

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №1» г. ЛИПЕЦКА

СОГЛАСОВАНО

на научно-методическом совете

Протокол №1 от 30.08.2023г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ «Гимназия №1»

г. Липецка

_____ С.В.Тюнина

Приказ №250-о от 30.08.2023 г.

Дополнительная общеразвивающая программа
«Театральная студия»

Составитель: Мельниковская Э.Э.

2023 – 2024 учебный год

Содержание

1. Пояснительная записка:
 - направленность;
 - цели;
 - задачи;
 - новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы;
 - возраст детей, участвующих в реализации данной программы;
 - объём курса и срок реализации данной программы;
 - формы и режим занятий
2. Учебный план
3. Содержание программы
4. Планируемые результаты: предметные, метапредметные, личностные
5. Оценочные материалы
6. Организационно-педагогические условия реализации программы
 - 6.1. Педагогическое обеспечение
 - 6.2. Календарный учебный график
 - 6.3. Материально-технические условия реализации программы
 - 6.4. Методическое обеспечение программы
7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы
8. Список литературы

1. Пояснительная записка

Направленность программы - художественная

Цель программы:

создание условий для реализации творческого потенциала учащихся, эмоционально-творческое развитие личности ребенка средствами театральной деятельности, содействие жизненному и профессиональному самоопределению воспитанников.

Задачи программы:

- обучить воспитанников основам театральной деятельности;
- формировать навыки актёрского мастерства;
- развивать творческие артистические способности детей;
- развивать коммуникативные и организаторские способности воспитанника;
- формировать художественно - эстетический вкус;
- воспитывать социальную активность личности воспитанника.
- создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства);
- развивать креативное мышление;
- создать основу для понимания творческого процесса и специфики сценического искусства.

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы

Новизна данной программы заключается в том, что образовательная деятельность осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются,

дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения.

Актуальность программы определяется обострившейся в настоящее время проблемой нравственного воспитания детей. Низкий художественный уровень многих телевизионных передач, обилие безнравственной рекламы на улицах и экранах, развитие новых информационных технологий при деградации их идейного содержания – все это негативно влияет на духовно-нравственное состояние детей. Разобщенность, замкнутость, агрессивность, растущая детская преступность, нетерпимость, непочтительное отношение к старшим, неуважительное отношение к труду, неумение сострадать ближним, неустойчивая психика и многие другие болезни подрастающего поколения – требуют лечения, в том числе средствами искусства, требуют пристального внимания именно к нравственному воспитанию.

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в возможности методами театральной деятельности помочь детям раскрыть их творческие способности, развить психические, физические и нравственные качества, а также повысить уровень общей культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, музыкально-эстетического воспитания, пластики движений, что в будущем поможет детям быть более успешными в школе. Одной из самых важных потребностей детей является потребность взаимодействия со сверстниками. В этой связи приоритетной задачей воспитания является развитие у детей таких качеств, которые помогут в общении со сверстниками и не только: понимания, что все люди разные, принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать возникающие противоречия в общении.

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы

Возраст обучающихся – 8-14 лет.

Объем курса и срок реализации программы

Программа рассчитана на три года. Количество часов, отводимых на изучение данного курса согласно тематическому плану - 306

Формы и режим занятий

Форма организации – очная, групповая.

Режим занятий – занятия проводятся 1 раз в неделю длительностью 3 учебных часа каждое с двумя перерывами.

2. Учебный план

Наименование курса	Количество часов	Форма промежуточной аттестации
«Театральная студия» 1-й год обучения	102	Творческий вечер
«Театральная студия» 2-й год обучения	102	Творческий вечер
«Театральная студия» 3-й год обучения	102	Творческий вечер

3. Содержание программы

1-й год обучения

Раздел 1. Вводное занятие (3 часа)

Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с театром как видом искусства. Просмотр творческих работ, видеофильмов со спектаклями.

Раздел 2. История театра. Театр как вид искусства - 15 часов

2.1. Первоначальные представления о театре как виде искусства.

Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.

Упражнения-тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре».

2.2. Театр как одно из древнейших искусств

Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», славянский обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, посвящённые Яриле, игры, празднества). Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе. Преследование скоморохов со стороны государства и церкви. Игры и обряды Липецкой области, праздники «Масленица», «Сретенье», «Покрова», «Рождественские посиделки», «Сочельник и Коляда» и т.д. «Игры в скоморохов» - на придуманные или взятые из литературных источников сюжеты. Кукольный скомороший театр. О Петрушке.

2.3. Развитие представления о видах театрального искусства: театр кукол

Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. Виды кукольного театра. Знакомство с современным кукольным театром. Его художественные возможности. Особенности выразительного языка театра кукол. Просмотр кукольных спектаклей. Изготовление кукол-петрушек или других кукол.

2.4. Театр – искусство коллективное

Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра». Ознакомление с элементами театральных профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов. Заочная экскурсия по театральным цехам.

Раздел 3. Основы театральной культуры - 12 часов

3.1. Многообразие выразительных средств в театре

Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актёра.

Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало».

3.2. Значение поведения в актерском искусстве.

Возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров.

Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один...»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками).

3.3. Бессловесные и словесные действия

Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла.

Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.

Выполнение этюдов, упражнений - тренингов, упражнение: «Я сегодня – это ...», этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.

Раздел 4. Сценическая речь – 15 часов

4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства.

Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата. Литературное произношение.

Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речевым аппаратом.

4.2. Логика речи.

Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах.

Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ «Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения для языка: «Уколы», «Змея», «Коктейль». Чтение отрывков или литературных анекдотов.

4.3. Словесные воздействия.

Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного произведения. Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения.

Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие»: превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником); упражнения для голоса: «Прыжок в воду», «Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».

Раздел 5. Ритмопластика – 15 часов

5.1. Основы акробатики.

Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника безопасности.

Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг: «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину.

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации.

Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», «Об Айседоре Дункан». «Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт», «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс».

Универсальная разминка. Элементы разных по стилю танцевальных форм. Классический танец (батман тандю, батман жете, гран батман). Основные

позиции рук, ног, постановка корпуса. Разучивание основных элементов народного танца: простой шаг, переменный шаг, шаг с притопом, веревочка, ковырялочка. «Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт». Разучивание их основных элементов. Разучивание вальсового шага. Счет танцев «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». Позиции в паре. Основные элементы бального танца «Фигурный вальс»: «балансе с поворотом», «окошечко», «вальсовая дорожка», «правый поворот в паре».

6. Работа над пьесой – 30 часов

6.1. Пьеса – основа спектакля

Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля.

Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля.

6.2. Текст-основа постановки.

Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог.

Работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям

6.3. Театральный грим. Костюм.

Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы накладывания грима.

Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.

6.4. Театральный костюм.

Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.

Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.

6.5. Репетиционный период.

Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция.

Раздел 7. Мероприятия и психологические практикумы - 9 часов.

Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий.

Тематическое планирование, разработка сценариев.

Участие в подготовке досуговых мероприятий в гимназии. Выявление ошибок

Раздел 8. Итоговое занятие – 3 часа

Подготовка к творческому вечеру

2-й год обучения

Раздел 1 Вводное занятие – 3 часа

Знакомство с курсом. Перспектива творческого роста на 2-ом году обучения.

Раздел 2. История театра. Театр как вид искусства - 12 часов

2.1. Страницы истории театра: театр Древнего Востока.

Культура и искусство Древнего Востока. Мистерии - праздники в храмах Древнего Востока.

Драматургический анализ мифа об Осирисе: завязка, кульминация, промежуточные события, главные герои-противники. Реконструкция мистерии «Песнь семи Хатхор».

2.2. Страницы истории театра: театр Древней Греции.

Общий подъем культуры и искусства в Древней Греции. Общественно-воспитательная роль театра. Особенности древнегреческого театра: сочетание музыки и пластики, слова – активное средство воздействия на зрителя. Костюм и маска – элементы обобщенной характеристики персонажей. Трагедия и комедия – основные жанры древнегреческой драматургии.

Чтение книги А.Говорова «Алкамен – театральный мальчик». Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с устройством зрительного зала и оформлением сценической площадки древнегреческого театра. Заочная экскурсия по современному театральному зданию.

2.3. Развитие представлений о видах театрального искусства: музыкальный театр.

Опера, балет, оперетта, мюзикл. Общее и специфическое в каждом жанре. Работа композитора. Либретто. Значение сценографии.

Просмотр спектакля (телеспектакля) музыкального театра. Прослушивание отрывка из мюзикла «Юнона и Авось».

2.4. Театр в ряду других искусств. Общее и особенное.

Театр и литература. Театр и кино – «друзья и соперники». Изобразительное искусство и театр. Театр и музыка. Взаимосвязь театра с другими видами искусства.

Просмотр театральных постановок липецких театров. Закрепление представлений и зрительского опыта воспитанников в рассказах, сочинениях, рисунках. Практическая работа по составлению произведений различных видов искусства (воплощение одного сюжета художественными средствами разных искусств). Упражнения «Вихрь», «Выбор» (литературный этюд).

Раздел 3. Основы театральной культуры - 18 часов

3.1. Средства актёрского искусства.

Значение и способы превращения своей логики действия в логику действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранном отрывке. Первоначальное представление о средствах актерского

искусства, помогающих преодолеть статичность исполнения (или «купание в чувствах» по К.С. Станиславскому).

Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов. Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. Коллективные показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение различий в характере действия или «Большое зеркало». Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя). Воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один...». Превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками).

3.2. Актер и его роли.

Параллельная отделочная работа над несколькими ролями каждого воспитанника как средство активизации овладения техникой действий.

Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один...»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками). Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». Выполнение этюдов, упражнений-тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это ...»

3.3. Бессловесные и словесные действия (повторение).

Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. Зарождение представления о действенном характере замысла этюда (парного).

Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.

Раздел 4. Сценическая речь – 18 часов

4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства.

Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста. Словесные воздействия в живой речи и использование их в чтецкой работе.

Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы.

4.2. Разнообразие художественных приемов литературы.

Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения. Особенности исполнения лирики.

Самостоятельная подготовка произведения к исполнению (на материале русской прозы и поэзии). Исполнение каждым воспитанником работ из своего чтецкого репертуара.

4.3. Словесные воздействия.

Их классификация. Текст и подтекст литературного произведения. Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения.

Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие»: превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником). Работа над художественным произведением. Подготовка чтецкого репертуара.

Раздел 5. Ритмопластика – 12 часов

5.1. Основы акробатики.

Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника безопасности.

Продолжение работы над разминкой плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину.

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации.

Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюжеты некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы современного танца. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации.

Учебно-тренировочная работа: универсальная разминка, тренировка суставно-мышечного аппарата, разучивание основных движений под музыку. Упражнения на вокально-двигательную координацию. Элементы разных по стилю танцевальных форм.

Позиции рук, позиции ног. Разучивание разминки плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Основные элементы бального танца «Венский вальс»: вальс – простая перемена (левый квадрат, правый квадрат), левый и правый поворот, фигура перемена направлений (правая и левая). Кружева. Волчок. Приблизительная схема танца на 8 тактов.

Раздел 6. Работа над пьесой – 27 часов

6.1. Пьеса – основа спектакля

Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи – действующие лица спектакля.

Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля.

6.2. Текст-основа постановки.

Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог.

Работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную

согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям

6.3. Театральный грим. Костюм.

Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы накладывания грима.

Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.

6.4. Театральный костюм.

Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.

Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.

6.5. Репетиционный период.

Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция.

Раздел 7. Мероприятия и психологические практикумы - 9 часов.

Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий.

Тематическое планирование, разработка сценариев.

Участие в подготовке досуговых мероприятий в гимназии. Выявление ошибок

Раздел 8. Итоговое занятие – 3 часа

Подготовка к творческому вечеру.

3-й год обучения

Раздел 1. Вводное занятие. – 3 часа

Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива творческого роста.

Раздел 2. История театра. Театр как вид искусства - 15 часов

2.1. Страницы истории театра: средневековый площадной театр.

Актер средневекового театра, его религиозный смысл. Актер средневекового театра, синтетический характер искусства «профессиональных развлекателей». Символика и условность оформления средневекового спектакля. Связь театра со средневековой литературой и изобразительным искусством. Трансформации традиций средневекового театра в современных театрализованных празднествах (карнавалах, маскарадах, шествиях).

Знакомство с искусством средневековой Европы по иллюстрациям и слайдам, по описаниям театральных представлений. Разыгрывание сценок, импровизации в духе средневековых театральных жанров. Подготовка этюдов «Средневековый театр». Просмотр видеофильмов с карнавалами, маскарадами.

2.2. Страницы истории театра: Театры, где играют дети.

Судьба школьного театра в России. Первый русский просветитель – Симеон Полоцкий. «Потешная палата», «Комедиальная хранина». Школьный театр Славяно-греко-латинской академии. Детское театральное движение 80-х гг. XX в. Современные школьные театры.

Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с устройством зрительного зала и оформлением сценической площадки русских театров. Заочная экскурсия по современным театрам.

2.3. Гении русской сцены.

Знакомство с жизнью и творчеством М.Щепкина, П.Мочалова, Мейерхольда, Комиссаржевской. Самостоятельная подготовка воспитанниками рефератов на тему.

2.4. Великие русские драматурги.

Знакомство с жизнью и творчеством Н. Островского, А.П.Чехова, В.Розова, А.Вампилова.

Самостоятельная подготовка воспитанниками рефератов на тему.

Раздел 3. Основы театральной культуры - 18 часов

3.1. Средства актёрского искусства.

Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с логикой межличностного общения. Борьба в межличностном общении как условие сценической выразительности.

Этюды на удерживание настойчивости. Упражнения на перевоплощение путем изменения логики взаимодействия с партнером. Упражнение «Я играю так, потому что ...». Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов. Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя). Воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один...» Превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками).

3.2. Актер и его роли.

Проявление основных характерологических особенностей человека в особенностях логики построения взаимодействий с партнером (параметры общения). Значение постоянной работы над совершенствованием техники в творчестве актера.

Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя); Этюды на выразительность подачи одного из параметров межличностного общения: соотношение сил, интересов, инициативности, претенциозности или поглощения делом или «Большое зеркало». Выполнение этюдов, упражнений-тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это ...»

3.3. Импровизация.

Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками в репетиционной работе. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен.

Выполнение этюдов, упражнений-тренингов. Анализ работы своей и товарищей. Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки,

сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.

Раздел 4. Сценическая речь – 12 часов

4.1. Индивидуальные формы выступления

Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий номер в концерте. Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. «Театр одного актера».

Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы.

4.2. Разнообразие художественных приемов литературы.

Многообразие групповых форм выступления. «Поэтический театр», «Синяя блуза», «Агитбригада», капустник.

Создание композиции путем сокращения текста с сохранением основной темы, идеи, главных героев. Соединение различных по содержанию, форме, стилю, ритму фрагментов литературных произведений.

Раздел 5. Ритмопластика – 12 часов

5.1. Основы акробатики.

Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника безопасности.

Продолжение работы над разминкой плечевого пояса. Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину.

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации.

Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюжеты некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы современного танца. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации.

Универсальная разминка. Тренировка суставно-мышечного аппарата, разучивание основных движений под музыку. Упражнения на вокально-двигательную координацию. Элементы разных по стилю танцевальных форм. Позиции рук, позиции ног. Самба – основной шаг, шаг с продвижением, виск, бутафого, корте-джако. «Ча-ча-ча» - основной шаг, веер, раскрытие (или «Нью-Йорк»). Основы европейского бального танца «Медленный вальс». Танцевальные композиции

Раздел 6. Работа над пьесой – 30 часов

6.1. Пьеса – основа спектакля

Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля.

Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля.

6.2. Текст-основа постановки.

Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог.

Работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям

6.3. Театральный грим. Костюм.

Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы накладывания грима.

Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.

6.4. Театральный костюм.

Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.

Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.

6.5. Репетиционный период.

Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция.

Раздел 7. Мероприятия и психологические практикумы-9 часов.

Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий.

Тематическое планирование, разработка сценариев.

Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри учреждения.

Выявление ошибок

Раздел 8. Итоговое занятие - 3 часа

Подготовка к отчетному концерту

6. Планируемые результаты освоения программы: предметные, метапредметные, личностные

Личностные результаты

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

- мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

Предметные результаты

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению
- умение снимать физические зажимы, владеть техникой безопасного падения, создавать пластические импровизации, выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения индивидуально и в группе, выполнять упражнения актерского тренинга, участвовать в этюдах с партнером и показывать индивидуальные этюды
- умение создавать эскизы костюмов, декораций к спектаклю, готовить сцену, бутафорию, реквизит костюмы к репетиции и спектаклю

7. Оценочные материалы (формы контроля, критерии оценки)

Формы контроля: творческий вечер

Критерии оценки результатов

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность текущего контроля.

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи являются одной из форм итогового контроля.

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие способностей каждого ребенка, является творческий вечер коллектива, в котором собраны все спектакли, миниатюры, подготовленные в течение года.

Усвоение программного материала и развитие других качеств ребенка определяются по трем уровням:

- **максимальный** – программный материал усвоен обучающимся полностью, воспитанник имеет высокие достижения (победитель международных, всероссийских, областных, муниципальных конкурсов);
- **средний** – усвоение программы в полном объеме, при наличии несущественных ошибок; участвует в смотрах конкурсах и др. на уровне гимназии
- **минимальный** – усвоение программы в неполном объеме, допускает существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в конкурсах на уровне коллектива.

Критерии педагогической оценки развития навыков театрализованной деятельности:

- знание театральных терминов;
- речевая культура;
- эмоционально-образное развитие;
- основы изобразительно – оформительских деятельности;
- основы коллективной творческой деятельности.

Критерии психологической оценки развития навыков театрализованной деятельности:

- поведенческая активность;
- коммуникативно- речевые навыки;
- отношения с взрослыми;
- любознательность;
- стремление к общению в больших группах детей;
- желание стать лидером в группе;
- конфликтность, агрессивность;

Знание театральных терминов.

Высокий уровень (3 балла): проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные виды театра, знает их различия, может охарактеризовать театральные профессии.

Средний уровень (2 балла): интересуется театральной деятельностью; использует свои знания в театрализованной деятельности.

Низкий уровень (1 балл): не проявляет интереса к театральной деятельности; затрудняется назвать различные виды театра.

Речевая культура.

Высокий уровень (3 балла): понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения.

Средний уровень (2 балла): понимает главную идею литературного произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и может охарактеризовать единицы литературного произведения.

Низкий уровень (1 балл): понимает произведение, различает главных и второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; пересказывает с помощью педагога.

Эмоционально-образное развитие.

Высокий уровень (3 балла): творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характерах героев; использует различные средства выразительности.

Средний уровень (2 балла): владеет знаниями о различных эмоциональных состояниях и может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, движение.

Низкий уровень (1 балл): различает эмоциональные состояния, но использует различные средства выразительности с помощью воспитателя.

Основы изобразительно-оформительских деятельности.

Высокий уровень (3 балла): самостоятельно создает эскизы к основам действиям спектакля, эскизы персонажей и декораций с учетом материала, из которого их будет изготавливать; проявляет фантазию в изготовлении деклараций и персонажей к спектаклям для различных видов театра (кукольного, настольного, теневого, на фланелеграфе).

Средний уровень (2 балла): создает эскизы декораций, персонажей и основных действий спектакля; создает по эскизу или словесной характеристике - инструкции декорации из различных материалов;

Низкий уровень (1 балл): создает рисунки на основные действиях спектакля; затрудняется в изготовлении деклараций из различных материалов.

Основы коллективной творческой деятельности.

Высокий уровень (3 балла): проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.

Средний уровень (2 балла): проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами в коллективной деятельности.

Низкий уровень (1 балл): не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над спектаклем.

8. Организационно-педагогические условия реализации программы

8.1. Педагогическое обеспечение

Всего педагогических работников	1
ФИО педагога	Мельниковская Эльмира Эрнестовна
Образование	Высшее
Квалификационная категория	Б/к

8.2. Календарный учебный график

Начало учебного года	01.09.2021
Окончание учебного года	31.05.2022
Продолжительность учебного года	34 недели
Продолжительность занятий	3 часа
Сроки проведения промежуточной	24-28.05.2022

8.3. Материально-технические условия реализации программы

- декорации,
- реквизит,
- костюмы,
- компьютер,
- мультимедийный проектор,
- специальная литература,
- сценическая площадка,
- костюмерная.

8.4. Методическое обеспечение программы

Возможные формы занятий: традиционное занятие, комбинированное, практическое, тренинг, игра (деловая, ролевая), праздник, мастерская, конкурс, фестиваль, творческая встреча, репетиция и т.д.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности воспитанников на занятиях:

- фронтальный - одновременная работа со всеми детьми;
- коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми детьми;
- индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм работы
- групповой - организация работы в малых группах (от 2 до 7 человек);
- коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение;
- в парах - организация работы по парам;
- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Дидактический материал: альбомы репродукций картин, памятки, научная и специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные средства и др.

9. Тематическое планирование

1-й год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов	Примечание
1	Раздел 1. Вводное занятие	3	
Раздел 2. История театра. Театр как вид искусства.		15	
2	Первоначальные представления о театре как виде искусства. Знакомство с особенностями современного театра.	3	
3	Театр как одно из древнейших искусств. Народные истоки театрального искусства. Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси. Петрушка.	3	
4	Виды театрального искусства. Театр кукол. Виды кукольного театра и его художественные возможности.	3	
5	Театр – искусство коллективное. Знакомство с театральными профессиями.	3	
6	Спектакль – результат коллективного творчества	3	
Раздел 3. Основы театральной культуры		12	
7	Многообразие выразительных средств в театре. Драматургия, декорации, костюмы, грим, музыкальное и шумовое	3	

	оформление.		
8	Тренинги на внимание	3	
9	Значение поведения в актерском искусстве. Упражнения на коллективную согласованность действий.	3	
10	Бессловесные и словесные действия	3	
Раздел IV. Сценическая речь		15	
11	Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Литературное произношение.	3	
12	Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата.	3	
13	Логика речи. Понятие о фразе. Артикуляционная гимнастика	3	
14	Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного произведения.	3	
15	Артикуляционная гимнастика. Упражнения для голоса.	3	
Раздел V. Ритмопластика		15	
16	Основы акробатики. Развитие психофизического аппарата. Работа с равновесием. Работа с предметами.	3	
17	Разминка плечевого пояса. Элементы акробатики	3	
18	Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации.	3	

	Классический танец		
19	Универсальная разминка. Разучивание основных элементов народного танца	3	
20	Бальные танцы. Танец-шестивие, мазурка, менуэт.	3	
Раздел VI. Работа над пьесой		30	
21	Пьеса – основа спектакля. Особенности композиционного построения пьесы: экспозиция, завязка, кульминация, развязка.	3	
22	Время в пьесе. Действующие лица. Репетиции сцен, эпизодов	3	
23	Текст – основа постановки. Повествовательный и драматический текст. Репетиции сцен, эпизодов	3	
24	Речевая характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. Репетиции сцен, эпизодов	3	
25	Театральный грим. Отражение сценического образа с помощью грима. Обычный, эстрадный, характерный, абстрактный грим. Репетиции сцен, эпизодов	3	
26	Создание эскизов гримов для выбранной пьесы. Способы накладывания грима. Репетиции сцен, эпизодов	3	
27	Театральный костюм – один из основных элементов, влияющих на	3	

	представление об образе и характере. Репетиции сцен, эпизодов		
28	Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. Репетиции сцен, эпизодов	3	
29	Репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, в костюмах.	3	
30	Сводная репетиция с музыкальным и световым оформлением	3	
Раздел VII. Мероприятия и психологические практикумы		9	
31	Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий.	3	
32	Тематическое планирование, разработка сценариев.	3	
33	Ошибки при подготовке массового мероприятия.	3	
34	Итоговое занятие	3	

2-й год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов	Примечание
1	Раздел 1. Вводное занятие	3	
Раздел 2. История театра. Театр как вид искусства.		12	
2	Страницы истории театра: театр Древнего Востока.	3	
3	Страницы истории театра: театр Древней Греции	3	
4	Виды театрального искусства.	3	

	Музыкальный театр. Опера, балет, оперетта, мюзикл. Либретто. Сценография		
5	Театр в ряду других искусств. Театр и литература. Театр и кино. Театр и изобразительное искусство. Театр и музыка	3	
Раздел 3. Основы театральной культуры		18	
6	Средства актерского искусства.	3	
7	Превращение своей логики действия в логику действия персонажа. Упражнения на коллективную согласованность действий	3	
8	Актер и его роли. Работа над ролью как средство активизации овладения техникой действий	3	
9	Упражнения на коллективную согласованность действий. Воспитывающие ситуации. Превращения заданного предмета	3	
10	Бессловесные и словесные действия. Двойственный характер замысла этюда.	3	
11	Этюды одиночные, парные групповые, без слов и с минимальным использованием текста.	3	
Раздел IV. Сценическая речь		18	
12	Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Отработка навыка правильного дыхания при	3	

	чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом		
13	Упражнения на рождение звука. Основы сценической «лепки» фразы	3	
14	Разнообразие художественных приемов литературы	3	
15	Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения. Особенности исполнения лирики.	3	
16	Словесные воздействия. Их классификация.	3	
17	Работа над художественным произведением. Подготовка чтецкого репертуара	3	
Раздел V. Ритмопластика		12	
18	Основы акробатики. Работа с равновесием. Работа с предметами.	3	
19	Разминка плечевого пояса. Сценические падения	3	
20	Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. Элементы современного танца	3	
21	Упражнения на вокально-двигательную координацию. Основные элементы венского вальса	3	
Раздел VI. Работа над пьесой		27	
22	Время в пьесе. Действующие лица. Репетиции сцен, эпизодов	3	
23	Текст – основа постановки.	3	

	Повествовательный и драматический текст. Репетиции сцен, эпизодов		
24	Речевая характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. Репетиции сцен, эпизодов	3	
25	Театральный грим. Отражение сценического образа с помощью грима. Обычный, эстрадный, характерный, абстрактный грим. Репетиции сцен, эпизодов	3	
26	Создание эскизов гримов для выбранной пьесы. Способы накладывания грима. Репетиции сцен, эпизодов	3	
27	Театральный костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и характере. Репетиции сцен, эпизодов	3	
28	Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. Репетиции сцен, эпизодов	3	
29	Репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, в костюмах.	3	
30	Сводная репетиция с музыкальным и световым оформлением	3	
Раздел VII. Мероприятия и психологические практикумы		9	
31	Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий.	3	

32	Тематическое планирование, разработка сценариев.	3	
33	Ошибки при подготовке массового мероприятия.	3	
34	Итоговое занятие	3	

3-й год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов	Примечание
1	Раздел 1. Вводное занятие	3	
Раздел 2. История театра. Театр как вид искусства.		15	
2	Страницы истории театра: средневековый площадной театр.	3	
3	Страницы истории театра: театр, где играют дети	3	
4	Гении русской сцены	3	
5	Великие русские драматурги	3	
6	История Липецкого академического театра драмы имени Л.Н.Толстого	3	
Раздел 3. Основы театральной культуры		18	
7	Средства актерского искусства. Проявление индивидуальности	3	
8	Этюды на удержание настойчивости. Упражнения на перевоплощение.	3	
9	Актер и его роли. Построение взаимодействия с партнерами.	3	
10	Упражнения на коллективную согласованность действий. Этюды. Упражнения-тренинги	3	

11	Импровизация и точность выполнения мизансцен спектакля	3	
12	Этюды одиночные, парные групповые, без слов и с минимальным использованием текста.	3	
Раздел IV. Сценическая речь		12	
13	Многообразие индивидуальных форм выступления.	3	
14	Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. «Театр одного актера»	3	
15	Отработка навыков правильного дыхания и сознательного управления речеголосовым аппаратом при чтении. Упражнения на рождение звука.	3	
16	Разнообразие художественных приемов литературы. Многообразие групповых форм выступления	3	
Раздел V. Ритмопластика		12	
17	Создание композиции путем сокращения текста и соединения различных литературных произведений	3	
18	Основы акробатики. Работа с равновесием, с предметами	3	
19	Разминка плечевого пояса. Сценические падения	3	
20	Элементы латиноамериканских танцев: самбы, ча-ча-ча. Танцевальные композиции. Медленный вальс	3	

Раздел VI. Работа над пьесой		30	
21	Особенности композиционного строения пьесы: экспозиция, завязка, кульминация, развязка	3	
22	Время в пьесе. Действующие лица. Репетиции сцен, эпизодов	3	
23	Текст – основа постановки. Повествовательный и драматический текст. Репетиции сцен, эпизодов	3	
24	Речевая характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. Репетиции сцен, эпизодов	3	
25	Театральный грим. Отражение сценического образа с помощью грима. Обычный, эстрадный, характерный, абстрактный грим. Репетиции сцен, эпизодов	3	
26	Создание эскизов гримов для выбранной пьесы. Способы накладывания грима. Репетиции сцен, эпизодов	3	
27	Театральный костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и характере. Репетиции сцен, эпизодов	3	
28	Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. Репетиции сцен, эпизодов	3	
29	Репетиции в декорациях, с реквизитом и	3	

	бутафорией, в костюмах.		
30	Сводная репетиция с музыкальным и световым оформлением	3	
Раздел VII. Мероприятия и психологические практикумы		9	
31	Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий.	3	
32	Тематическое планирование, разработка сценариев.	3	
33	Ошибки при подготовке массового мероприятия.	3	
34	Итоговое занятие	3	

10.Список литературы

1. Василенко Ю. С. Постановка речевого голоса. Методические рекомендации, М., Просвещение, 1973 г
2. Ганелин Е.Р. Школьный театр. Программа обучения детей основам сценического искусства. Методическое пособие. Кафедра основ актерского мастерства. Санкт – Петербургская государственная академия театрального искусства. - СПб, 2002.
3. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. - СПб: Речь, 2001.
4. Ершова А. П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие личности школьника.//Сборник: Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства. - М., 1984.
5. Захава Б.Е.. Мастерство актера и режиссера. Изд. 3-е, испр. и доп. Учеб. пособие для ин-тов культуры, театр. и культ.-просвет. училищ. - М. «Просвещение», 1973.
6. Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи. Пособие для учителей, М., Просвещение, 1970 г.

7. Ильев В.А. Когда урок волнует (Театральная технология в педагогическом творчестве): Уч. пособие (2-е издание, исправленное и дополненное) для студентов педагогических учебных заведений и студентов художественно-педагогических факультетов институтов искусств и культуры, учителей школ, лицеев, колледжей, гимназий. – Пермь, 2004.
8. Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1985.
9. Титова А. А. Дикция и орфоэпия. Методическая разработка по курсу «Сценическая речь», М., 1981 г.
10. Шангина Е.Ф. Тренинг актерских и режиссерских способностей. Методические рекомендации для самодеятельных театральных коллективов. – Барнаул, 1990.
11. Винокурова Н. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. М.: Аст-пресс. 1999.
12. Игры - обучение, тренинг, досуг. Под ред. Петрусинского В.В.. М., 1994.
13. Козлянникова И.П. Артикуляционная гимнастика. М. 1999.
14. Пиз А. Язык телодвижений Н. Новгород: ай Кью, 1992.
15. Станиславский К.С. Собрание сочинений.
16. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
17. Кох И.Э. Основы сценического движения. СПб.: Планета музыки, Лань, 2012.
18. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. М., «Прайм-Еврознак», 2010.
19. Леонарди Е.И. Дикция и орфоэпия. Сборник упражнений по сценической речи. Учебное пособие для театральных учебных заведений культурно-просветительных училищ и институтов культуры. М., Просвещение, 1967.

20. Савкова З.В. Техника звучащего слова./Методическое пособие./ М. ВНМЦНТИКПР, 1988.
21. Козлянникова И.П. Артикуляционная гимнастика. М. 1999.
22. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
23. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
24. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005
25. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
26. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д. Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
27. Сорокин В. Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство и образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27
28. Станиславский К. С. Искусство представления / К. С. Станиславский. - Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010