

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32»

ПРИНЯТА
решением Педагогического Совета
ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32»

Протокол № 3

от 31 августа 2026 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32»

№ 95-о от 31 августа 2026 г.

И. о. директора ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32»
_____ Н.В. Курсман

Курсман Подписано цифровой
Нина подписью: Курсман
Викторовна Нина Викторовна
 Дата: 2026.10.12
 11:36:30 +03'00'

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА**

«Авансцена»

для обучающихся 7-17 лет

срок освоения 3 года

Разработчик
Румянцев Н.А.
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка.

«Театр – это такая кафедра, с которой
можно много сказать миру добра».
(Н.В. Гоголь)

Гегель писал: «Театральное искусство синтетическое по сути, и в этом его особенность по отношению к другим видам искусства. Театр синтетический вид искусства, так как включает в себе многообразие многих форм художественного творчества, опираясь на отдельные виды искусства».

В этой цитате наиболее важным является слово «синтетическое». Ведь, что такое синтез? **Синтез - это объединение разного, для создания нового.** Древние греки уделяли огромное значение формированию гармоничной личности. Что есть гармония? **Гармония - от греческого *ἁρμονία* – связь, порядок, слаженность.**

Слова «синтез» и «гармония» этимологически очень схожи. Наш современный мир весьма хаотичен, и для того, чтобы не потеряться в этом хаосе, необходимо быть гармонически развитой личностью, а значит личностью синтетически развитой.

Красивому, пластичному, умеющему формулировать и внятно выражать свои мысли и чувства человеку мир видится наиболее прекрасным и открытым. На формирование и развитие всесторонне развитой личности направлена образовательная программа **Театральная студия «Авансцена»**

Образовательная программа **Театральная студия «Авансцена»** имеет **художественную направленность.**

Адресат программы:

Адресована программа **Театральная студия «Авансцена»** учащимся в возрасте от 7 до 17 лет и рассчитана на 3 года обучения.

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся, их успешную социализацию и выбор дальнейшего образовательного маршрута. В творческой деятельности у учащихся формируются знания, умения и навыки, играющие важнейшую роль на протяжении всей жизни человека; развиваются способности, психологическая готовность к труду, ответственное и осознанное отношение к выбору профессии.

В XXI веке жизнь движется в сумасшедшем ритме, огромное количество информации и возможностей окружают наших детей. Для того, чтобы справляться с информацией, и отдавать верное предпочтение тем или иным возможностям, необходимо иметь жизненные ориентиры, основанные на моральных и культурных ценностях. Особенностью программы **Театральная студия «Авансцена»** является то, что в нее включены занятия, направленные на формирование этих ценностей: походы в театр, просмотры художественных фильмов, входящих в Золотой фонд мирового кинематографа, посещение музеев, списки литературы, рекомендованной к прочтению студийцам, беседы на культурологические темы и обсуждения увиденного, - все это

помогает учащимся адаптироваться к репетиционно-постановочной работе и позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого ребенка.

Такой подход направлен на раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической культуры.

Помимо учебных занятий, экскурсий, посещения театров, музеев и выставок, предполагается участие в массовых мероприятиях, смотрах, конкурсах и фестивалях.

Объем и срок освоения программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Авансцена» рассчитана на три года обучения.

Занятия в группе проводятся:

Первый год обучения - 4 академических часа в неделю (2 раза по 2 часа) - 144 часа

Второй год обучения - 4 академических часа в неделю (2 раза по 2 часа) - 144 часа

Третий год обучения – 6 академических часа в неделю (2 раза по 3 часа) – 216 часа

Цель и задачи программы:

Цель программы – реализация творческого потенциала детей в области театрального искусства.

Задачи программы:

I. Образовательные:

- приобретение навыков актерского мастерства;
- овладение сценической речью;
- развитие артистической пластики,
- ознакомление с историей мирового театра,
- приобретение навыков вокального мастерства

II. Развивающие:

- реализация творческих возможностей,
- развитие коммуникативных способностей
- воспитание лидерских качеств и активной жизненной позиции
- развитие координации, пластики, выносливости, укрепление физического здоровья ребенка
- развитие творческого воображения и фантазии;
- развитие навыков практического применения теоретических знаний

III. Воспитательные:

- нравственное воспитание (через литературно-драматургический материал), воспитание культуры поведения;
- воспитание способности к самосовершенствованию, саморазвитию;
- этическое воспитание (через личный пример педагога, коллективный труд и общение);
- обеспечение социализации детей в коллективе;
- эстетическое воспитание (через приобщение к различным видам искусства и художественного творчества).
- приобщение ребенка к здоровому и гармоничному образу жизни.

Планируемые результаты:

Результаты освоения программы учитываются применительно к отдельной личности и выражаются в сформированности личностных, метапредметных и предметных знаниях, умениях и навыках.

Предметные результаты. К концу обучения учащиеся должны:

- владеть навыками актерского мастерства, пластики;
- уметь подбирать и разрабатывать драматургический материал;

- уметь ощущать красоту движения, эмоционально чувствовать и передавать образ;
- владеть специальной театральной терминологией;
- участвовать в создании театральных постановок большой формы;
- глубоко знать теорию и историю театрального искусства.

Личностные результаты. К концу обучения учащиеся должны:

- обладать высокой трудоспособностью и самостоятельностью;
- иметь развитые волевые качества, высокую внутреннюю мотивацию к занятиям театральным творчеством;
- обладать сформированной системой нравственных качеств и культурой поведения;
- иметь потребность к самосовершенствованию, саморазвитию, самопознанию, а так же к ведению здорового образа жизни;

Метапредметные результаты. К концу обучения учащиеся должны:

- знать сценический этикет;
- уметь успешно взаимодействовать в коллективе творческих единомышленников;
- уметь ставить творческую задачу, выбирать способы ее решения, ставить цели, планировать действия, анализировать причины успеха и неудач

В результате освоения данной программы формируется эстетически комплексно развитая, гармоничная личность, обладающая навыками актерского мастерства, сценической речи и сценического движения, владеющая знаниями истории и теории театрального искусства, умеющая взаимодействовать в коллективе, ставить творческие задачи и успешно их реализовывать.

Организационно-педагогические условия реализации программы.

Язык реализации программы: программа «Авансцена» реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.

Форма обучения – очная.

Особенности реализации программы: при необходимости часть разделов и тем может быть реализована с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Особенности организации учебного процесса:

Условиями успешной театральной деятельности является соблюдение следующих принципов:

1. Принцип наглядности: зрительное восприятие является одним из важнейших факторов усвоения материала.
2. Принцип доступности: от простого к сложному, от малого к большому, постепенный переход от репродуктивного метода обучения к исследовательскому.
3. Принцип систематичности: последовательное введение в обучение системы различных тренировочных упражнений и заданий, в ходе которого происходит усвоение нового на основе ранее изученного.
4. Принцип коллективного и индивидуального подхода: опора на коллективные формы деятельности и одновременный учет возможностей и способностей каждого отдельного учащегося.
5. Принцип изучения психофизических данных каждого ребенка: диагностика, анкетирование, наблюдение, индивидуальные и групповые беседы.

Условия набора в коллектив: в группу принимаются все желающие, имеющие интерес к данной деятельности.

Условия формирования групп: группы разновозрастные.

Количество обучающихся в группе – 15 человек.

Формы организации и проведения занятий: занятия групповые, индивидуально-групповые, проводятся аудиторно. Основной формой организации деятельности в группе является проведение учебных занятий. Дополнительно используются репетиции, открытые занятия для родителей, творческий отчёт, концертная и конкурсная деятельность, праздник и импровизированный концерт.

Материально – техническое обеспечение программы:

Для реализации данной программы требуется специально оборудованный класс для занятий актерским мастерством, представляющий собой оборудованную сценическую площадку: одежда сцены, свет, звук, микрофоны, необходимые по мере возникновения спектаклей театральные костюмы и театральные реквизит, театральная обувь, театальный грим. В классе должен быть инструмент (пианино или рояль) для занятий по вокалу, персональный компьютер/ноутбук, проектор.

Кадровое обеспечение реализации программы

Для реализации программы требуется педагог дополнительного образования по актерскому мастерству и сценической речи – руководитель студии.

В связи с возможными аварийными ситуациями (горводоканал, горэлектросети и проч.), эпидемиями гриппа, внеплановыми мероприятиями различного уровня (школьные, районные, городские и проч.) педагог оставляет за собой право корректировать программу без ущерба для усвоения учащимися общего объёма знаний, умений, и овладения навыками.

Формы и методы организации деятельности учащихся на занятии:

Методы:

I. Словесные методы обучения:

- устное изложение материала по истории и теории театрального искусства педагогом;
- доклад, подготовленный по заданной теме учеником;
- беседа о театральном творчестве, обсуждение прочитанного или увиденного;
- анализ драматургического материала.

II. Наглядные методы обучения:

- показ видеоматериалов и иллюстраций;
- наблюдение за явлениями и объектами окружающего мира;
- режиссерский показ.

III. Практические методы обучения:

- тренинг по сценической речи;
- тренинг по актерскому мастерству;

При освоении учащимися данной программы педагогом ставится цель постепенного перехода от репродуктивного метода обучения к исследовательскому.

Формы:

I. Организации деятельности учащихся на занятии:

- групповая;
- индивидуальная;

- индивидуально – групповая.

II. Проведения занятий:

- Репетиция;
- творческая встреча;
- экскурсия;
- конкурс;
- праздник;
- концерт;
- семинар;
- спектакль.

«Авансцена»

Учебный план первого года обучения

№	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие	2	2	-	Опрос
2	Тренинги по актерскому мастерству упражнения	6	-	6	Контрольное занятие
3	Развитие чувства баланса	6	-	6	Контрольное занятие
4	Этюды одиночные	12	-	12	Контрольное занятие
5	Координация	6	-	6	Контрольное занятие
6	Групповые этюды	11	-	11	Контрольное занятие
7	Скорость, инерция	6	-	6	Исполнение произведения
8	Напряжение	8	-	8	Контрольное занятие
9	Рождение слова Сценическая речь	15	-	15	Контрольное занятие
10	Построение движения и пластическая фраза	8	-	8	Творческий показ
11	Работа с партнером	10	-	10	Контрольное занятие
12	Работа над драматургическим материалом (групповая и индивидуальная)	6	2	4	Тестирование
13	Сценическое движение и музыка	10	-	10	Творческий показ
14	Основы системы Станиславского	6	6		Викторина. Зачет
15	История мирового театра	8	4	4	Викторина. Зачет
16	Индивидуальная работа	8	-	8	Контрольное занятие
17	Репетиционная работа	10	-	10	Контрольное занятие
18	Выход на зрителя - спектакль	4	-	4	Творческий показ
19	Итоговое занятие	2	-	2	Наблюдение
	Итого:	144	14	130	

Учебный план второго года обучения

№	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие	2	2	-	Опрос
2	Тренинги по актерскому мастерству упражнения	6	-	6	Контрольное занятие
3	Развитие чувства баланса	6	-	6	Контрольное занятие
4	Этюды одиночные	12	-	12	Контрольное занятие
5	Координация	6	-	6	Контрольное занятие
6	Групповые этюды	11	-	11	Контрольное занятие
7	Скорость, инерция	6	-	6	Исполнение произведения
8	Напряжение	8	-	8	Контрольное занятие
9	Рождение слова Сценическая речь	15	-	15	Контрольное занятие
10	Построение движения и пластическая фраза	8	-	8	Творческий показ
11	Работа с партнером	10	-	10	Контрольное занятие
12	Работа над драматургическим материалом (групповая и индивидуальная)	6	2	4	Тестирование
13	Сценическое движение и музыка	10	-	10	Творческий показ
14	Основы системы Станиславского	6	6		Викторина. Зачет
15	История мирового театра	8	4	4	Викторина. Зачет
16	Индивидуальная работа	8	-	8	Контрольное занятие
17	Репетиционная работа	10	-	10	Контрольное занятие
18	Выход на зрителя - спектакль	4	-	4	Творческий показ
19	Итоговое занятие	2	-	2	Наблюдение
	Итого:	144	14	130	

Учебный план третьего года обучения

№	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие	3	3	-	Опрос
2	Тренинги по актерскому мастерству упражнения	9	-	9	Контрольное занятие
3	Развитие чувства баланса	9	-	9	Контрольное занятие
4	Этюды одиночные	15	-	15	Контрольное занятие
5	Координация	9	-	9	Контрольное занятие
6	Групповые этюды	12	-	12	Контрольное занятие
7	Скорость, инерция	9	-	9	Исполнение произведения
8	Напряжение	11	-	11	Контрольное занятие
9	Рождение слова Сценическая речь	18	-	18	Контрольное занятие
10	Построение движения и пластическая фраза	11	-	11	Творческий показ
11	Работа с партнером	13	-	13	Контрольное занятие
12	Работа над драматургическим материалом (групповая и индивидуальная)	17	10	7	Тестирование
13	Сценическое движение и музыка	13	-	13	Творческий показ
14	Биомеханика Мейерхольда	14	14		Викторина. Зачет
15	История мирового театра	16	10	6	Викторина. Зачет
16	Индивидуальная работа	13	-	13	Контрольное занятие
17	Репетиционная работа	15	-	15	Контрольное занятие
18	Выход на зрителя - спектакль	6	-	6	Творческий показ
19	Итоговое занятие	3	-	3	Наблюдение
	Итого:	216	35	181	

Календарный учебный график

Год обучения	Дата начала обучения по программе	Дата окончания обучения по программе	Количество учебных дней	Всего учебных недель	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год	1 сентября	25 мая	72	36	144	2 раза в неделю по 2 часа
2 год	1 сентября	25 мая	72	36	144	2 раза в неделю по 2 часа
3 год	1 сентября	25 мая	72	36	216	2 раза в неделю по 3 часа

Театральная студия «Авансцена»

Рабочая программа первого года обучения

Задачи программы:

I. Образовательные:

- Приобретение начальных навыков актерского мастерства;
- Освоение техники дыхания, как основы сценической речи;
- развитие артистической пластики;
- ознакомление с историей мирового театра;
- приобретение навыков вокального мастерства.

II. Воспитательные:

- нравственное воспитание (через литературно-драматургический материал);
- этическое воспитание (через личный пример педагога, коллективный труд и общение);
- эстетическое воспитание (через приобщение к различным видам искусства и художественного творчества).

III. Развивающие:

- реализация творческих возможностей;
- развитие коммуникативных способностей;
- воспитание лидерских качеств и активной жизненной позиции.

Ожидаемые результаты обучения:

Результатом обучения является:

Предметные результаты. Учащиеся:

- познакомятся с основными понятиями театрального искусства и сценической деятельности;
- получают первоначальные представления о профессиях, связанных с театром;
- освоют основы сценического внимания, воображения, фантазии и наблюдательности;
- научатся выполнять основные упражнения актерского тренинга;
- освоют первоначальные навыки сценического действия в предлагаемых обстоятельствах;
- научатся определять простейшую сценическую задачу и действовать в соответствии с ней.

Личностные результаты. Учащиеся:

- проявят устойчивый интерес к театральному искусству и творческой деятельности;
- расширят представления о театре как виде искусства и форме культурной деятельности;
- разовьют творческую инициативу и самостоятельность;
- приобретут опыт свободного творческого самовыражения средствами театрального искусства;

Метапредметные результаты. Учащиеся:

- научатся понимать поставленную педагогом творческую задачу и последовательно выполнять ее;
- разовьют способность концентрировать и удерживать внимание в процессе выполнения сценического задания;
- научатся наблюдать, сравнивать, анализировать и использовать полученные наблюдения в творческой деятельности;
- разовьют образное и ассоциативное мышление, память, фантазию и воображение;

Содержание программы первого года обучения:

Тема 1 . Вводное занятие

Теория. Инструктаж по технике безопасности.

Форма контроля: опрос

Тема 2 . Тренинги по актерскому мастерству упражнения:

Практика: Упражнения

- «ладонь»
- «старинная вещьца»
- «спички»
- «биография по портрету»
- «Штирлиц»
- «видеоскоп»
- «кинофильм»
- «компас»
- «три слова»
- «перевертыши»
- «семафор»
- «кольцо»
- «песня»
- «хлопки»
- «чистая перемена»
- «войти в дверь»
- «каждый раз впервые»
- «больно»
- «встать и сесть»
- «ждать»
- «Я – это он»
- «Стадо»
- «Артисты цирка»
- «Старики»
- «Эрмитаж»
- «тяжелая работа»
- «чаши»
- «статуя»
- «цепочка»
- «гири»
- «одеваться»
- «дорога»
- «коробка с бисером»
- «нож»
- «письмо»
 - «коробка скоростей»
 - «мостик»
 - «пишущая машинка»

Форма контроля: Контрольное занятие

Тема 3. Развитие чувства баланса

Практика:

Упражнения на удержание равновесия в статичных позах. Ходьба по узкой опоре (гимнастическая скамейка, канат на полу). Балансирование с открытыми и закрытыми глазами. Перенос центра тяжести в различных позициях. Упражнения на неустойчивой поверхности. Парные упражнения на баланс с противовесом.

Форма контроля: Контрольное занятие

Тема 4. Этюды одиночные

Практика: Выполнение индивидуальных пластических этюдов на заданную тему. Этюды на бытовое действие (умывание, одевание, завтрак) без предметов и с воображаемыми предметами. Этюды на эмоциональное состояние (радость, страх, удивление). Этюды на память физических действий. Самостоятельная работа над этюдом: выбор темы, композиция, ритм. Показ и обсуждение.

Форма контроля: Контрольное занятие

Тема 5. Координация

Практика: Упражнения на согласованность движений рук и ног (перекрёстные движения, одновременные разнонаправленные). Движения в заданном ритме под музыку и в тишине. Упражнения на переключение внимания между несколькими действиями одновременно. Координация движения и дыхания. Игры на реакцию и быстроту переключения. Парные и групповые упражнения на синхронность.

Форма контроля: Контрольное занятие

Тема 6. Групповые этюды

Практика: Создание групповых пластических композиций на заданную тему. Этюды с распределением ролей и взаимодействием между участниками. Построение групповой сцены без слов — только через движение и мизансцену. Этюды на смену лидерства в группе. Коллективные импровизации. Показ и коллективное обсуждение работ друг друга.

Форма контроля: Контрольное занятие

Тема 7. Скорость, инерция

Практика: Упражнения на изменение темпа движения — от предельно медленного к быстрому и обратно. Движения по инерции после остановки импульса. Бег и резкие остановки, сохранение контроля над телом. Упражнения «заморозка» — фиксация тела в момент движения. Работа над динамическим рисунком сцены с контрастными скоростями. Подготовка пластического произведения с использованием смены скоростей.

Форма контроля: Исполнение произведения

Тема 8. Напряжение

Практика: Упражнения на осознанное напряжение и расслабление отдельных групп мышц. Контрастные переходы «напряжение — расслабление». Упражнения на удержание напряжения в одной части тела при расслабленной другой. Снятие зажимов через вибрацию, встряхивание, дыхательные практики. Этюды на физическое напряжение как выразительное средство (тяжёлый груз, сопротивление, преодоление препятствия).

Форма контроля: Контрольное занятие

Тема 9. Рождение слова, сценическая речь

Практика: Дыхательные упражнения для постановки речевого дыхания. Артикуляционная гимнастика для губ, языка, челюсти. Упражнения на звучание гласных и согласных, проговаривание скороговорок в разных темпах и ритмах. Связь движения и звучащего слова — рождение слова из физического действия. Этюды, в которых слово появляется как естественное продолжение движения и эмоции. Работа с поэтическим текстом — ритм, пауза, логическое ударение.

Форма контроля: Контрольное занятие

Тема 10. Построение движения и пластическая фраза

Практика: Разбор структуры пластической фразы: начало, развитие, кульминация, завершение. Упражнения на построение движения от импульса к форме. Соединение отдельных движений в связную пластическую фразу. Работа над пространственным рисунком — направление, уровень, амплитуда. Сочинение собственных пластических фраз на заданный мотив. Композиция нескольких фраз в единое произведение.

Форма контроля: Творческий показ

Тема 11. Работа с партнером

Практика: Упражнения на чувственный контакт с партнёром — ведение и ведомость, «слепой поводырь». Физический диалог без слов — действие и ответное действие. Упражнения на дистанцию и сближение. Этюды на конфликт и согласие в паре. Работа с весом партнёра — поддержка, опора, баланс вдвоём. Согласование ритма и темпа в парной работе.

Форма контроля: Контрольное занятие

Тема 12 Работа над драматургическим материалом (групповая и индивидуальная)

Теория: Понятие драматургического материала и его структуры. Жанр и стиль произведения как основа для пластического решения. Анализ роли: сверхзадача, сквозное действие, конфликт. Перевод литературного текста в сценическое действие. Принципы работы с отрывком: разбор по событиям, действенный анализ. Групповая и индивидуальная работа — специфика, распределение задач.

Практика: Чтение и анализ выбранного драматургического отрывка, разбор по событиям. Выделение сверхзадачи и действенных линий персонажей. Индивидуальная работа над ролью — поиск пластического и речевого рисунка персонажа. Групповая работа над сценой — выстраивание мизансцен, взаимодействия, темпоритма. Репетиции отрывка с постепенным вводом элементов: движение, слово, музыка. Показ отрывка и работа над замечаниями.

Форма контроля: Тестирование

Тема 13. Сценическое движение и музыка

Практика: Упражнения на восприятие музыкального ритма и его перевод в движение. Движение под музыку разного характера и темпа. Поиск соответствия пластического выражения музыкальному настроению. Работа с паузами в музыке и их использование в движении. Сочинение пластической композиции под выбранное музыкальное произведение. Репетиция и доработка композиции с учётом пространства сцены.

Форма контроля: Творческий показ

Тема 14. Основы системы Станиславского

Теория: К. С. Станиславский и его система — исторический контекст создания. Основные понятия: сверхзадача, сквозное действие, предлагаемые обстоятельства, вера и правда переживаний. Работа актёра над собой: физическое и

психологическое действие, эмоциональная память, воображение. Внимание, свобода мышц, truth of passion. Внутренний монолог и второй план. Работа актёра над ролью: анализ, зарождение роли, воплощение. Значение системы для современного театрального процесса.

Форма контроля: Викторина. Зачет

Тема 15. История мирового театра

Теория: Происхождение театра: ритуалы, обряды, античный театр (трагедия и комедия). Театр Средневековья: литургическая драма, мистерии, фарсы. Возрождение: Шекспир, Лопе де Вега, комедия дель арте. Классицизм: Корнель, Расин, Мольер. XVIII–XIX века: просветительский театр, романтизм, реалистический театр, возникновение режиссуры. XX век: реформы Мейерхольда, Брехта, Арто, Станиславского. Современные тенденции: документальный театр, физический театр, иммерсивные форматы.

Практика: Просмотр видеоматериалов с фрагментами постановок разных эпох и школ. Обсуждение ключевых сцен и режиссёрских решений. Сравнительный анализ подходов к одной и той же пьесе в разных традициях. Подготовка коротких сообщений по выбранному периоду или деятелю театра. Викторина по основным понятиям и фактам курса.

Форма контроля: Викторина. Зачет

Тема 16. Индивидуальная работа

Практика: Самостоятельная работа над индивидуальной программой или партией. Разбор материала, постановка задач, составление плана репетиций. Отработка конкретных сложных элементов и сцен. Работа над слабыми местами по результатам предыдущих контрольных занятий. Репетиция под наблюдением педагога с корректировками. Индивидуальный показ и разбор.

Форма контроля: Контрольное занятие

Тема 17. Репетиционная работа

Практика: Проведение полноценных репетиций в составе группы. Сборка отдельных сцен и этюдов в единое произведение. Работа над мизансценой, светом, звуковым оформлением, переходами между сценами. Репетиции с реквизитом и элементами декораций. Прогоны — от частичных до полного прохождения спектакля без остановок. Режиссёрские замечания и внесение корректировок. Репетиция в полном сценическом облике (костюмы, грим).

Форма контроля: Контрольное занятие

Тема 18. Выход на зрителя - спектакль

Практика: Генеральная репетиция в присутствии педагога и приглашённых зрителей. Премьерный показ спектакля перед аудиторией. Взаимодействие со зрительным залом — реакция, энергетика, корректировка по ходу спектакля. Обсуждение показа: анализ удачных моментов и ошибок. Повторный показ с учётом замечаний. Рефлексия участников по итогам выступления.

Форма контроля: Творческий показ

Тема 19. Итоговое занятие

Практика: Подведение итогов курса. Просмотр видеозаписей выступлений — анализ динамики роста каждого участника. Обсуждение пройденного материала, обратная связь от педагога и участников. Выполнение итоговых заданий на проверку освоенных навыков. Рекомендации для дальнейшего развития. Заполнение рефлексивных анкет.

Форма контроля: Наблюдение

Календарно-тематическое планирование
«Авансцена»
1 год обучения

Месяц	Планируемая дата	Наименование тем и разделов	Общее кол-во часов	Кол-во часов теории	Кол-во часов практики
Сентябрь		Вводное занятие	2	2	
		Тренинги по актерскому мастерству упражнения:	2		2
		Развитие чувства баланса	2		2
		Тренинги по актерскому мастерству упражнения:	2		2
		Развитие чувства баланса	2		2
		Тренинги по актерскому мастерству упражнения:	2		2
		Скорость и инерция	2		2
		Построение движения и пластическая фраза	2		2
		Координация	2		2
Октябрь		Скорость и инерция	2		2
		Сценическое движение и музыка	2		2
		Этюды одиночные	2		2
		Этюды одиночные	2		2
		Этюды одиночные	2		2
		Построение движения и пластическая фраза	2		2
		Этюды одиночные:	2		2
		Напряжение	2		2
Ноябрь		Этюды одиночные	2		2
		Этюды одиночные	2		2
		Скорость и инерция	2		2
		Сценическое движение и музыка	2		2
		Напряжение	2		2
		Работа с партнером	2		2
		Групповые этюды	2		2
		Групповые этюды	2		2
Декабрь		Групповые этюды	2		2
		Групповые этюды	2		2
		Групповые этюды	2		2
		Построение движения и пластическая фраза	2		2
		Построение движения и пластическая фраза	2		2

		Координация	2		2
		Сценическое движение и музыка	2		2
		Напряжение	2		2
Январь		Групповые этюды			1
		Рождение слова	2		1
		Работа с партнером			
		Рождение слова	2		2
		Рождение слова	2		2
		Рождение слова	2		2
		Работа с партнером	2		2
		Работа с партнером	2		2
		Сценическое движение и музыка	2		2
Февраль		Работа с партнером	2		2
		Рождение слова	2		2
		Рождение слова	2		2
		Координация	2		2
		Репетиционная работа	2		2
		Репетиционная работа	2		2
		Рождение слова	2		2
		Основы системы Станиславского	2	2	
Март		Основы системы Станиславского	2	2	
		Основы системы Станиславского	2	2	
		Работа над драматургическим материалом	2		2
		Работа над драматургическим материалом	2	2	
		Работа над драматургическим материалом	2		2
		Индивидуальная работа	2		2
		Индивидуальная работа	2		2
		Сценическое движение и музыка	2		2
Апрель		Напряжение	2		2
		Индивидуальная работа	2		2
		Индивидуальная работа	2		2
		Развитие чувства баланса	2		2
		Репетиционная работа	2		2
		Репетиционная работа	2		2
		Репетиционная работа	2		2
		Рождение слова	2		2
Май		Спектакль	2		2
		Спектакль	2		2
		История мирового театра	2		2
		История мирового театра	2	2	
		История мирового театра	2		2
		История мирового театра	2	2	
		Итоговое занятие	2		2
			144	14	130

Рабочая программа второго года обучения.

Задачи программы

I. Образовательные:

- углубить навыки актёрского мастерства, перейти от базовых приёмов к работе со сложными сценическими задачами и многослойными образами;
- совершенствовать технику дыхания и расширить её применение: соединить дыхание с речью, движением и эмоциональной нагрузкой, освоить приёмы поддержки голоса при длительной сценической нагрузке;
- развить артистическую пластику до уровня выразительного инструмента: работать с динамикой, контрастами, пространственным рисунком и взаимодействием с партнёром и реквизитом;
- расширить знания по истории мирового театра: перейти от общего обзора к углублённому изучению ключевых театральных систем, режиссёрских методов и их практического применения;
- углубить навыки вокального мастерства: освоить основы работы с голосом в сценическом пространстве, координацию пения с движением, работу над дикцией и интонационной выразительностью в вокальных фрагментах.

II. Воспитательные:

- нравственное воспитание — через разбор сложных этических конфликтов в драматургии и рефлексию собственных сценических решений;
- этическое воспитание — через культуру репетиционного процесса: ответственность за общий результат, уважение к труду партнёров, соблюдение дисциплины и этических норм взаимодействия в коллективе;
- эстетическое воспитание — через знакомство с разными эстетическими системами театра (от классики до современного физического и документального театра) и формирование способности различать и обоснованно оценивать художественные решения.

III. Развивающие:

- раскрыть более сложные формы творческой самореализации: от исполнения заданий педагога к самостоятельному поиску художественных решений и авторской позиции в работе над материалом;
- развить коммуникативные способности на уровне партнёрского взаимодействия: умение слышать и вести партнёра, договариваться о совместном сценическом действии, конструктивно обсуждать и принимать замечания;
- укрепить лидерские качества и активную жизненную позицию: через участие в распределении задач внутри группы, ведение репетиций в малых составах, презентацию собственных идей и защиту творческих решений.

Ожидаемые результаты обучения

Предметные результаты. Учащиеся:

- освоят расширенный набор понятий театрального искусства, смогут соотносить их с конкретными приёмами работы на сцене и объяснять связь между теоретическими принципами и практическими действиями;
- получат представление о специфике разных театральных профессий и этапах создания спектакля, смогут описать распределение ролей и задач в постановочной команде;
- научатся применять навыки сценического внимания, воображения и наблюдательности в усложнённых условиях: при работе с партнёром, в условиях ограниченного времени, при смене предлагаемых обстоятельств в ходе этюда;
- овладеют усложнёнными упражнениями актёрского тренинга и смогут адаптировать их под разные задачи (эмоциональный тон, жанр, стиль);
- освоят работу со сценическим действием в многослойных предлагаемых обстоятельствах: смогут выделять и последовательно реализовывать не только простейшую, но и промежуточную, и сквозную задачу в этюде или отрывке;
- научатся определять и обосновывать сценическую задачу, подбирать выразительные средства для её реализации и корректировать исполнение на основе замечаний педагога и партнёров.

Личностные результаты. Учащиеся:

- проявят устойчивый интерес к театральному искусству и будут стремиться к самостоятельной творческой работе, а не только к выполнению заданий педагога;
- расширят представления о театре как о многосоставном искусстве: поймут связь актёрской работы с режиссурой, сценографией, музыкой и светом, увидят театр как пространство для художественного высказывания;
- разовьют творческую инициативу и самостоятельность до уровня способности предлагать собственные идеи, аргументировать их и брать ответственность за реализацию в группе;
- приобретут опыт творческого самовыражения в более сложных формах: через создание авторских этюдов, участие в групповых постановках, презентацию и обсуждение результатов работы.

Метапредметные результаты. Учащиеся:

- научатся не только понимать творческую задачу, но и самостоятельно декомпозировать её на этапы, планировать репетиционный процесс и оценивать промежуточные результаты;
- разовьют способность удерживать внимание в условиях повышенной нагрузки: при одновременном выполнении нескольких действий (движение, речь, взаимодействие с партнёром), при работе в шумном пространстве или при смене темпоритма;
- научатся наблюдать, сравнивать и анализировать не только внешние проявления, но и внутренние мотивы, структуру конфликта и логику развития сцены; смогут использовать эти наблюдения для улучшения собственной работы и конструктивной обратной связи партнёрам;
- разовьют образное и ассоциативное мышление до уровня создания художественных метафор и выразительных решений: смогут переводить

абстрактные идеи в пластические и речевые формы, подбирать точные выразительные детали и обосновывать их уместность.

Содержание программы второго года обучения

Тема 1. Вводное занятие

Теория: Повторный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в репетиционном и сценическом пространстве. Особенности организации занятий второго года обучения. Ознакомление с целями и задачами учебного года. Обсуждение результатов первого года обучения и определение индивидуальных творческих задач.

Форма контроля: Опрос.

Тема 2. Тренинги по актёрскому мастерству

Практика: Повторение и усложнение актёрских упражнений первого года обучения. Совершенствование навыков сценического внимания, воображения, внутреннего видения, сценического действия, характерности, мышечного контроля и памяти физических действий.

Упражнения «кладонь», «старинная вещьца», «спички», «биография по портрету», «Штирлиц», «видеоскоп», «кинофильм», «компас», «три слова», «перевёртыши» — развитие способности создавать подробные воображаемые обстоятельства, выстраивать внутреннюю биографию персонажа, устанавливать причинно-следственные связи между событиями. Создание самостоятельных актёрских импровизаций на основе предложенных образов.

Упражнения «семафор», «кольцо», «песня», «хлопки», «чистая перемена» — совершенствование произвольного сценического внимания. Выполнение нескольких задач одновременно, переключение между объектами внимания, сохранение концентрации при усложнении внешних обстоятельств. Развитие коллективного внимания.

Упражнения «войти в дверь», «каждый раз впервые», «больно», «встать и сесть», «ждать» — углублённая работа над сценическим действием. Выполнение одного действия с различными целями и мотивами. Преодоление воображаемых препятствий, изменение поведения в зависимости от предлагаемых обстоятельств. Развитие логики и последовательности сценического действия.

Упражнения «Я — это он», «Стадо», «Артисты цирка», «Старики», «Эрмитаж» — развитие навыков создания характерного сценического образа. Поиск индивидуальных особенностей пластики, походки, жестов, мимики и поведения персонажа. Соединение внешней характерности с внутренними мотивами действия.

Упражнения «тяжёлая работа», «чаши», «статуя», «цепочка», «гири» — совершенствование мышечного контроля, распределение напряжения между различными группами мышц, сохранение пластической выразительности при выполнении сложных физических задач.

Упражнения «одеваться», «дорога», «коробка с бисером», «нож», «письмо» — развитие памяти физических действий. Выполнение последовательных действий с воображаемыми предметами в усложнённых предлагаемых обстоятельствах. Сохранение точности движений при изменении эмоционального состояния персонажа.

Упражнения «коробка скоростей», «мостик», «пишущая машинка» — совершенствование чувства темпоритма, координации и способности к быстрому переключению между различными скоростями сценического действия. Создание комплексных этюдов на основе изученных упражнений.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 3. Развитие чувства баланса

Практика: Совершенствование навыков статического и динамического равновесия.

Удержание баланса в усложнённых положениях тела. Выполнение последовательностей движений с изменением центра тяжести. Ходьба по узкой опоре с дополнительными координационными заданиями. Балансирование с изменением положения головы, рук и корпуса. Упражнения на сохранение равновесия при изменении темпа движения. Парные упражнения на баланс с

нием. Выполнение этюдов, в которых слово возникает как результат изменения предлагаемых обстоятельств и внутреннего состояния персонажа. Работа над речевым взаимодействием с партнёром. Исполнение поэтических и прозаических текстов с использованием освоенных средств сценической выразительности.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 4. Этюды одиночные

Практика: Создание индивидуальных актёрских и пластических этюдов с усложнёнными предлагаемыми обстоятельствами. Работа над этюдами, содержащими событие, конфликт, препятствие и изменение поведения персонажа. Выполнение этюдов на память физических действий с использованием нескольких воображаемых предметов. Создание этюдов на внутренний монолог и скрытое эмоциональное состояние. Самостоятельный поиск темы, определение цели персонажа, построение композиции этюда. Работа над логикой и последовательностью действий, темпоритмом, пластической и эмоциональной выразительностью. Показ, анализ и корректировка самостоятельных работ.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 5. Координация

Практика: Выполнение усложнённых упражнений на согласованность движений рук, ног, головы и корпуса. Освоение асимметричных и разнонаправленных движений.

Соединение двигательных последовательностей с речевыми заданиями. Выполнение координационных упражнений с изменением музыкального ритма и темпа. Переключение между несколькими двигательными задачами по условному сигналу. Работа над координацией дыхания, движения и речи. Парные и групповые упражнения на синхронность, зеркальное повторение и передачу двигательного импульса. Создание сложных ритмических и пластических комбинаций.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 6. Групповые этюды

Практика: Создание групповых этюдов с развитой событийной структурой и распределением индивидуальных задач участников. Построение коллективного сценического действия на основе конфликта и взаимодействия персонажей. Разработка групповых пластических композиций с использованием различных пространственных уровней, ритмов и мизансцен. Выполнение этюдов с изменением предлагаемых обстоятельств непосредственно во время действия. Работа над коллективной импровизацией, передачей инициативы и сохранением единого темпоритма. Самостоятельное распределение ролей и организация репетиционного процесса в малых группах. Показ и анализ выполненных работ.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 7. Скорость, инерция

Практика: Совершенствование навыков управления скоростью и инерцией движения. Выполнение пластических последовательностей с резкой и постепенной сменой темпа.

Работа с ускорением, замедлением, остановкой и продолжением движения после импульса. Упражнения на сохранение выразительности при предельно медленном

движении. Использование контрастных скоростей для передачи эмоционального состояния и характера персонажа. Согласование индивидуального и группового темпоритма. Построение динамического рисунка сцены. Создание и исполнение пластического произведения с использованием инерции, контрастных скоростей и ритмических пауз.

Форма контроля: Исполнение произведения.

Тема 8. Напряжение

Практика: Совершенствование навыков осознанного управления мышечным напряжением и расслаблением. Выполнение упражнений на изолированное напряжение отдельных групп мышц при сохранении свободы остальных частей тела. Постепенное изменение степени мышечного напряжения в процессе движения. Работа над устранением излишних мышечных зажимов при выполнении сценического действия. Использование физического сопротивления как выразительного средства. Создание этюдов на преодоление воображаемых препятствий, изменение физического состояния персонажа. Соединение мышечного напряжения с темпоритмом, дыханием и эмоциональной задачей. Работа над пластической выразительностью в сценах конфликта.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 9. Рождение слова, сценическая речь

Практика: Совершенствование речевого дыхания, артикуляции и дикционной выразительности. Выполнение усложнённых артикуляционных упражнений и скороговорок с изменением темпа, ритма и эмоциональной окраски. Развитие навыков управления силой, высотой и тембром голоса. Работа над логическим ударением, паузой, интонацией и смысловым членением текста. Соединение физического действия с речевым высказыванием.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 10. Построение движения и пластическая фраза

Практика: Создание усложнённых пластических фраз с выраженной композиционной структурой. Работа над развитием движения от первоначального импульса до завершённой сценической формы. Соединение нескольких пластических фраз с использованием контрастного темпоритма, смены направления и пространственного уровня. Развитие способности передавать характер, эмоциональное состояние и намерение персонажа через движение. Построение индивидуальных пластических композиций с использованием повторов, пауз и динамических акцентов. Создание пластического диалога между двумя и несколькими исполнителями. Самостоятельная разработка и исполнение завершённого пластического произведения.

Форма контроля: Творческий показ.

Тема 11. Работа с партнёром

Практика: Совершенствование навыков сценического взаимодействия и партнёрского внимания. Упражнения на восприятие импульса партнёра и своевременное ответное действие. Работа над ведением и следованием в парных пластических упражнениях. Выполнение этюдов на изменение отношений между персонажами. Создание сценических ситуаций с противоположными целями участников. Работа над конфликтом, приспособлением и поиском способов воздействия на партнёра. Упражнения на согласование движений, дистанции, темпа и ритма. Выполнение безопасных парных упражнений на опору и равновесие под руководством педагога. Создание парных этюдов с использованием слова, движения и импровизации.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 12. Работа над драматургическим материалом (групповая и индивидуальная)

Теория: Углублённое изучение структуры драматургического произведения. Понятия события, конфликта, действия и контрдействия. Анализ предлагаемых обстоятельств и их влияния на поведение персонажа. Определение сверхзадачи и сквозного действия роли. Разбор драматургического текста по событиям и смысловым частям. Понятие подтекста и второго плана. Взаимосвязь характера персонажа, его поступков и отношений с другими действующими лицами. Особенности работы над сценическим образом в различных жанрах. Принципы самостоятельного действенного анализа драматургического материала.

Практика: Чтение и подробный разбор выбранного драматургического произведения.

Определение основных событий, конфликтов и действенных задач персонажей.

Составление биографии роли с учётом предлагаемых обстоятельств. Поиск индивидуального речевого и пластического рисунка персонажа. Работа над внутренним монологом и подтекстом. Создание этюдов на события, предшествующие сцене и следующие за ней. Групповая работа над взаимодействием персонажей, построением мизансцен и развитием сценического конфликта. Самостоятельная подготовка драматургических отрывков. Репетиции с использованием элементов костюма, реквизита и музыкального оформления. Показ и анализ подготовленного материала.

Форма контроля: Тестирование.

Тема 13. Сценическое движение и музыка

Практика: Совершенствование навыков восприятия музыкального ритма, характера и динамики произведения. Выполнение пластических импровизаций под музыкальные произведения различного жанра и стиля. Передача средствами движения изменений музыкальной формы, темпа и эмоционального содержания. Работа с музыкальными акцентами, паузами и сменой ритмического рисунка. Создание пластических композиций с использованием контрастных двигательных фраз. Согласование индивидуального движения с коллективной музыкально-пластической композицией. Поиск пластического образа на основе музыкального произведения. Самостоятельный подбор музыкального сопровождения и разработка сценического решения. Репетиция и исполнение завершённой композиции.

Форма контроля: Творческий показ.

Тема 14. Основы системы Станиславского

Теория: Углублённое изучение основных положений системы К. С. Станиславского.

Принцип органического существования актёра в предлагаемых обстоятельствах.

Взаимосвязь физического и психологического действия. Понятия сценической задачи, сверхзадачи и сквозного действия. Значение события и конфликта в развитии сценического действия. Внутренний монолог, подтекст и второй план роли. Принципы сценического общения и воздействия на партнёра. Работа актёра над характером и логикой поведения персонажа. Метод физических действий и его применение при создании роли. Особенности самостоятельной работы актёра над драматургическим материалом. Использование принципов системы Станиславского в современном театральном искусстве.

Форма контроля: Викторина. Зачёт.

Тема 15. История мирового театра

Теория: Углублённое изучение основных этапов развития мирового театрального искусства. Особенности актёрского исполнения и организации представлений в античном театре. Развитие театральных жанров Средневековья и Возрождения. Традиции комедии дель арте и их влияние на современный театр. Особенности театра классицизма, романтизма и реализма. Формирование режиссёрского театра в XIX–XX веках. Театральные реформы К. С. Станиславского, В. Э. Мейерхольда, Б. Брехта и А. Арто.

Основные направления театрального искусства XX–XXI веков. Особенности психологического, эпического, пластического, документального и иммерсивного театра. Влияние исторических театральных традиций на современную сценическую практику.

Практика: Просмотр и анализ фрагментов театральных постановок различных эпох и направлений. Сравнение актёрских и режиссёрских решений в разных театральных школах. Выполнение творческих заданий на воспроизведение характерных особенностей исторических театральных форм. Создание коротких сценических импровизаций в стилистике античного театра, комедии дель арте и психологического театра. Подготовка индивидуальных сообщений о выдающихся театральных деятелях. Обсуждение современных театральных постановок с использованием освоенной терминологии. Проведение тематических викторин и творческих заданий.

Форма контроля: Викторина. Зачёт.

Тема 16. Индивидуальная работа

Практика: Углублённая индивидуальная работа над актёрскими и пластическими навыками с учётом особенностей и уровня подготовки обучающихся. Самостоятельный выбор и подготовка творческого материала. Работа над индивидуальными сценическими задачами, выявленными в процессе репетиций и контрольных занятий.

Совершенствование речевой выразительности, пластики, сценического внимания и эмоциональной достоверности исполнения. Разработка индивидуального рисунка роли. Работа над сложными сценическими эпизодами, монологами и пластическими композициями. Самостоятельная репетиционная деятельность с последующим анализом результатов совместно с педагогом. Подготовка индивидуального творческого показа.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 17. Репетиционная работа

Практика: Организация и проведение репетиций театральной постановки. Углублённая работа над драматургическим материалом, развитием событий и сценическим взаимодействием персонажей. Соединение индивидуальных и групповых сцен в единое произведение. Уточнение мизансцен, пластического рисунка и темпоритма спектакля. Работа над логикой сценического действия, подтекстом и внутренним монологом персонажей. Репетиции с использованием реквизита, костюмов, элементов декораций, музыкального и светового оформления. Отработка переходов между сценами и согласованности действий участников. Проведение частичных и полных прогонов спектакля. Анализ режиссёрских замечаний и самостоятельное внесение корректировок в исполнение роли. Проведение генеральной репетиции.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 18. Выход на зрителя — спектакль

Практика: Подготовка и проведение публичного показа театральной постановки. Выполнение сценических задач в условиях присутствия зрительской аудитории. Применение освоенных навыков актёрского мастерства, сценической речи, пластической выразительности и партнёрского взаимодействия. Сохранение сценического внимания, темпоритма и логики действия на протяжении спектакля. Реагирование на и изменения сценической ситуации и непредвиденные обстоятельства без нарушения художественной целостности постановки. Анализ зрительского восприятия и результатов выступления. Обсуждение качества индивидуального и коллективного исполнения. Повторный показ спектакля с учётом замечаний педагога и результатов самоанализа.

Форма контроля: Творческий показ.

Тема 19. Итоговое занятие

Практика: Подведение итогов второго года обучения. Анализ индивидуальных и коллективных творческих достижений обучающихся. Просмотр и обсуждение видеозаписей репетиций и публичных выступлений. Сравнение результатов первого и второго годов обучения. Выполнение итоговых творческих заданий на проверку освоенных актёрских, речевых и пластических навыков. Самостоятельный анализ выполненных сценических работ. Обсуждение приобретённого опыта работы над драматургическим материалом и спектаклем. Определение направлений дальнейшего творческого развития. Проведение рефлексивной беседы и заполнение итоговых анкет.

Форма контроля: Наблюдение.

Календарно-тематическое планирование

2 год обучения

Месяц	Планируемая дата	Наименование тем и разделов	Общее кол-во часов	Кол-во часов теории	Кол-во часов практики
Сентябрь		Вводное занятие	2	2	
		Тренинги по актерскому мастерству упражнения:	2		2
		Развитие чувства баланса	2		2
		Тренинги по актерскому мастерству упражнения:	2		2
		Развитие чувства баланса	2		2
		Тренинги по актерскому мастерству упражнения:	2		2
		Скорость и инерция	2		2
		Построение движения и пластическая фраза	2		2
		Координация	2		2
Октябрь		Скорость и инерция	2		2
		Сценическое движение и музыка	2		2
		Этюды одиночные	2		2
		Этюды одиночные	2		2
		Этюды одиночные	2		2
		Построение движения и пластическая фраза	2		2
		Этюды одиночные:	2		2
		Напряжение	2		2
Ноябрь		Этюды одиночные	2		2
		Этюды одиночные	2		2
		Скорость и инерция	2		2
		Сценическое движение и музыка	2		2
		Напряжение	2		2
		Работа с партнером	2		2
		Групповые этюды	2		2
		Групповые этюды	2		2
Декабрь		Групповые этюды	2		2
		Групповые этюды	2		2
		Групповые этюды	2		2
		Построение движения и пластическая фраза	2		2
		Построение движения и пластическая фраза	2		2
		Координация	2		2
		Сценическое движение и музыка	2		2
		Напряжение	2		2

Январь		Групповые этюды			1
		Рождение слова	2		1
		Работа с партнером			
		Рождение слова	2		2
		Рождение слова	2		2
		Рождение слова	2		2
		Работа с партнером	2		2
		Работа с партнером	2		2
Февраль		Сценическое движение и музыка	2		2
		Работа с партнером	2		2
		Рождение слова	2		2
		Рождение слова	2		2
		Координация	2		2
		Репетиционная работа	2		2
		Репетиционная работа	2		2
		Рождение слова	2		2
Март		Основы системы Станиславского	2	2	
		Основы системы Станиславского	2	2	
		Основы системы Станиславского	2	2	
		Работа над драматургическим материалом	2		2
		Работа над драматургическим материалом	2	2	
		Работа над драматургическим материалом	2		2
		Индивидуальная работа	2		2
		Индивидуальная работа	2		2
Апрель		Сценическое движение и музыка	2		2
		Напряжение	2		2
		Индивидуальная работа	2		2
		Индивидуальная работа	2		2
		Развитие чувства баланса	2		2
		Репетиционная работа	2		2
		Репетиционная работа	2		2
		Репетиционная работа	2		2
Май		Рождение слова	2		2
		Спектакль	2		2
		Спектакль	2		2
		История мирового театра	2		2
		История мирового театра	2	2	
		История мирового театра	2		2
		История мирового театра	2	2	
		Итоговое занятие	2		2
			144	14	130

Рабочая программа третьего года обучения.

Задачи программы

I. Образовательные:

- сформировать профессиональный подход к актёрской работе: освоить методы самостоятельного разбора драматургического материала, научиться выстраивать линию роли от сверхзадачи до конкретных физических действий;
- углубить владение техникой дыхания и голоса до уровня сценической выносливости: работать с разными акустическими пространствами, осваивать приёмы динамической нюансировки речи и пения, управлять голосом при высокой физической нагрузке;
- развить пластическую выразительность до уровня авторского инструмента: свободно оперировать контрастами скоростей, уровней, амплитуд, осознанно строить пространственный рисунок сцены и использовать реквизит и сценографию как часть пластического высказывания;
- перейти от обзора истории театра к аналитическому пониманию театральных систем: уметь сопоставлять принципы Станиславского, Мейерхольда, Брехта, Арто и современных практик, применять отдельные приёмы в собственной работе и обосновывать выбор метода;
- интегрировать вокальные навыки в целостный сценический образ: уверенно исполнять вокальные номера в сочетании с движением и актёрской задачей, работать над интонационной точностью, дикцией и эмоциональной подачей в условиях сценического стресса.

II. Воспитательные:

- нравственное воспитание — через осмысление ответственности артиста перед зрителем и коллективом, разбор этических дилемм в выборе материала и трактовок, рефлексию публичного высказывания;
- этическое воспитание — через культуру профессионального взаимодействия: умение давать и принимать обратную связь, соблюдать договорённости, уважать авторские права и границы партнёров, поддерживать рабочую атмосферу в условиях высокой нагрузки и конфликтов;
- эстетическое воспитание — через формирование собственного художественного вкуса: способность аргументированно сравнивать художественные решения, видеть стилистические несоответствия, различать художественные приёмы и оценивать их уместность в конкретном проекте.

III. Развивающие:

- раскрыть самостоятельность как основу творческой профессии: от участия в постановке к инициации собственных проектов, умению формулировать художественную идею, подбирать команду и распределять задачи;
- развить коммуникативные способности до уровня профессиональной координации: вести переговоры о ролях и задачах, договариваться о компромиссах, модерировать обсуждения в группе, презентовать замысел и защищать его перед разными аудиториями;

- укрепить лидерские качества и активную жизненную позицию: брать ответственность за результат, управлять рисками в репетиционном процессе, адаптироваться к изменениям, сохранять мотивацию в условиях неудач и критики.

Ожидаемые результаты обучения

Предметные результаты. Учащиеся:

- овладеют методами самостоятельного анализа драматургического текста: смогут выделить конфликт, события, сверхзадачу, сквозное действие, предлагаемые обстоятельства и перевести их в сценические решения;
- будут свободно ориентироваться в ключевых театральных системах и смогут обоснованно выбирать и комбинировать приёмы из разных школ в зависимости от задачи и материала;
- научатся выстраивать целостный сценический образ, соединяя пластику, речь, вокал и взаимодействие с партнёрами и пространством, а также корректировать работу на основе режиссёрских замечаний и самоанализа;
- освоят навыки работы в разных форматах: камерный спектакль, уличный театр, физический театр, иммерсивные практики — и смогут адаптировать свои умения под специфику площадки и аудитории;
- смогут самостоятельно подготовить и провести репетицию в малой группе: распределить задачи, контролировать тайминг, фиксировать мизансцены, давать понятные указания и вести протокол правок;
- приобретут опыт публичного показа и постпремьерного разбора: научатся формулировать цели показа, собирать обратную связь, анализировать ошибки и планировать доработки.

Личностные результаты. Учащиеся:

- проявят устойчивую мотивацию к развитию в профессии и готовность к самостоятельной творческой деятельности вне учебной среды;
- расширят представление о театре как о социальном и культурном институте: поймут роль театра в обществе, значение художественного высказывания и ответственность артиста перед аудиторией;
- разовьют творческую инициативу до уровня проектной деятельности: смогут предложить идею, обосновать её художественную и социальную ценность, собрать ресурсы и довести проект до реализации;
- приобретут опыт профессионального самоопределения: смогут соотнести свои сильные стороны и ограничения с разными театральными профессиями, сформулировать траекторию дальнейшего развития и подготовить портфолио/творческую заявку.

Метапредметные результаты. Учащиеся:

- научатся планировать и управлять творческим процессом: ставить цели, разбивать их на этапы, распределять ресурсы, учитывать риски и корректировать план в зависимости от обстоятельств;
- разовьют способность к глубокой рефлексии: смогут анализировать не только результат, но и процесс работы, выявлять причины ошибок, формулировать критерии качества и применять их для самооценки и оценки работы других;

- научатся работать с информацией и источниками: подбирать и критически оценивать материалы для проекта, отличать художественные приёмы от штампов, аргументировать выбор решений ссылками на театральные системы и примеры;
- разовьют образное и ассоциативное мышление до уровня создания авторской художественной логики: смогут формулировать концепцию проекта, выстраивать систему метафор и выразительных средств, согласовывать их между собой и проверять на целостность.

Тема 1. Вводное занятие

Теория: Повторный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в репетиционном помещении и сценическом пространстве. Особенности организации учебной и творческой деятельности третьего года обучения. Ознакомление с целями, задачами и планируемыми результатами обучения. Анализ результатов предыдущих лет, определение индивидуальных направлений творческого развития. Правила безопасного выполнения усложнённых пластических, координационных и партнёрских упражнений. Ознакомление с особенностями предстоящей постановочной деятельности.

Форма контроля: Опрос.

Тема 2. Тренинги по актёрскому мастерству

Практика: Комплексное применение и совершенствование актёрских упражнений, освоенных в течение первого и второго годов обучения. Развитие способности самостоятельно формулировать сценическую задачу, определять предлагаемые обстоятельства, выстраивать логику поведения персонажа и сохранять непрерывность сценического действия.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 3. Развитие чувства баланса

Практика: Совершенствование навыков статического и динамического равновесия в условиях усложнённой двигательной деятельности. Выполнение последовательностей движений с изменением центра тяжести, направления, скорости и пространственного уровня. Удержание равновесия при переходах между различными положениями тела. Работа над устойчивостью в асимметричных пластических позах. Выполнение координационных упражнений на устойчивой узкой опоре с дополнительными актёрскими задачами. Парные упражнения на согласование центра тяжести, противовес и контролируемое перемещение. Развитие способности сохранять баланс при выполнении сценического действия. Создание индивидуальных и групповых пластических композиций с использованием равновесия как выразительного средства. Самостоятельная разработка безопасных комбинаций упражнений на баланс.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 4. Этюды одиночные

Практика: Создание сложных индивидуальных актёрских этюдов с развёрнутой событийной структурой, внутренним конфликтом и изменением предлагаемых обстоятельств. Работа над этюдами, основанными на психологическом противоречии между внешним поведением и внутренними намерениями персонажа. Использование

внутреннего монолога, подтекста и второго плана. Создание этюдов на основе литературных произведений, жизненных наблюдений и самостоятельно разработанных сюжетов. Работа над многособытийными этюдами с изменением сценических задач и способов действия. Разработка индивидуального пластического и речевого рисунка персонажа. Самостоятельное определение темы, идеи, сверхзадачи и композиции этюда. Работа над выразительностью сценического поведения, логикой переходов между событиями и эмоциональной достоверностью исполнения. Показ, самоанализ и коллективное обсуждение творческих работ.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 5. Координация

Практика: Совершенствование сложной двигательной координации с использованием разнонаправленных, асимметричных и ритмически независимых движений. Выполнение двигательных комбинаций с одновременным решением речевых и актёрских задач. Работа над координацией движения, дыхания, речи и внимания. Упражнения на быстрое переключение между различными двигательными рисунками. Создание последовательностей движений с изменением темпа, амплитуды и пространственного направления. Выполнение упражнений на независимую работу отдельных частей тела. Парные и групповые координационные задания с передачей импульса, изменением лидерства и синхронизацией действий. Разработка сложных ритмических комбинаций с использованием музыкального сопровождения. Применение координационных навыков в сценических этюдах и пластических композициях.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 6. Групповые этюды

Практика: Создание многоплановых групповых этюдов с развитой системой взаимоотношений персонажей. Работа над коллективным сценическим действием, включающим несколько параллельно развивающихся событий. Разработка групповых этюдов с основным и дополнительными конфликтами. Построение массовых сцен с индивидуальными актёрскими задачами каждого участника. Создание пластических и драматических композиций с использованием сложных мизансцен и пространственных перестроений. Работа над изменением группового темпоритма, распределением внимания зрителя и согласованностью действий участников. Самостоятельная разработка сценарного плана группового этюда, распределение ролей и репетиционных задач. Выполнение коллективных импровизаций с неожиданным изменением предлагаемых обстоятельств. Показ, анализ и корректировка групповых творческих работ.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 7. Скорость, инерция

Практика: Углублённая работа над управлением скоростью, инерцией и динамикой сценического движения. Выполнение сложных пластических комбинаций с многократной сменой темпа и направления. Освоение принципов передачи двигательного импульса от одной части тела к другой. Работа над точностью остановки движения и сохранением выразительности статической позы. Упражнения на контрастное сочетание ускорения, замедления и паузы. Создание пластических фраз с использованием инерции и противодействия движению. Работа над индивидуальным и коллективным темпоритмом.

Применение динамических контрастов для раскрытия характера и эмоционального состояния персонажа. Разработка пластического произведения с использованием сложной ритмической структуры. Репетиция и исполнение законченной композиции.

Форма контроля: Исполнение произведения.

Тема 8. Напряжение

Практика: Совершенствование способности осознанно управлять мышечным напряжением в процессе сложного сценического действия. Выполнение упражнений на дифференцированное напряжение и расслабление различных групп мышц. Работа над сохранением мышечной свободы при высокой эмоциональной и двигательной активности. Создание пластических комбинаций с постепенным изменением степени напряжения. Использование напряжения и расслабления для передачи внутреннего состояния персонажа. Выполнение этюдов на физическое сопротивление, преодоление препятствий и изменение характера движения. Работа над выразительностью статической позы и переходом от неподвижности к активному действию. Соединение мышечного контроля с дыханием, речью и сценическим взаимодействием. Самостоятельная разработка комплексов упражнений на мышечную свободу и пластическую выразительность.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 9. Рождение слова, сценическая речь

Практика: Совершенствование речевой техники и выразительности сценического слова. Выполнение комплексных упражнений на речевое дыхание, дикцию, артикуляцию и голосовую гибкость. Работа над управлением интонацией, темпом, ритмом и динамикой речи. Освоение сложных речевых конструкций с сохранением чёткости произношения. Работа над смысловой перспективой текста, логическими ударениями и паузами. Развитие навыков передачи подтекста и внутреннего монолога через речевое действие. Выполнение этюдов на изменение речевой задачи в зависимости от поведения партнёра. Соединение сложного пластического действия с произнесением драматургического текста. Работа над индивидуальной речевой характеристикой персонажа. Исполнение монологов и диалогов с использованием различных интонационных и эмоциональных решений. Самостоятельная подготовка литературного материала для сценического исполнения.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 10. Построение движения и пластическая фраза

Практика: Создание сложных пластических фраз с развитой композиционной и смысловой структурой. Работа над выразительностью движения как самостоятельного средства сценического действия. Разработка пластических мотивов и их последовательное развитие в сценической композиции. Использование повторения, контраста, изменения амплитуды, темпа и пространственного направления. Соединение нескольких пластических фраз в целостное произведение с выраженной драматургией. Создание пластических монологов и диалогов. Работа над передачей внутреннего конфликта персонажа средствами движения. Использование принципов ритмической организации, импульса и фиксации положения тела. Самостоятельная разработка пластической композиции на основе литературного, музыкального или драматургического материала. Репетиция, показ и анализ созданных произведений.

Форма контроля: Творческий показ.

Тема 11. Работа с партнёром

Практика: Углублённая работа над сценическим взаимодействием, взаимным воздействием и развитием партнёрского конфликта. Выполнение упражнений на восприятие малейших изменений в поведении партнёра. Развитие способности сохранять собственную сценическую задачу при изменении действий другого исполнителя. Работа над сценическими приспособлениями и изменением способов достижения цели. Создание парных этюдов с многослойным конфликтом, подтекстом и скрытыми намерениями персонажей. Выполнение пластических диалогов с использованием передачи импульса, противодействия и согласованного движения. Работа над индивидуальным и общим темпоритмом. Развитие навыков импровизационного взаимодействия в условиях непредвиденного изменения предлагаемых обстоятельств. Создание сценических отрывков с использованием речевого, пластического и психологического воздействия на партнёра. Самостоятельная подготовка и анализ парных этюдов.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 12. Работа над драматургическим материалом (групповая и индивидуальная)

Теория: Углублённое изучение принципов действенного анализа драматургического произведения. Драматургический конфликт как основа развития сценического действия. Понятия исходного, основного и завершающего событий. Система событий и её влияние на развитие характера персонажа. Сверхзадача и сквозное действие роли. Противодействие и изменение сценических задач. Подтекст, внутренний монолог и второй план персонажа. Особенности анализа сложных драматургических характеров. Взаимосвязь жанра, стиля и режиссёрского решения произведения. Принципы создания целостного сценического образа. Особенности самостоятельной работы актёра над ролью и взаимодействия с режиссёром в репетиционном процессе.

Практика: Самостоятельный анализ выбранного драматургического произведения. Определение темы, идеи, основного конфликта и событийной структуры. Составление подробной характеристики персонажа, разработка его биографии и системы взаимоотношений с другими действующими лицами. Определение сверхзадачи и сквозного действия роли. Поиск индивидуальных сценических приспособлений и способов воздействия на партнёра. Работа над подтекстом и внутренним монологом. Создание этюдов на предысторию персонажа и события, выходящие за пределы драматургического текста. Разработка речевого, пластического и эмоционального рисунка роли. Групповая работа над сложными драматургическими сценами. Построение мизансцен с учётом развития конфликта и режиссёрского замысла. Самостоятельная репетиция отдельных эпизодов. Показ и анализ подготовленных сценических отрывков.

Форма контроля: Тестирование.

Тема 13. Сценическое движение и музыка

Практика: Углублённая работа над взаимодействием музыкального и пластического выразительных средств. Выполнение сложных ритмических и пластических комбинаций под музыкальные произведения различных жанров и стилей. Анализ музыкальной формы и её воплощение средствами сценического движения. Создание пластических композиций с использованием нескольких музыкальных тем и контрастных ритмических рисунков.

Работа над передачей музыкальных акцентов, динамических изменений и пауз. Разработка пластического образа на основе музыкального произведения. Соединение музыкального ритма с индивидуальной актёрской задачей. Создание групповых музыкально-пластических сцен с использованием сложных пространственных перестроений. Самостоятельный подбор музыкального сопровождения и разработка художественного решения композиции. Репетиция и исполнение законченного музыкально-пластического произведения.

Форма контроля: Творческий показ.

Тема 14. Биомеханика Мейерхольда

Теория: В. Э. Мейерхольд и его вклад в развитие мирового театрального искусства. Исторические предпосылки возникновения театральной биомеханики. Театральные эксперименты Мейерхольда и развитие принципов условного театра. Биомеханика как система актёрского тренинга, направленная на развитие осознанности, точности, координации и выразительности движения.

Основные принципы театральной биомеханики: организация движения, экономия мышечного усилия, ритмичность, точность и выразительность физического действия. Взаимосвязь движения, сценической задачи и эмоционального состояния актёра.

Понятия «отказ», «посыл», «тормоз», «стойка» в контексте биомеханического построения движения. Подготовка к действию, его осуществление и завершение. Понятие ракурса и выразительной организации тела в сценическом пространстве.

Роль равновесия, координации, темпоритма и мышечного контроля в биомеханическом тренинге. Значение паузы, фиксации и смены динамики движения. Организация коллективного сценического действия и взаимодействия с партнёром.

Классические биомеханические этюды В. Э. Мейерхольда: «Стрельба из лука», «Бросок камня», «Пощёчина» — их назначение, композиционные особенности и принципы построения. Рассмотрение этюдов как исторических образцов актёрского тренинга без воспроизведения опасных физических действий.

Применение принципов биомеханики в современном театре. Влияние идей Мейерхольда на развитие пластического и физического театра. Сравнение подходов К. С. Станиславского и В. Э. Мейерхольда к организации актёрского действия. Значение биомеханики для формирования выразительного сценического движения.

Форма контроля: Викторина. Зачёт.

Тема 15. История мирового театра

Теория: Углублённое изучение развития мирового театрального искусства с акцентом на формирование различных актёрских и режиссёрских систем. Взаимосвязь исторических театральных традиций и современных сценических практик. Особенности театральной условности в античном и средневековом театре. Развитие принципов актёрской импровизации в комедии дель арте. Эволюция сценического реализма и психологического театра. Возникновение режиссёрского театра и формирование авторских театральных систем. Театральные эксперименты XX века. Творчество К. С. Станиславского, В. Э. Мейерхольда, Б. Брехта, А. Арто, Е. Гротовского и П. Брука. Развитие пластического и

физического театра. Особенности театра абсурда, документального и экспериментального театра. Современные формы театрального искусства: иммерсивный, интерактивный и междисциплинарный театр. Изменение роли актёра и зрителя в современном театральном процессе.

Практика: Просмотр и сравнительный анализ фрагментов театральных постановок различных исторических периодов и режиссёрских школ. Исследование особенностей актёрской игры, пластики, мизансцен и сценического пространства. Выполнение творческих заданий на воспроизведение стилистических особенностей различных театральных направлений. Создание этюдов с использованием принципов условного, психологического и пластического театра. Подготовка индивидуальных и групповых сообщений о выдающихся театральных режиссёрах и актёрах. Сравнение различных сценических интерпретаций одного драматургического произведения. Обсуждение современных театральных форм и способов взаимодействия со зрителем. Проведение тематических викторин и творческих зачётных заданий.

Форма контроля: Викторина. Зачёт.

Тема 16. Индивидуальная работа

Практика: Совершенствование индивидуальных актёрских навыков с учётом творческих особенностей и уровня подготовки обучающихся. Самостоятельный выбор драматургического, литературного или пластического материала. Разработка индивидуального плана подготовки творческой работы. Углублённый анализ сценического образа, определение сверхзадачи, сквозного действия и особенностей характера персонажа. Работа над выразительностью речи, пластической характеристикой, внутренним монологом и подтекстом. Применение освоенных принципов актёрского мастерства и сценического движения в индивидуальной работе. Самостоятельная репетиционная деятельность. Корректировка исполнения с учётом замечаний педагога. Подготовка индивидуального творческого показа. Анализ результатов и определение направлений дальнейшего развития.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 17. Репетиционная работа

Практика: Организация полного репетиционного процесса театральной постановки с повышением степени самостоятельности обучающихся. Углублённый анализ драматургического материала и режиссёрского замысла. Работа над развитием сквозного действия спектакля и системой взаимоотношений персонажей. Создание сложных мизансцен с использованием различных уровней сценического пространства. Совершенствование речевого и пластического рисунка ролей. Применение освоенных принципов сценического движения, координации и темпоритма. Работа над ансамблевым исполнением и согласованностью действий участников. Самостоятельная подготовка отдельных сцен и эпизодов под руководством педагога. Репетиции с использованием костюмов, реквизита, декораций, музыкального и светового оформления. Проведение технических репетиций, частичных и полных прогонов. Анализ режиссёрских замечаний и корректировка сценических решений. Проведение генеральной репетиции спектакля.

Форма контроля: Контрольное занятие.

Тема 18. Выход на зрителя — спектакль

Практика: Подготовка и проведение публичного показа театральной постановки. Самостоятельное выполнение индивидуальных сценических задач в условиях зрительского восприятия. Сохранение целостности сценического образа, логики действия и внутреннего монолога на протяжении спектакля. Применение навыков речевой и пластической выразительности, партнёрского взаимодействия и сценической импровизации. Согласование индивидуального и коллективного темпоритма. Реагирование на изменения сценической ситуации с сохранением художественного замысла постановки. Развитие навыков взаимодействия со зрительным залом. Анализ качества исполнения, выразительности актёрских образов и ансамблевого взаимодействия. Обсуждение результатов выступления и внесение необходимых корректировок. Повторный показ спектакля с учётом замечаний педагога и результатов самоанализа.

Форма контроля: Творческий показ.

Тема 19. Итоговое занятие

Практика: Подведение итогов третьего года обучения. Обобщение знаний и практических навыков, приобретённых в процессе освоения программы. Анализ индивидуальных и коллективных творческих достижений. Просмотр и обсуждение видеозаписей учебных этюдов, репетиций и спектаклей. Сравнение результатов обучения за три года. Выполнение итоговых творческих заданий на проверку актёрского мастерства, сценической речи, пластической выразительности, координации и партнёрского взаимодействия. Анализ способности обучающихся самостоятельно создавать сценический образ и работать над драматургическим материалом. Обсуждение опыта постановочной деятельности. Проведение рефлексивной беседы и заполнение итоговых анкет. Определение перспектив дальнейшего творческого развития и участия в театральных проектах.

Форма контроля: Наблюдение.

Календарно-тематическое планирование

3 год обучения

Месяц	Планируемая дата	Наименование тем и разделов	Общее кол-во часов	Кол-во часов теории	Кол-во часов практики
Сентябрь		Вводное занятие	3	3	
		Тренинги по актерскому мастерству упражнения:	3		3
		Развитие чувства баланса	3		3
		Тренинги по актерскому мастерству упражнения:	3		3
		Развитие чувства баланса	3		3
		Тренинги по актерскому мастерству упражнения:	3		3
		Скорость и инерция	3		3
		Построение движения и пластическая фраза	3		3
		Координация	3		3
Октябрь		Скорость и инерция	3		3
		Сценическое движение и музыка	3		3
		Этюды одиночные	3		3
		Этюды одиночные	3		3
		Этюды одиночные	3		3
		Построение движения и пластическая фраза	3		3
		Этюды одиночные:	3		3
		Напряжение	3		3
Ноябрь		Этюды одиночные	3		3
		Этюды одиночные	3		1
		Напряжение			2
		Скорость и инерция	3		3
		Сценическое движение и музыка	3		3
		Напряжение	3		3
		Работа с партнером	3		3
Декабрь		Групповые этюды	3		3
		Групповые этюды	3		3
		Групповые этюды	3		2
		Работа с партнером			1
		Построение движения и пластическая фраза	3		3
		Построение движения и	3		2

		пластическая фраза Сценическое движение и музыка			1
		Координация	3		3
		Сценическое движение и музыка	3		3
		Напряжение	3		3
Январь		Рождение слова	3		3
		Работа с партнером	3		3
		Рождение слова	3		3
		Рождение слова	3		3
		Рождение слова	3		3
		Работа с партнером	3		3
		Работа с партнером	3		3
		Сценическое движение и музыка	3		3
Февраль		Биомеханика Мейерхольда	3		3
		Рождение слова	3		3
		Рождение слова	3		3
		Координация	3		3
		Репетиционная работа	3		3
		Репетиционная работа	3		3
		Работа над драматургическим материалом	3	2	1
		Биомеханика Мейерхольда	3	3	
Март		Биомеханика Мейерхольда	3	3	
		Биомеханика Мейерхольда	3	3	
		Работа над драматургическим материалом	3	2	1
		Работа над драматургическим материалом	3	2	1
		Работа над драматургическим материалом	3	2	1
		Индивидуальная работа	3		3
		Индивидуальная работа	3		3
		Работа над драматургическим материалом	3	2	1
Апрель		Работа над драматургическим материалом Индивидуальная работа	3		2 1
		Индивидуальная работа	3		3
		Индивидуальная работа	3		3
		Развитие чувства баланса	3		3
		Репетиционная работа	3		3
		Репетиционная работа	3		3
		Репетиционная работа	3		3
		История мирового театра	3	2	1
Май		Спектакль	3		3
		Спектакль	3		3

		История мирового театра Биомеханика Мейерхольда	3	2	1
		История мирового театра	3	2	1
		История мирового театра	3	2	1
		История мирового театра	3	2	1
		История мирового театра	3	2	1
		Итоговое занятие	3		3
			216	35	181

Методические и оценочные материалы

Методические материалы

Методические материалы программы «Авансцена» включают комплекс материалов, обеспечивающих организацию образовательного процесса, освоение детьми музыкальных, вокальных, театральных и хореографических навыков.

В процессе реализации программы используются дидактические средства:

- конспекты и сценарии учебных занятий;
- сценарии музыкально-театральных игр;
- комплексы вокальных и дыхательных упражнений;
- комплексы артикуляционной и речевой гимнастики;
- упражнения на развитие музыкального слуха и чувства ритма;
- упражнения по сценической речи;
- упражнения по сценическому движению и ритмопластике;
- музыкально-дидактические игры;
- театральные этюды и игровые упражнения;
- материалы для постановки мюзиклов и музыкально-театральных представлений;
- подборки музыкального и песенного материала;
- диагностические материалы;
- карты педагогического наблюдения;
- материалы для промежуточного и итогового контроля;
- рекомендации для родителей.
- иллюстрации и репродукции;
- карточки с изображениями персонажей и эмоций;
- карточки с ритмическими заданиями;
- музыкально-дидактические игры;

Методы, приёмы и педагогические технологии

Методы обучения

Наглядный метод:

- демонстрация педагогом правильного выполнения упражнений;
- показ движений и элементов ритмопластики;
- демонстрация сценических образов;
- использование иллюстраций, фотографий, видеоматериалов;
- прослушивание музыкальных произведений.

Словесный метод:

- объяснение;
- беседа;
- рассказ;
- инструкция;
- вопросы и ответы;
- художественное описание образа;
- обсуждение музыкальных и театральных произведений.

Практический метод:

- выполнение вокальных упражнений;
- дыхательная и артикуляционная гимнастика;
- разучивание песен;
- выполнение ритмических и пластических упражнений;

- театральные этюды;
- импровизация;
- репетиционная работа;
- постановка и исполнение сценических номеров.

Основные педагогические приёмы

- игровой приём;
- приём показа и повторения;
- подражание образцу;
- эмоциональное включение;
- создание игровой ситуации;
- поощрение и поддержка;
- использование образных сравнений;
- импровизация;
- смена видов деятельности;
- индивидуальный подход;
- работа в парах и малых группах.

Педагогические технологии

Игровые технологии — использование сюжетно-ролевых, музыкальных, театральных и двигательных игр для формирования и закрепления навыков.

Здоровьесберегающие технологии — соблюдение возрастных и физиологических особенностей детей, чередование видов деятельности, проведение дыхательной, артикуляционной и двигательной гимнастики, организация динамических пауз.

Личностно-ориентированные технологии — учёт индивидуальных способностей, темпа развития и творческих возможностей каждого ребёнка.

Технология сотрудничества — организация совместной творческой деятельности детей, формирование навыков взаимодействия и работы в коллективе.

Творческие технологии — использование импровизации, этюдов, музыкального и театрального творчества для развития воображения и самостоятельности.

Материально-техническое оснащение

В образовательном процессе используются:

- музыкальные инструменты и шумовые инструменты;
- музыкальная аппаратура;
- аудиозаписи;
- видеоматериалы;
- театральный реквизит;
- элементы костюмов;
- маски и атрибуты персонажей;
- куклы и другие средства театрализации;
- сценические декорации;
- зеркала для выполнения вокальных, артикуляционных и мимических упражнений;
- тексты песен, стихотворений и сценических произведений;
- нотный и учебно-тренировочный материал.

Электронные образовательные ресурсы

В образовательном процессе могут использоваться:

- электронные аудиозаписи музыкальных произведений;
- видеозаписи музыкальных и театральных постановок;
- электронные презентации;

- интерактивные музыкальные задания;
- электронные изображения и иллюстративные материалы;
- цифровые фонограммы и минусовки;
- электронные нотные материалы;
- мультимедийные материалы для музыкально-театральных игр.

Информационные источники

При разработке и реализации программы используются:

- нормативные и методические документы в сфере дополнительного образования;
- учебно-методическая литература по музыкальному воспитанию дошкольников;
- литература по вокальной педагогике;
- литература по театральной педагогике;
- пособия по сценической речи;
- пособия по ритмопластике и музыкально-ритмическому развитию;
- сборники детских песен и музыкальных произведений;
- методические пособия по организации творческой деятельности детей дошкольного возраста.

Интернет-источники

Для подготовки и проведения занятий могут использоваться официальные образовательные и культурные интернет-ресурсы, электронные библиотеки и цифровые образовательные платформы.

Примеры:

- **Российская электронная школа** — электронные образовательные материалы;
- **«Культура.РФ»** — материалы о музыке, театре, искусстве и культуре;
- **Национальная электронная библиотека** — электронные книги и издания;
- **Президентская библиотека** — электронные коллекции и образовательные материалы;
- официальные сайты театров, филармоний, музеев и культурных учреждений;
- официальные образовательные порталы и электронные библиотеки.

Интернет-ресурсы используются педагогом преимущественно для подбора музыкального, иллюстративного, историко-культурного и видеоматериала, необходимого для реализации программы.

Учебно-методический комплекс.

Компоненты учебно-методического комплекса	Для педагога	Для родителей
Учебные и методические пособия		
Информационные, справочные материалы	Багадуров В.А. Воспитание и охрана детского голоса. Варламов А.Е.. Вокальная педагогика. - М., 1989.	М.Аксёнова «Энциклопедия для детей Аванта+.

		Искусство. Музыка. Театр. Кино.» том 7. В 3-х частях. М., 2000г. Ершова А., Букатов В. «Актёрская грамота - детям» - С.-П., 2005. Инга Исаева «Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей» Истомин С.В. «Музыка: детская энциклопедия» Серия «Я познаю мир». Издательство Астрель 2002г. Статья о гигиене голоса и режиме вокалиста на сайте http://lop.net Сто великих театров мира М.: ВЕЧЕ, 2004
Научная, специальная, методическая литература	Вербицкая А.В. «Основы сценического движения» - М.: ГИТИС, 1983 г. А. М. Вербов «Техника постановки голоса» 2 – ое издание «Музыка» 1961 г. Гиппиус С.В. «Гимнастика чувств» - М., 1987 Л. Б. Дмитриев «Основы вокальной педагогики». Москва. «Музыка» 1968 г. Дроздин А. Б. «Физический тренинг по методике А. Дроздина» - М.: ВЦХТ, 2004. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. М. 1972 Кнебель М.И. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1961 Кнебель М.И. О том, что кажется особенно важным (Статьи, очерки, портреты). М.: Искусство, 1971 Кнебель М.И. Слово в творчестве актёра. М.: Искусство, 1954 Кнебель М.И. Поэзия педагогики. М.: ВТО, 1984. — 528 с. Корчак Я. Как любить ребенка. М. 1976. Коробка В.И. «Вокал в популярной музыке» В. М. Луканин «Обучение и воспитание молодого певца». Ленинград, 1977 А. Г. Менабени «Методика обучению сольному пению». Москва, «Просвещение», 1987г Морозова Г.В. «Сценический бой» - М.: ВЦХТ. 2004 В. П. Морозов «Вокальный слух и голос». Ленинград, 1965 г. Немеровский А. «Пластическая выразительность актёра» - М., 1982 О. П. Павлицева «Методика постановки голоса». М – Л., 1964 г Палашкина Г.В. Эстрадное пение. - М., 2002. 19. Поляков А.С. Методика преподавания эстрадно - джазового пения - М., 2008. С. Риггс Как стать звездой - М., 2004 Савкова З.В. Искусство оратора СПб. 2007. Савкова З.В. Монолог на сцене СПб. 2009. Садовников И. Орфоэпия в пении. - М., 1988. Стулова Г.П. Развитие детского голоса. - М., 1992. Ховард Элизабет, Ховард Остин. «Техника	Амаду Ж. Капитаны песка. М. 1939. Барри Д. Питер Пен. М. 2003. Баскаков В.Ю. Свободное тело. М.: ИОИ, 2001. Брехт Б. Театр, тт. 1-5. М., 1963—1965. Брехт Б. О литературе. М., 1977. Брехт Б. Избранное. М., 1990. Брехт Б. Пьесы, тт. 1-2. М., 1999. «Волшебный мир музыки» М., 2007г Воннегут К. Сборник рассказов. М. 1999. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. М. 2007. Голубовский Б. Пластика и искусство актера. М.: Искусство, 1986 Далькроз Е.Ж. Ритм и его воспитательное значение для жизни и для искусства. Театр и искусство, 1913. Енгибаров Л. Г. Клоун с осенью в сердце. М. 2003. Ершов П.М. Технология актерского искусства. М.: РОУ, 1992. Кузнецов С.П. Пластическое воспитание актера в театральном вузе: Сборник научных

	пения. Вокал для всех» Чишко О.С. «Певческий голос и его свойства». М – Л., 1966 г. Шорин И. «Развитие, воспитание и охрана творческого голоса». Москва, 1959 г. Ярославцева Л. «Вопросы физиологии пения и вокальной методики». Москва, 1975 г.	трудов.Л.: ЛГИТМиК, 1987 Лукьянова Е.А. Дыхание в хореографии. М.: Искусство, 1979 Новицкая Л.П. Уроки вдохновения М. 1984. В. Подольская А. В. Нежданова и её ученики» 1964 г. Москва. Савкова З.В. Удивительный дар природы. СПб. 2009 Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. М.: Искусство, 1954. Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. М.: Искусство, 1954-1961. - Т.2, Т.3. Чехов М.А. Об искусстве актера. М.: Искусство, 1999. Чехов М.А. Литературное наследие. Т.2. М.: Искусство, 1995
Тематические, методические пособия, разработки	Сценарии, афиши, программки, презентации по истории театра, Великой Отечественной войне, о театре-студии «КУРТ», викторины по истории театра. Цикл лекций по литературе Дмитрия Быкова https://tvrain.ru/lite/teleshows/sto_lectsij_s_dmitriem_bykovym/ http://ru-bykov.livejournal.com/1958951.html , Валентина Непомнящего, Михаила Казиника. Сайт канала Культура, цикл передач «Библейский сюжет» http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20678/ . Сайты театров Санкт-Петербурга https://a-ah.ru/city/spb/show/theatres www.bdt.spb.ru. http://www.alexandrinsky.ru/ http://www.mtfontanka.spb.ru/ и др.	
Конспекты занятий, дидактические игры	В содержании Рабочей программы.	
Таблицы	«Строение голосового аппарата», «Грудная клетка, диафрагма и низ живота», «Разомкнутые и сомкнутые связи»	
Схемы	«Схема деления длительностей», «Событийный ряд», «Круги внимания», «Событие, оценка, действие», «Строение мышц».	
Плакаты		
Картины	Репродукции картин Рембрандта, Шагала, Кало, Ривейры, Пикассо, Шишкина, Айвазовского, Репина, Врубеля, Брейгеля, Рублева, Куинджи, Рериха, Волошина и др.	
ФОТОГРАФИИ		
ПОРТРЕТЫ	Портреты известных режиссеров, балетмейстеров, хореографов, актеров, композиторов и вокалистов.	
Раздаточный материал (дидактические карточки, образцы работ, алгоритм выполнения заданий,	Нотный материал, тексты песен, сценарии. Список фильмов, рекомендованных к просмотру для воспитанников творческих коллективов с целью формирования этических и эстетических ориентиров.	

памятки и др.)		
Материалы по индивидуальному сопровождению учащихся		
Методики психолого-педагогической диагностики учащихся • анкеты • тесты • опросники • игры • диагностические карты • тематические, авторские, комплексные методики	Диагностическая карта «Информационная карта освоения учащимися образовательной программы и социально-психологического развития» Карта самоанализа учащегося Диагностика «Взгляд со стороны»	
Памятки для детей и родителей		
Материалы по работе с детским коллективом		
Методичка педагогической диагностики коллектива • анкеты • тесты • опросники • игры • диагностические карты • тематические, авторские, комплексные методики • дневники • Исследования • практикумы	«Портрет моего друга». Сказка «Жила-была театральная студия...»	
Сценарии коллективных и творческих дел		
Материалы из опыта работы педагога		
Методические разработки		
Методические рекомендации		
Конспекты занятий		
Тексты выступлений		
Публикации		
Описание опыта работы по определенной теме или разделу программы		
Исследовательская деятельность		

Оценочные материалы.

Для определения результативности освоения программы используются следующие оценочные материалы:

- диагностические задания;
- карты педагогического наблюдения;
- индивидуальные карты достижений обучающихся;
- листы наблюдений за динамикой развития;
- игровые диагностические задания;
- творческие задания;
- практические задания;
- творческие показы;
- открытые занятия;
- показательные выступления;
- итоговые музыкально-театральные представления.

Основные критерии оценки

Оценивается положительная динамика по следующим направлениям:

Музыкальное развитие:

- развитие музыкального слуха;
- чувство ритма;
- способность воспринимать характер музыки;
- развитие вокальных навыков.

Актёрское развитие:

- способность создавать и передавать сценический образ;
- эмоциональная выразительность;
- использование мимики и жестов;
- способность действовать в соответствии с ролью.

Речевое развитие:

- чёткость и выразительность речи;
- правильное интонирование;
- способность воспроизводить небольшой текст.

Пластическое развитие:

- координация движений;
- чувство ритма;
- способность выполнять движения в соответствии с музыкой;
- сценическая ориентация.

Творческое развитие:

- воображение;
- самостоятельность;
- способность к импровизации;
- интерес к творческой деятельности.

Коммуникативное развитие:

- взаимодействие со сверстниками;
- умение работать в группе;
- соблюдение правил совместной деятельности;
- участие в коллективном творческом процессе.

Для дошкольников результаты оцениваются преимущественно **без балльным способом**, с учётом индивидуальной динамики развития ребёнка.

Формы реализации и отслеживания программы

В ходе практической деятельности учащиеся закрепляют теоретические знания и овладевают умениями и навыками сценического искусства во время тренировочных занятий. Сценический репертуар подбирается соответственно возрастным особенностям детей. Этим обусловлено особое внимание к эффективности учебного процесса и выбору репертуара. В процессе репетиции дети приобщаются к сотрудничеству, у них развиваются ассоциативная память, творческие способности. Все накопленные навыки в процессе обучения отслеживаются и реализуются в следующих формах деятельности:

- Контрольные занятия;
- Отчетные концерты
- Отчетные спектакли
- Участие в конкурсах различного уровня;
- Выступление на городских мероприятиях;
- Теоретические знания оцениваются в форме зачетов и викторин.

Оценка эффективности программы:

- Уровень устойчивости интереса обучающихся к предмету и коллективу определяется наличием положительной мотивации: посещением занятий без пропусков, осознанием необходимости занятий для себя, активным участием в жизни коллектива.
- Уровень творческой активности и творческих достижений определяется степенью стабильности и качеством выступлений, систематичностью и результативностью участия в конкурсах.
- Воспитательные результаты реализации программы определяются выявлением отношений между членами коллектива, состоянием микроклимата, сохранностью контингента

Виды контроля:

Входной

Срок проведения: на начальном этапе обучения.

Форма проведения: педагогическое наблюдение, игровая диагностика, творческие задания.

В ходе входного контроля педагог определяет:

- интерес ребёнка к музыкальной и театральной деятельности;
- способность воспринимать и повторять ритмические движения;
- музыкальный слух и чувство ритма;
- способность выполнять простые вокальные задания;
- уровень речевой и двигательной активности;
- способность взаимодействовать со сверстниками;
- готовность выполнять инструкции педагога;
- эмоциональное отношение к творческой деятельности.

Текущий

Срок проведения: в течение всего периода обучения.

Формы контроля:

- педагогическое наблюдение;
- игровые упражнения;
- музыкально-ритмические задания;
- вокальные упражнения;
- театральные этюды;
- упражнения на сценическую речь;
- индивидуальные и групповые творческие задания;
- мини-импровизации;
- выполнение заданий в парах и малых группах.

Текущий контроль позволяет отслеживать усвоение отдельных элементов программы и своевременно корректировать образовательный процесс.

Итоговый

Срок проведения: в конце учебного года.

Формы контроля:

- итоговое занятие;
- творческий показ;
- музыкальный спектакль или театрализованное представление;
- концертная программа;
- открытое мероприятие для родителей;
- комплексное творческое задание.

Итоговый контроль направлен на определение уровня освоения обучающимися основных умений и навыков, предусмотренных программой.

Формы контроля.

При реализации программы используются формы контроля – Опрос; наблюдение; Контрольное занятие; спектакль.

С целью отслеживания результатов освоения учащимися образовательной программы проводятся следующие диагностические исследования:

Входящая - выявление первичных способностей детей (сентябрь);

Промежуточная - успешность освоения детьми программы, при необходимости позволяет внести корректировку в образовательный процесс (декабрь-январь);

Итоговая (май)- показывает конкретные результаты освоения воспитанниками программы.

Все данные, полученные в результате диагностической работы, могут заноситься в таблицы, на основе которых строятся диаграммы и графики, показывающие динамику овладения знаниями, умениями, навыками.

Один раз в полугодие учащимися заполняется «Карта самоанализа». Она необходима, чтобы ребенок проанализировал свою работу, а педагог смог увидеть, какие трудности были у ребенка, адекватно ли он оценивает себя, какие открытия он для себя сделал, и в каком направлении им двигаться дальше.

Информационная карта освоения учащимися образовательной программы и социально-психологического развития

Название программы: Театральная студия «Авансцена»				Педагог: Румянцев Н.А.		№ группы		Год обучения		Дата заполнения	
№. ФИО обучающегося	<i>Параметры результативности освоения программы</i>					<i>Параметры социально-психологического развития</i>					
	Опыт освоения теории	Опыт освоения практической деятельности	Опыт творческой деятельности	Опыт социально-значимой деятельности	Общая сумма баллов	Воспитанность	Коммуникативность	Эмоциональный компонент	Общая сумма баллов	Примечания	
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
ИТОГО БАЛЛОВ В ГРУППЕ:											
УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ГРУППЕ В %											
Критерии оценки: 1-низкий уровень, незначительный рост, 2- средний уровень, заметный рост. 3-высокий уровень, переход на новый качественный уровень. Выводы педагога по данной группе: Подпись педагога:											

Карта самоанализа учащегося
(заполняется раз в полугодие)

(фамилия, имя)

1. В этом полугодии мне было легко: _____

2. В этом полугодии мне было трудно: _____

3. Я узнал следующую полезную для меня информацию: _____

4. В этом полугодии я научился: _____

5. Следующие упражнения кажутся мне особенно эффективными: _____

6. Из исполняемых мною ролей мне больше всего понравились, и почему _____

7. Из тех мероприятий, в которых я принимал участие, мне больше всего понравились, и почему:

Дата:

Диагностика «Взгляд со стороны».

Учащийся смотрит видео версию спектакля со своим участием и отвечает на вопросы опросника.

Опросник.

- Какова была цель героя, роль которого ты исполнял в спектакле?
- Какую цель как актер ты ставил для себя в спектакле?
- Что получилось?
- Что не получилось?
- Что необходимо изменить, сделать, доработать, чтобы в следующий раз все получилось?

Игра-сочинение «Портрет моего друга»

Имена всех учащихся студии пишутся на бумажках, все тянут «жребий» и пишут мини-сочинение о том товарище, имя которого ему попало.

Сказка «Жила-была театральная студия...»

В зависимости от того, о каком временном отрезке жизни коллектива написана сказка (по итогам года, полугодия, или сказка о студии в следующем году) можно сделать выводы о наиболее важных для коллектива моментах, проблемах и планах ребят на будущее.

Список фильмов, рекомендованных к просмотру для воспитанников творческих коллективов с целью формирования этических и эстетических ориентиров.

Младшая и средняя возрастная группа (от 10 до 13 лет).

Рыжий честный влюбленный. Режиссер Леонид Нечаев 1984 год.
Питер Пен. Режиссер Леонид Нечаев 1987 год.
Тайна Снежной Королевы. Режиссер Николай Александрович 1986 год.
Приключения Петрова и Васечкина. Режиссер Владимир Алеников 1983 год.
Каникулы Петрова и Васечкина. Режиссер Владимир Алеников 1984 год.
Ученик лекаря. Режиссер Борис Рыцарев 1983 год.
Сказка странствий. Режиссер Александр Митта 1982 год.
Чучело. Режиссер Ролан Быков 1983 год.
Обыкновенное чудо. Режиссер Марк Захаров. 1978 год.
Шла собака по роялю. Режиссер Владимир Грамматиков. 1978 год.
Звонят, откройте дверь. Александр Митта. 1965 год.
Когда я стану великаном. Ина Туманян 1978 год.
Среди добрых людей. Режиссеры Евгений Брюнчугин, Анатолий Буковский 1962 год.
Повесть о первой любви. Режиссер Василий Левин 1957 год.
Дубравка. Режиссер Радомир Василевский 1967 год.
Дикая собака Динго. Режиссер Юлий Карасик 1962 год.

Старшая возрастная группа (от 14 до 17 лет).

А если это любовь? Режиссер Юлий Райзман 1962 год.
100 дней после детства . Режиссер Сергей Соловьёв 1975 год.
В моей смерти прошу винить Клаву К. Режиссёр Николай Лебедев 1979 год.
Курьер. Режиссёр Карен Шахназаров 1986 год.
Плюмбум или опасная игра. Режиссёр Вадим Абдрашитов 1986 год.
Дом, который построил Свифт. Режиссёр Марк Захаров 1982 год.
Формула любви. Режиссёр Марк Захаров 1984 год.
Тот самый Мюнхгаузен. Режиссёр Марк Захаров 1979 год.
Пацаны. Режиссер Динара Асанова. 1983 год.
Не болит голова у дятла. Режиссёр Динара Асанова 1974 год.
Вам и не снилось. Режиссёр Илья Фрэз 1980 год.
Доживем до понедельника. Режиссёр Станислав Ростоцкий. 1968 год.
Тень, или может быть, все обойдется. Режиссёр Михаил Козаков. 1991 год.
Бум. Режиссёр Клод Пиното 1980 год.
Бум II. Режиссёр Клод Пиното 1982 год.
Игрушка. Режиссёр Франсис Вебер 1976 год.
Побег из Шоушенка. Режиссёр Фрэнк Дарабонт 1994 год.
Общество Мертвых поэтов. Режиссёр Питер Уир 1989 год.
Форест Гамп. Режиссёр Роберт Земекис 1994 год.
Птаха. Режиссёр Алан Паркер 1984 год.
Багси Меллоун. Режиссёр Алан Паркер 1984 год.
Целитель Адамс. Режиссёр Том Шедьяк 1998 год.
Пробуждение. Режиссёр Пенни Маршалл 1990 год.
Ва-банк. Режиссёр Юлиуш Махульский 1981 год.
Ва-банк II. Режиссёр Юлиуш Махульский 1984 год.
Знахарь. Режиссёр Ежи Гоффман 1982 год.