

Основные составляющие драматического произведения: тема, идея (сверхзадача), сквозное действие роли, конфликт, событие, жанр пьесы. Характеристика персонажей: характеры, взаимоотношение персонажей их взаимодействие друг с другом, речевые особенности. Взаимосвязь внутреннего мира персонажа и его пластического выражения. Искусство мизансцены как одно из важнейших элементов режиссуры. Понятие «сверхзадача спектакля».

Практика:

- знакомство с пьесой: чтение и обсуждение пьесы;
- обсуждение образов пьесы;
- изучение бытовых, национальных, исторических, этнических и социальных традиций, изображенных в пьесе;
- сбор иконографического материала;
- “застольные” репетиции: сверка ролей, чтение пьесы по ролям, уточнение действенных линий персонажей, поиск речевой характерности, уточнение взаимоотношений героев, сквозное действие, конфликт;
- сверхзадача спектакля;
- освоение сценической площадки, мизансценирование;
- уточнение взаимоотношений героев и конфликта между персонажами;
- пластическое решение образа, речевая характерность персонажа;
- репетиции отдельных эпизодов и всего спектакля;
- обсуждение и освоение декорационного оформления спектакля: декорации, костюмы, грим, реквизит;
- выход на сцену, освоение сценического пространства: освоение декорационного оформления, постановка новых актерских задач и их отработка, уточнение мизансцен;
- постановка сценических боев, танцев, пластических сцен и их отработка.

7. Культурно-образовательная деятельность

Теория:

Появление театра в России. Скоморохи, театр при дворе Михаила Романова. Театр Федора Волкова и его братьев. Театр 18 века при учебных заведениях России. Крепостной театр. Императорский театр. Сумароков – основоположник русской литературной драматургии, директор первого профессионального русского театра. Основные сведения о театрах и музеях, запланированных для посещения. Правила поведения при выездных мероприятиях.

Практика:

- просмотр фотоматериалов и иллюстраций;
- посещение учебных спектаклей актёрских курсов РГИСИ; детских театральных коллективов города; театров;
- экскурсии в музеи: Театральный, Русский, Эрмитаж и др.;
- участие в фестивалях, концертах, творческих встречах;
- обсуждение и обмен впечатлениями.

8. Итоговое занятие

Практика:

- Выполнение творческого задания на проверку теоретических знаний по программе (например, решение кроссворда)
- Показ этюдов и сцен
- Анализ и обсуждение
- Подведение итогов обучения. Награждение.

Ожидаемые результаты

К концу третьего года обучения учащиеся:

- приобретут знания о появлении театра в России и его развитии до середины 18 века;
- приобретут дополнительные навыки преодоления мышечных зажимов, актерского мастерства;
- приобретут дополнительные навыки сценического действия (логика словесного взаимодействия, активность и действенность диалога), исполнения этюдов;
- приобретут дополнительные навыки сценической речи: речь в классическом и в современном театре;
- приобретут навык работы над постановкой вокальных и танцевальных номеров к спектаклю;
- приобретут дополнительные навыки сценического движения;
- приобретут дополнительные навыки работы над ролью;
- приобретут дополнительный навык совместной творческой деятельности;
- приобретут навык участия в спектаклях во второстепенных ролях;
- посетят знаменитые музеи Петербурга;
- разовьют эмоциональную сферу;
- будет происходить формирование нравственных качеств, качеств самостоятельной и активной личности.

Примерный репертуар 3-го года обучения

- Работа над пьесой или инсценировкой авторов: Н. Тэффи, М. Зощенко, Л. Устинов и др.
- К. Станиславский «Этика»
- Концертные номера различных жанров

III УРОВЕНЬ
4-й год обучения

Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Количество часов		
		теория	практика	всего
1.	Вводное занятие	1	1	2
2.	Актерский тренинг	2	10	12
3.	Строение драматического произведения	2	4	6
4.	Работа над ролью	1	11	12
5.	Постановка пластических сцен и танцевальных номеров к спектаклю	1	7	8
6.	Постановочная работа	2	10	12
7.	Художественное оформление спектакля	2	10	12
8.	Культурно-образовательная деятельность	2	4	6
9.	Итоговое занятие		2	2
	Итого:	13	59	72

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория:

Творческий настрой на учебный год, обсуждение планов, театральных постановок и участия в конкурсах и фестивалях. Повторение основных сведений о театре, театрального словаря.

Правила техники безопасности и правила поведения на занятиях в ЦДЮИ.

Практика:

- пластическая разминка, дыхательная разминка;
- упражнения на работу с партнером «Немой диалог», «Тень», «Близнец»;
- упражнения на выработку психологического жеста (М.Чехов).

2. Актерский тренинг

Теория:

Зрительные восприятия и зрительная память: наблюдательность, воображение, фантазия, ассоциативное мышление. Восприятие и слуховая память: слуховая память, осязательная, обонятельная и вкусовая память. Память внутренних восприятий, эмоциональная память. Понятие «мышечный контролер». Составляющие сценического этюда: художественный замысел, понятие сверхзадачи, органичность, сосредоточенность, внимание, фантазия, логическое мышление, владение пластикой тела, логика событий и поступков, активное действие. Темп и ритм действия, умение действовать одновременно в двух и более темпоритмах.

Практика:

- действия с реальными и воображаемыми предметами (мяч, стул, шарф);
- упражнения на развитие навыков физического самочувствия «Тепло-холод»;
- беспредметные действия;
- гимнастика на преодоление мышечных зажимов: ритм дыхания, освобождение мышц тела и лица, свобода и пластика жеста;
- группировка мизансцены;
- наблюдения за людьми, изучение типов человеческих темпераментов, овладение внутренней сущностью образа, преодоление собственной характерности;
- вокальные упражнения, работа над вокальными номерами к спектаклям.

3. Строение драматического произведения

Теория:

Понятие «драматургия». Части драматургического произведения: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Применение закона драматургического произведения в других видах искусства: танце, музыке. Применение единого закона драматургии в картине, эпизоде. Кульминация как наивысшая точка развития. Подготовка кульминации в драматическом произведении. Развязка как логическое завершение произведения.

Практика:

- сочинение этюдов на тему «человеческих взаимоотношений» с использованием законов драматургии: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;
- просмотр и разбор драматургического построения спектакля (по выбору педагога).

4. Работа над ролью

Теория:

Непрерывность линии действия. Идейное содержание пьесы и спектакля. Понимание идеи своей роли. Сквозное действие роли. Взаимосвязь и отношения своего героя с окружающей средой. Логика и образность речи. Текст и подтекст. Техника отображения анатомических и физиологических особенностей героя: худой, толстый, горбатый, сильный и т.д.

Практика:

- выбор пьесы и знакомство с ней;
- анализ драматургического произведения: тема, идея, конфликт, жанр пьесы, стиль;
- анализ художественных образов: взаимоотношение персонажей, значение данной роли в системе образов пьесы, сверхзадача, конфликт, сквозное действие;
- изучение исторической эпохи: самостоятельная работа по подбору исторического материала - время, быт, общественно-политическая жизнь, философия, литература, живопись, скульптура, музыка, этикет, костюм;
- определение замысла роли и отбор действия;
- анализ и разработка предлагаемых обстоятельств;
- фантазирование роли: биография персонажа, обстановка его жизни, поступки;
- анализ текста с целью вскрытия его глубинного смысла, умение определить и почувствовать все, что скрывается между словами - настроение, желания, мечты, конкретные действия;
- работа над внешней характерностью, отражающей внутреннюю сущность человека: худой, толстый, горбатый, сильный и т. д;
- домашние этюды.

5. Постановка пластических сцен и танцевальных номеров к спектаклю

Теория:

Техника выполнения упражнений на разработку подвижности суставов, растяжку, тренировку вестибулярного аппарата, тренировку координации движений. Характерные черты бытовых манер различных эпох.

Практика:

- выполнение упражнений на растяжку, тренировку вестибулярного аппарата, координации;
- разучивание пластических сцен к спектаклю;
- постановка и разучивание танцевальных движений и номеров к спектаклю.

6. Постановочная работа

Теория:

Части драматургического произведения: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Применение единого закона драматургии в картине, эпизоде, спектакле. Актерская смелость, свобода, непосредственность, чувство правды. Взаимодействие с партнером: видеть, слышать, воспринимать партнера. Темп и ритм действия, умение действовать одновременно в двух и более темпоритмах. Настроение, ощущение, связанное с музыкой, пластика. Техника безопасности при работе актера на сцене.

Практика:

- “застольные” репетиции: сверка ролей, чтение пьесы по ролям, уточнение действенных линий персонажей, поиск речевой характерности, уточнение взаимоотношений героев, сквозное действие, конфликт;
- разучивание отдельных эпизодов спектакля;
- репетиция всего спектакля;
- освоение сценического пространства;
- освоение декораций, костюмов, гримов;
- освоение музыкального оформления спектакля.

7. Художественное оформление спектакля

Теория:

Декорационное оформление спектакля: декорации, костюмы, грим, реквизит; значение костюма в создании художественного образа. Аксессуары и их значение в спектакле. Создание атмосферы и обстановки действия спектакля с помощью декорации. Создание сценического образа с помощью грима, прически. Сценический эффект – освещение.

Практика: художественное оформление спектаклей:

- создание декораций и реквизита спектакля;
- создание сценического грима для актеров;
- создание и подбор сценических костюмов;
- создание световой и музыкальной партитур спектакля.

8. Культурно-образовательная деятельность

Теория:

Театры Москвы, провинциальные театры. Вторая половина 18 века и 19 век. Сезонные труппы. Краткая характеристика творчества: Д. Фонвизина, Владимира Сологуба, Грибоедова А.. Обзор творчества А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, А. Островского. Знаменитые театры Петербурга. Основные сведения о театрах и музеях, запланированных для посещения.

Практика:

- просмотр иллюстраций, фото и видео материалов
- посещение спектаклей актерских курсов РГИСИ, театральных коллективов города; театров
- экскурсии в музеи: Театральный, Русский, Эрмитаж и др.
- участие в фестивалях, концертах, творческих встречах, посещение театров

9. Итоговое занятие

Практика:

- анкетирование, тестовые работы на проверку теоретических знаний;
- показ и анализ спектакля;
- подведение итогов работы за год, награждение.

К концу четвертого года обучения учащиеся:

- приобретут дополнительные актерские навыки;
- приобретут дополнительный навык развития необходимых актерских качеств: зрительной и слуховой памяти, внимания, фантазии, умения действовать в разных темпометрах;
- будут знать строение драматургического произведения;
- приобретут дополнительный навык исполнения этюдов;
- приобретут дополнительный навык работы над ролью;
- приобретут навык работы над постановкой пластических и танцевальных номеров к спектаклю;
- приобретут навык работы над постановкой сольных вокальных номеров к спектаклю;
- приобретут навык художественного оформления спектакля;
- приобретут дополнительные знания о театральном искусстве второй половины 18 века и 19 века в России;
- приобретут дополнительные навыки совместной творческой деятельности;
- приобретут дополнительные навыки участия в спектакле во второстепенных ролях.

Примерный репертуар 4-го года обучения

Работа над пьесой или инсценировкой: Антуан де Сент-Экзюпери, В. Жолудев, Н. Шувалов и др.

Концертные номера различных жанров.

5-й год обучения

Учебно-тематический план

№	Наименование тем	Количество часов		
		теория	практика	всего
1.	Вводное занятие	1	1	2
2.	Актерский тренинг	2	10	12
3.	Создание драматического образа	2	10	12
4.	Постановка пластических сцен и танцевальных номеров к спектаклю	2	10	12
5.	Репетиционная работа над спектаклем	1	13	14
6.	Создание зрительного образа спектакля средствами художественного оформления	2	10	12
7.	Культурно-образовательная деятельность «Мир театрального искусства»	2	4	6
8.	Итоговое занятие		2	2
	Итого:	12	60	72

Содержание программы пятого года обучения

1. Вводное занятие

Теория:

Творческий настрой на учебный год, обсуждение планов, театральных постановок и участия в конкурсах и фестивалях. Повторение основных сведений о театральном искусстве.

Правила техники безопасности и правила поведения на занятиях в ЦДЮИ.

Практика:

- пластическая разминка, дыхательная разминка;
- упражнения на работу с партнером «Поддержка», «Гид»;
- упражнения на обретение сценической свободы «Шаги», «Пластилин».

2. Актерский тренинг

Теория:

- актерская смелость, свобода, непосредственность, чувство правды,»;
- наблюдение, фантазия, смелость воображения, вера в предлагаемые обстоятельства;
- взаимодействие с партнером: видеть, слышать, воспринимать партнера,
- темп и ритм действия, умение действовать одновременно в двух и более темпо-ритмах;
- составляющие сценического этюда: художественный замысел, понятие сверхзадачи, ограниченность, сосредоточенность, внимание, фантазия, логическое мышление, владение пластикой тела, логика событий и поступков, активное действие;
- зрительные восприятия и зрительная память: наблюдательность, воображение, фантазия, ассоциативное мышление;
- восприятие и слуховая память: слуховая память, осязательная, обонятельная и вкусовая память,
- память внутренних восприятий, эмоциональная память.

Практика:

- этюды на оправдание случайных поз;
- оценка действий партнера, корректировка своего поведения;

- занятия ритмикой под музыку – развитие умения слушать музыку, физически ее ощущать, вникать в ее содержание, умение перевести музыку на язык действия и воплощать эти действия в музыке, фантазировать на темы музыкальных произведений;
- выполнение действий с реальными и воображаемыми предметами;
- развитие навыков физического самочувствия;
- беспредметные действия;
- упражнения на преодоление мышечных зажимов: ритм дыхания, освобождение мышц тела и лица, свобода и пластика жеста;
- вокальные упражнения, разучивание вокальных номеров к спектаклю (солисты, ансамбль);
- упражнения «Знаменитость», «Зеркало», «Хлопки», «Сонар».

3. Создание драматического образа

Теория:

- непрерывность линии действия;
- идейное содержание пьесы и спектакля;
- понимание идеи своей роли;
- сквозное действие роли;
- взаимосвязь и отношения своего героя с окружающей средой;
- логика и образность речи;
- текст и подтекст;
- принципы отображения анатомических и физиологических особенностей героя: худой, толстый, горбатый, сильный и т.д;

Практика:

- выбор пьесы и знакомство с ней;
- анализ драматургического произведения: тема, идея, конфликт, жанр пьесы, стиль;
- анализ художественных образов: взаимоотношение персонажей, значение данной роли в системе образов пьесы, сверхзадача, конфликт, сквозное действие;
- изучение исторической эпохи: самостоятельная работа по подбору исторического материала - время, быт, общественно-политическая жизнь, философия, литература, живопись, скульптура, музыка, этикет, костюм;
- замысел роли и отбор действия;
- анализ и разработка предлагаемых обстоятельств;
- фантазирование роли: биография персонажа, обстановка его жизни, поступки;
- анализ текста с целью вскрытия его глубинного смысла, умение определить и почувствовать все, что скрывается между словами - настроение, желания, мечты, конкретные действия;
- работа над внешней характерностью, отражающей внутреннюю сущность человека: худой, толстый, горбатый, сильный и т.д;
- домашние этюды.

4. Постановка пластических сцен и танцевальных номеров к спектаклю

Теория:

- принципы выполнения упражнений на разработку подвижности суставов, растяжку, тренировку вестибулярного аппарата, тренировку координации движений;
- характерные черты бытовых манер различных эпох.

Практика:

- выполнение упражнений на растяжку, тренировку вестибулярного аппарата, координации;
- самостоятельное сочинение и разучивание пластических сцен к спектаклю;

- разучивание танцевальных номеров к спектаклю.

5. Репетиционная работа над спектаклем

Теория:

- части драматургического произведения: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;
- применение единого закона драматургии в картине, эпизоде, спектакле;
- идейное содержание пьесы и спектакля;
- понимание роли каждого персонажа;
- актерская смелость, свобода, непосредственность, чувство правды;
- взаимодействие с партнером: видеть, слышать, воспринимать партнера;
- темп и ритм действия, умение действовать одновременно в двух и более темпоритмах; настроение, ощущение, связанное с музыкой, пластика;
- техника безопасности при работе актера на сцене.

Практика:

- “застольные” репетиции: сверка ролей, чтение пьесы по ролям, уточнение действенных линий персонажей, поиск речевой характерности, уточнение взаимоотношений героев, сквозное действие, конфликт;
- разучивание отдельных эпизодов спектакля;
- репетиция всего спектакля;
- освоение сценического пространства;
- освоение декораций, костюмов, гримов;
- освоение музыкального оформления спектакля.

6. Создание зрительного образа спектакля средствами художественного оформления

Теория:

- декорационное оформление спектакля: декорации, костюмы, грим, реквизит; значение костюма в создании художественного образа;
- значение реквизита в театральных постановках;
- создание атмосферы и обстановки действия спектакля с помощью декорации;
- создание сценического образа с помощью грима, прически;
- сценический эффект – освещение.

Практика:

- изготовление реквизита для спектакля;
- придумывание грима и костюмов для сценических персонажей;

7. Культурно-образовательная деятельность «Мир театрального искусства»

Теория:

- русский театр начала 20 века;
- театр революции: В. Маяковский, В. Мейерхольд, «агитки» - основа для формирования репертуара революционных театров;
- становление советского театра 20 – 30 годы;
- 1934 год – провозглашение метода социалистического реализма;
- аллегорические сказки Е. Шварца;
- театр во время Великой Отечественной войны;
- театр 50-х В.Розов, А.Володин, А.Арбузов;
- театр 60-х, 70-80-х, театр постсоветского периода;
- традиционный театр и театральные эксперименты на рубеже 20 -21 веков;
- Молодежный театр на Фонтанке Семена Спивака, театр Дождей и др.;

- выдающиеся театральные режиссеры: А.Эфрос, Г.Товстоногов, М.Захаров и др.;
- история развития детского любительского театра в России, Петербурге,
- основные сведения о театрах и музеях, запланированных для посещения;
- правила поведения при выездных мероприятиях.

Практика:

- просмотр фотоматериалов и иллюстраций,
- посещение спектаклей актёрских курсов РГИСИ, театральных коллективов города, театров
- экскурсии в музеи: Театральный, Русский, Эрмитаж и др.;
- участие в фестивалях, концертах, творческих встречах.

8. Итоговое занятие

Практика:

- Анкетирование. Тестиование на проверку теоретических знаний по программе
- Показ спектакля
- Анализ и обсуждение.
- Подведение итогов обучения по программе. Награждение детей и родителей.

Ожидаемые результаты

К концу пятого года обучения учащиеся:

- приобретут дополнительные актерские навыки: умение видеть, слышать, воспринимать партнера, смелость, непосредственность, импровизационность;
- приобретут дополнительные навыки работы над ролью;
- приобретут навыки самостоятельного создания драматического образа;
- приобретут дополнительные навыки постановки пластических и танцевальных номеров к спектаклям;
- приобретут навык работы над постановкой вокальных номеров к спектаклю (солисты, ансамбль);
- приобретут дополнительные навыки репетиционной работы над спектаклем;
- приобретут дополнительные навыки создания художественного оформления спектакля: грим, прически, декорации;
- приобретут знания о зарубежном театральном искусстве;
- приобретут дополнительный опыт посещения театров и музеев Санкт – Петербурга;
- приобретут опыт участия в спектакле на ведущих ролях;
- приобретут дополнительный навык совместной творческой деятельности.

Примерный репертуар 5-го года обучения

Работа над пьесой или инсценировкой: Рэй Бредбери, А. Пушкин, А. Чехов, Е. Шварц, Л. Филатов, Л. Разумовская и др.

Концертные номера различных жанров.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1-й год обучения

№ п/п	Тема программы	Форма организации/ Форма проведения занятий	Методы и приёмы	Средства обучения	Вид и форма контроля, форма предъявления результата
1	Вводное занятие	Коллективная/ Беседа с элементами практической работы и игры	Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный	«Я приглашаю вас в свой мир» (презентация Microsoft Power Point) Фотоматериалы и видеозаписи коллектива Кубы, доска, параллелепипеды	Текущий (беседа на усвоение пройденного материала)
2	Актерский тренинг	Коллективная/ Практическая работа с элементами беседы и игры	Объяснительно-иллюстративный; репродуктивный	«Домашние животные» (презентация) Аудиозаписи Фортепиано Скамейки, кубы	Текущий (наблюдение, беседа на усвоение пройденного)
3	Преодоление мышечных зажимов, неблагоприятных сценических условий	Практическая работа с элементами беседы и игры	Объяснительно-иллюстративный; репродуктивный.	Музыкальное сопровождение на DVD Фортепиано Стулья, скамейки, кубы, доска	Текущий (наблюдение педагога за действиями учащихся)
4	Развитие восприятия и наблюдательности	Групповая. Практическая работа с элементами беседы и игры.	Объяснительно-иллюстративный; репродуктивный	Музыкальное сопровождение на DVD Аудиозаписи, Стулья, скамейки, кубы	Текущий (наблюдение педагога)
5	Развитие артистической смелости и непосредственности	Групповая. Практическая работа с элементами беседы и игры.	Объяснительно-иллюстративный; репродуктивный	Аудиозаписи Стулья, скамейки, кубы, доска. Бытовой реквизит.	Текущий (наблюдение педагога)
6	Сценические этюды	Групповая. Практическая работа с элементами беседы и импровизации. Занятие-игра	Объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Видеозаписи выступлений детских театральных коллективов Аудиозаписи Стулья, скамейки, кубы, бытовой реквизит. Детали костюмов.	Текущий (наблюдение педагога) Промежуточный, итоговый контроль (контрольные занятия) Открытое занятие
7	Культурно-образовательная деятельность	Групповая. Беседа с элементами практической работы	Словесный, наглядный, практический	«Виды театрального искусства» (презентация Microsoft Power Point) Фотоматериалы и иллюстрации на данную тему	Текущий (беседа на усвоение пройденного)
8	Итоговое занятие	Практическая работа с элементами беседы	Словесный, практический	Театральный реквизит Костюмы Фонограммы	Итоговый контроль: концертное выступление

2-й год обучения

№ п/п	Тема программы	Форма организации Форма проведения занятий	Методы и приёмы	Средства обучения	Вид и форма контроля
1	Вводное занятие	Коллективная Практическая работа с элементами игры	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный,		Текущий (наблюдение педагога)
2	Актерский тренинг	Групповая/ Практическая работа с элементами игры и импровизации	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Видеозаписи мастер-классов педагогов театральных студий СПб Музыкальные записи на DVD	Текущий (наблюдение педагога)
3	Основы сценической речи	Коллективная, групповая, индивидуальная работа внутри группы. Практическая работа с элементами беседы и игры.	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Фрагменты записей выступлений детских театральных коллективов СПб	Текущий (наблюдение педагога)
4	Основы сценического движения	Коллективная, групповая, индивидуальная работа внутри группы. Практическая работа с элементами беседы и импровизации Занятие-игра	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый.	«Будущим актерам» (презентация Microsoft Power Point) Видеозаписи выступлений детских театральных коллективов СПб	Текущий (наблюдение педагога)
5	Основы сценического действия	Групповая. Практическая работа с элементами беседы. Занятие-игра	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Музыкальные отрывки из спектаклей на DVD Иллюстрации различных ситуаций.	Текущий (наблюдение педагога) промежуточный (контрольное занятие) Открытое занятие
6	Начальные навыки работы над ролью	Коллективная, групповая, индивидуальная работа внутри группы. Практическая работа с элементами беседы и импровизации.	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Театральный реквизит. Костюмы. Ширмы, кубы, скамейки, стулья Музыкальные фрагменты (на DVD)	Текущий (наблюдение педагога)
7	Культурно-образовательная деятельность	Групповая. Беседа с элементами практической работы.	Объяснительно-иллюстративный; практический.	«Театр Древней Греции» (презентация в Microsoft Power Point) Фотоматериалы и иллюстрации на тему «Античный театр»	Текущий (беседа на усвоение пройденного) Беседа-анализ увиденного
8	Итоговое занятие	Групповая. Практическая работа с элементами беседы.	Словесный, практический.	Театральный реквизит Костюмы Фонограммы Музыкальное сопровождение на DVD	Итоговый контроль: концертное выступление

3-й год обучения

№ п/п	Тема программы	Форма организации Форма проведения занятий	Методы и приёмы	Средства обучения	Вид и форма контроля, форма предъявления результата
1	Вводное занятие	Коллективная, фронтальная Беседа с элементами практической работы.	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный		Текущий (наблюдение педагога)
2	Актерский тренинг	Групповая. Беседа с элементами практической работы и импровизации.	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Видеозаписи мастер-классов педагогов театральных студий СПб	Текущий (наблюдение педагога)
3	Сценическое действие	Коллективная, групповая Беседа с элементами практической работы.	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Фрагменты музыкальных произведений на DVD	Текущий (наблюдение педагога)
4	Сценическая речь	Фронтальная, групповая Беседа с элементами практической работы.	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Фрагменты видеозаписей выступлений театральных коллективов СПб Карточки с текстами для тренировки выразительности речи	Текущий (наблюдение педагога)
5	Сценическое движение	Коллективная, групповая, индивидуальная работа внутри группы Практическая работа с элементами беседы и импровизации. Занятие-импровизация	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Фрагменты видеозаписей выступлений театральных коллективов СПб	Текущий (наблюдение педагога)
6	Работа над ролью	Коллективная, групповая, индивидуальная работа внутри группы. Практическая работа с элементами беседы и импровизации. Занятие-игра	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Видеозаписи: фрагменты из спектаклей коллектива «Четвертый лишний» (электронное контролирующее средство (технология ТРИЗ))	Текущий (наблюдение педагога) Промежуточный (контрольное занятие) Открытое занятие
7	Культурно-образовательная деятельность	Групповая. Беседа с элементами практической работы.	Объяснительно-иллюстративный; практический	«Театр в России» (1 часть) (презентация Microsoft Power Point) Иллюстрации на тему «Зарождение театра в России»	Текущий (беседа на усвоение пройденного, беседа-анализ увиденного)
8	Итоговое занятие	Групповая. Практическая работа с элементами беседы.	Словесный, практический	Театральный реквизит Костюмы Фонограммы Музыкальное сопровождение на DVD	Итоговый контроль: концертное выступление

4-й год обучения

№ п/п	Тема программы	Форма организации Форма проведения занятий	Методы и приёмы	Средства обучения	Вид и форма контроля, форма предъявления результата
1	Вводное занятие	Коллективная, фронтальная Беседа с элементами практической работы	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный		Текущий (наблюдение педагога)
2	Актерский тренинг	Групповая. Беседа с элементами практической работы	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Видеозаписи мастер-классов педагогов театральных студий СПб	Текущий (наблюдение педагога)
3	Строение драматического произведения	Групповая. Беседа с элементами практической работы.	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Карточки с названием этапов драматического произведения. «Угадай понятие» (электронное контролирующее средство (технология ТРИЗ))	Текущий (опрос на усвоение пройденного)
4	Разучивание ролей	Групповая с организацией подгрупповой, индивидуальной работы внутри группы. Практическая работа с элементами беседы и импровизации. Занятие-репетиция	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Видеозаписи коллектива Аудиозапись спектакля «Маленький принц»	Текущий (наблюдение педагога) Промежуточный (контрольное занятие)
5	Постановка пластических сцен и танцевальных номеров к спектаклю	Групповая. Беседа с элементами практической работы. Практическая работа.	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Видеозаписи мастер-классов педагогов театральных студий СПб Видеозаписи хореографических коллективов	Текущий (наблюдение педагога) Промежуточный
6	Постановочная работа	Групповая с организацией подгрупповой, индивидуальной работы внутри группы. Практическая работа с элементами беседы и импровизации. Занятие-репетиция	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Видеозаписи: фрагменты из спектаклей коллектива. Видеозаписи мастер-классов педагогов театральных студий СПб.	Текущий (наблюдение педагога) Промежуточный (контрольное занятие)
7	Художественное оформление спектакля	Групповая. Практическая работа с элементами беседы. Занятие-репетиция	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Фотоматериалы, декорации, грим, реквизит, костюмы	Текущий (беседа, наблюдение педагога)

8	Культурно-образовательная деятельность	Групповая. Беседа с элементами практической работы	Объяснительно-иллюстративный; практический	«Театр в России» (2 часть) (презентация Microsoft Power Point) Фотоматериалы и иллюстрации на тему «Театр в России второй половины 18-первой половины 19 веков». Портреты писателей: Д. Фонвизина, Владимира Сологуба, Грибоедова А., А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, А. Островского.	Текущий (опрос по пройденному материалу)
9	Итоговое занятие	Коллективная Практическая работа с элементами беседы	словесный, практический	Театральный реквизит, костюмы, грим, декорации, музыкальные фонограммы, компьютер	Итоговый контроль: концертное выступление

5-й год обучения

№ п/п	Тема программы	Форма организации Форма проведения занятий	Методы и приёмы	Средства обучения	Вид и форма контроля, форма предъявления результата
1	Вводное занятие	Коллективная, фронтальная Беседа с элементами практической работы	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный		Текущий (наблюдение педагога)
2	Актерский тренинг	Коллективная, групповая Тренинг	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный	Видеозаписи мастер-классов педагогов театральных студий СПб	Текущий (наблюдение педагога)
3	Создание драматического образа	Групповая с организацией подгрупповой, индивидуальной работы внутри группы. Практическая работа с элементами беседы и импровизации.	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Электронное контролирующее средство «Угадай понятие»	Текущий (наблюдение педагога) Промежуточный (показ этюдов)
4	Постановка пластических сцен и танцевальных номеров к спектаклю	Групповая с организацией подгрупповой, индивидуальной работы внутри группы. Практическая работа с элементами беседы и импровизации.	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Видеозаписи хореографических коллективов.	Текущий (наблюдение педагога) Промежуточный, итоговый контроль (контрольные занятия)
5	Репетиционная работа над спектаклем	Коллективная Занятие-репетиция	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Видеозаписи: фрагменты из спектаклей коллектива	Текущий (наблюдение педагога) Промежуточный (контрольное занятие)
6	Создание зрительного образа спектакля средствами художественного оформления	Групповая с организацией подгрупповой, индивидуальной работы внутри группы. Практическая работа с элементами беседы и импровизации.	объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, частично-поисковый	Фотоматериалы: сцены из спектаклей, декорации, грим, реквизит, костюмы	Текущий (беседа, наблюдение педагога)
7	Культурно-образовательная деятельность «Мир театрального искусства»	Беседа с элементами практической работы Экскурсии	объяснительно-иллюстративный; практический	«Театр за рубежом» / презентация Фотоматериалы и иллюстрации на тему «Зарубежное театральное искусство»	Текущий (беседа на усвоение пройденного, беседа-анализ увиденного)
8	Итоговое занятие	Коллективная Показ спектакля	практический	Театральный реквизит, грим, декорации, костюмы, музыкальные фонограммы, компьютер	Итоговый контроль: показ спектакля

Материально-техническое оснащение:

- просторный учебный кабинет,
- гримерно-костюмерное помещение,
- кубы,
- параллелепипеды,
- подиум-лестница,
- гимнастические маты;
- ширмы,
- пианино,
- магнитола с колонками,
- компьютер,
- телевизор,
- видеоплеер,
- осветительная аппаратура,
- скамейки, стулья,
- стол,
- гримерный столик, грим,
- шкафы,
- костюмы,
- напольное покрытие 4 x 4м

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Список литературы для педагогов

1. Алферова Л.Д. Коррекция говорного произношения в сценической речи. – Учебное пособие с приложением CD аудиодиска – СПб: ГАТИ, 2006.
2. Алферова Л.Д. Ораторское искусство. – Учебное пособие. – СПб.: ГАТИ, 2006.
3. Антонова О.А. Школьный театр в истории образования в России (17-21 века). - СПб: СПбГУСиЭ, 2006.
4. Акимов Н. Театральное наследие. Т.1 Об искусстве театра, театральный художник. - Ленинград: Искусство, 1978.
5. Акимов Н.Т. Театральное наследие. О режиссуре. Режиссерские экспликации и заметки. - Ленинград: Искусство, 1978.
6. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. - М.: Просвещение, 1978.
7. Актер. Персонаж. Роль. Образ. Ред. Иванова В.В. - Ленинград: ЛГиТМК им. Н. Черкасова, 1986.
8. Бернштейн Н.А. О ловкости и её развитии. - М., 1991.
9. Березкин В.И. Молодые художники театра. - М.: Знание, серия «Искусство», №6, 1981.
10. Богданов Г. Работа над композицией и драматургией хореографического произведения. № 5. Метод. пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2007.
11. Богданов Г. Работа над содержанием хореографического произведения. № 12. Метод. пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2006.
12. Белинский А. Театральные легенды. - СПб: Ассоциация «Новая литература» библиополис, 1992.
13. Бернштейн Н.А. О настроении движений. - М., 1947.
14. Бурмистрова И., Силаева К. Школа танцев для юных. - М.: Эксмо, СПб: Терция, 2003.
15. Бушуева С. Полвека итальянского театра. - Ленинград: Искусство, 1978.
16. В кругу Матвея Дубровина. Сборник воспоминаний. - СПб: Балтийские сезоны, 2006.
17. Встречи с Мейерхольдом. Сборник воспоминаний. - М.: Всероссийское театр. общество, 1967.
18. Виноградская И. Жизнь и творчество К.С. Станиславского. Летопись в 4-х томах. 1863-1938. - М.: Всероссийское театр. общество, 1973.
19. Выгодский Л.С. Детская психология .Собр. Соч., т.4. - М.: Педагогика, 1984.
20. Гааз Э. Моносспектакль в режиссерской педагогической практике.– М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), №2, 2007.
21. Галендеев В.Н. Не только о сценической речи. – СПб: ГАТИ, 2006.
22. Голубовский Б. Актер – самостоятельный художник. № 1. Метод. пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2004.
23. Голубовский Б. Путь к спектаклю. Метод. пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), № 5, 2005.
24. Грачева Л.В. Актерский тренинг: теория и практика - СПб.: Речь, 2006.
25. Грибов А. Правда образа. - М.: Молодая гвардия, 1979.
26. Грачева Л.В. Тренинг внутренней свободы. - СПб: Речь, 2006.
27. Гройсман А.Л. Личность, творчество, регуляция состояний: Руководство по театральной и паратеатральной психологии. - М.: Магистр, 1998.
28. Державин К. Эпохи Александринской сцены. 1832 – 1932 гг. - Ленинград: Ленгихл, 1932.
29. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие для специальных учебных заведений культуры и искусства. - М.: Просвещение, 1978.
30. История зарубежного театра. Ч. 1. Театр Западной Европы от античности до просвещения. - М.: Просвещение, 1981.
31. История зарубежного театра. Ч. 2. Театр Западной Европы 19 начала 20 века. - М.: Просвещение, 1984.

32. История русского драматического театра.т.1 От истоков до конца 18 века. - М.: Искусство, 1977.
33. История русского драматического театра.т.2. 1801 – 1825 гг. - М.: Искусство, 1978.
34. История русского драматического театра.т.3. 1826 – 1845 гг. - М.: Искусство, 1979.
35. История русского драматического театра.т.4. 1846- 1861 гг. - М.: Искусство, 1980.
36. История русского драматического театра.т.5 1862 – 1881 гг. - М.: Искусство, 1981.
37. История русского драматического театра.т.6 1882- 1897 гг. - М.: Искусство, 1982.
38. История русского драматического театра.т.7 1897 – 1917 гг. - М.: Искусство, 1983.
39. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. /Программа “Обновление гуманитарного образования в России”. - М., изд. “Арена”, 1994.
40. Князева В.И. Ключ к самосозиданию. - М., 1990.
41. Корогодский З.Я. Начало. – СПб: СПбГУП, 1996.
42. Котельникова Е. Биомеханика хореографических упражнений.. М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), №6, 2008.
43. Козинцев Г. Время и совесть. - Бюро пропаганды советского киноискусства, 1981.
44. Как рождаются актера. Книга о сценической педагогике: коллективная монография. /ред. Фильшинский В.М. и Грачева Л.В. – СПб: Сотис, 2001.
45. Кох И.Э. Основы сценического движения. - Л., 1970.
46. Лесина Т.Е. Игры и упражнения по развитию речи. В помощь педагогам дополнительного образования. Для педагогов по художественному слову и руководителей детских театральных коллективов (методическая разработка).
47. Ленинградские художники театра. Сборник. - Ленинград: Художник РСФСР, 1971.
48. Лоуэн Александр. Терапия, которая использует язык тела. - Спб, 2000.
49. Мейерхольд В.Э. Принципы биомеханики. - «Театральная жизнь», 1991, №2.
50. Морозова Г.В. Пластическая культура актера. - М., 1999.
51. Минц Н.В. Театральные коллекции Франции. - М.: Искусство, 1989.
52. Михайлова А.А. Образный мир сцены. - М.: Знание, серия «Искусство», №1, 1979.
53. Морозова Г. Сценический бой. - М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), №10, 2004.
54. Морсель Марешаль. Путь театра. - М.: Радуга, 1982.
55. Миц Н. Дэвид Гаррик и театр его времени. - М.: Искусство, 1977.
56. Микулин Л. Люди русского искусства. - М.: Искусство, 1952.
57. Могилевская С. Крепостные королевны. - М.: Детская литература, 1973.
58. Никитин В.Н. Энциклопедия тела. - М., 2000.
59. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. - М., 1978.
60. Основы актерского мастерства по методике З.Я. Корогодского. - М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), № 1, 2008.
61. Общая психология. Под ред. Акад. АПН СССР А.В.Петровского. - М., изд. Просвещение, 1986.
62. Образцова А.Г. Современная английская сцена (на рубеже 70-х годов). - М.: Наука, 1977.
63. Патрис Пави. Словарь театра. Ред. Разлогов К. - М.:Прогресс, 1991.
64. Поль Л. Сопер. Основы искусства речи. – М.: Прогресс, прогресс – академия, 1992.
65. Попов П. Жанровое решение спектакля. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), № 5, 2008.
66. Попов П. Погоня за призраком. Опыт режиссерского анализа. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), № 10, 2003.
67. Петровский А.В. Детская возрастная психология. Уч-к для пед. Вузов. – 1987.
68. Руководство по телесно-ориентированной терапии. - Спб, 2000.
69. Сазонов Е.Ю., Перлова Л.П. Школьный театр. Методические рекомендации. – Л: Дворец пионеров им.А.А.Жданова, 1993.
70. Савостьянов А. Рождение артиста. Метод. пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), № 3, 2006.

71. Серова С. А. «Зеркало Просветленного духа» Хуан Фань – чо и эстетика китайского классического театра. - М.: Наука, 1979.
72. Смирнов-Несвицкий Ю. Вахтангов. - Ленинград: Искусство, 1987.
73. Смирнова М.В. Что нужно знать о стихах. – Учебное пособие. – СПб.: ГАТИ, 2006.
74. Соловейчик С. Вечная радость. - М., изд. «Педагогика», 1986.
75. Суворова М. Работа балетмейстера в драматическом театре. Метод. пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), № 12, 2007.
76. Станиславский К.С. «Этика». - М., 2013.
77. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. - М.: изд. "Прогресс", 1982.
78. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». т. 1. – Ленинград, Искусство, 1980.
79. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». т. 2. – Ленинград, Искусство, 1980.
80. Традиции и новаторство в зарубежном театре. Сборник научных трудов. - Ленинград: ЛГИТМИК им. Черкасова, 1986.
81. Тарасов В.И. Чувство речи. Учебное пособие. - СПб: СПбГАТИ, 1997.
82. Фильшинский В.М. Открытая педагогика – СПб: «Балтийские сезоны», 2006.
83. Физический тренинг актера по методике А. Дроздина. - М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), №4, 2004.
84. Черноземов К.Н. Формирование пластичности в театре и театральной школе. - Л., 1977.
85. Шмойлов М.Г. Мастерство актера (упражнения и игры начального этапа обучения). - Ленинград: ЛГИТМИК им. Черкасова, 1990.
86. Шихматов Л.М., Львова В.К. Сценические этюды. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), № 10, 2006.
87. Эстонский театр. Каск К., Тормис Л., Таалма В. - М.: Искусство, 1978.
88. Эриксон Э. Детство и общество. Библиотека зарубежной психологии, 2 изд. – 1963.
89. «Детский театр – это серьезно»// РОСТ № 13. - ГОУ «СПб ГДТЮ», 2002.

Литература для родителей

1. Одаренные дети. Перевод С английского. /общ. Ред. Г.В.Бурминской и В.М.Слуцкого/. - М., изд. "Прогресс", 1993.
2. Джеймс М., Джонгвард Д. Рожденные выигрывать. - М., изд. Группа «Прогресс» «Универ», 1993.
3. Коонен А. Страницы жизни. - М., изд. «Искусство» 1985.
4. Сазонов Е.Ю. Город мастеров. В сб. «Педагогический поиск». - М., изд. «Педагогика», 1988.
5. Сазонов Е.Ю. Театр наших детей. - М., изд. «Знание», 1988.

Литература для учащихся

1. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. - М., «Просвещение», 1988.
2. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. - М., 1966.
3. Иванов И.С. Воспитание движения актера. - М., 1997.
4. История русского драматического театра.т.2. 1801 – 1825 гг. - М.: Искусство, 1978.
5. История русского драматического театра.т.3. 1826 – 1845 гг. - М.: Искусство, 1979.
6. История русского драматического театра.т.4. 1846- 1861 гг. - М.: Искусство, 1980.
7. История русского драматического театра.т.5 1862 – 1881 гг. - М.: Искусство, 1981.
8. История русского драматического театра.т.6 1882- 1897 гг. - М.: Искусство, 1982.
9. История русского драматического театра.т.7 1897 – 1917 гг. - М.: Искусство, 1983.
10. Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера. - М., 1987.
11. Станиславский К.С. Работа актера над собой, 1 и 2 части. - Ленинград: Искусство, 1981.
12. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. - М.: Искусство, 1983.
13. 2500 скороговорок. - СПб, Издательский дом «Нева», М. «Олма-пресс», 2003.

Интернет-источники

1. Театральный калейдоскоп/ <http://www.nteatru.ru/index.htm>
2. Мариинский театр/ <http://www.mariinsky.ru>
3. История костюма, куклы, маски http://maskball.ru/dress/iskusstvo_teatralnogo_kostuma.html
4. Детский театральный костюм/ <http://www.spbcomfort.ru>
5. Тренинги по актерскому мастерству/ <http://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/rech.php>
6. Актерское мастерство/ <http://act-master.ru>
7. http://www.orator.biz/library/encyclopaedia/scenicheskaya_rech/