

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ИНКЛЮЗИВНЫХ
ТЕАТРАЛЬНЫХ ШКОЛ
В 2019-2021 гг.

- ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛА.МОСКВА
- ИНКЛЮЗИОН.ТВЕРСКАЯ15

 Соединение
Фонд поддержки слепых

ИНКЛЮЗИОН

 **ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ**

 **ИСКУССТВО
НАУКА И СПОРТ**

© АНО «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «ИНКЛЮЗИОН»», 2021

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ИНКЛЮЗИВНЫХ
ТЕАТРАЛЬНЫХ ШКОЛ
В 2019-2021 гг.**

- **ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛА.МОСКВА**
- **ИНКЛЮЗИОН.ТВЕРСКАЯ15**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	3
ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛА.МОСКВА	
Введение от куратора Ларисы Никитиной	5
Юлия Гоманюк Программа «Актерское мастерство»	8
Наталья Боруцкая Программа «Ансамблевое звучание»	13
Алина Ивах Программа «Сценическая речь»	18
Лариса Никитина Программа «Пластическая выразительность»	25
Приложение 1 Дополнительная образовательная программа	35
ИНКЛЮЗИОН.ТВЕРСКАЯ15	
Введение от куратора Дарьи Ковальской	38
Владимир Канухин и Андрей Гордин Программа «Актерское мастерство»	40
Дарья Ковальская и Настасья Чуйкова Программа «Документальный и постдокументальный театр»	49
Иван Семенов Программа «Сценическая речь»	55
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ	57
ФОТОГРАФИИ	60

Первая образовательная программа по обучению актерскому мастерству людей, имеющих инвалидность, была разработана в Центре реализации творческих проектов «Инклюзион» вскоре после открытия, в феврале 2017 года. Тогда же начала работу первая театральная школа в Москве. О ней, а также о том, как появился наш Центр, как формировались его миссия и цели, можно прочитать на сайте inclusioncenter.ru. Там же можно познакомиться с нашими методиками, проектами и программами, реализованными за прошедшие четыре с небольшим года.

Сейчас открыты уже девять инклюзивных театральных школ в восьми российских городах. Все они созданы в партнерстве с театрами, учреждениями культуры, органами соцзащиты, НКО и работают под брендом «Инклюзион.Школа». Но так сложилось, что не все региональные школы являются школами по сути. Некоторые школы трансформировались в инклюзивные театральные студии, в полузакрытые сообщества по интересам. Это тоже неплохо, однако несколько противоречит основным базовым принципам «Инклюзион.Школы», которые утверждались на этапе становления: доступность, открытость, лабораторность, вовлечение новых участников (как студентов с инвалидностью, так и театральных специалистов), конечность образовательного процесса. Сейчас мы с кураторами «Инклюзион.Школа» обсуждаем стратегию развития Центра на следующие пять лет и в ней планируем выделить отдельное направление «Инклюзион.Студия».

В Москве оператором всех «Инклюзион.Школ» до сих пор является непосредственно Центр «Инклюзион». Поэтому здесь, делая очередной набор студентов, мы сразу оговаривали, что базовое обучение будет двухгодичным и будет включать в себя как занятия по основным актерскими дисциплинами, так и участие в публичных мероприятиях, открытых уроках, отчетных спектаклях. Первый выпуск студентов московской инклюзивной театральной школы состоялся в июне 2019 года, а в октябре 2019 года мы начали обучение второго набора студентов.

Основным организационным партнером «Инклюзион.Школа.Москва» в 2019 – 2021 годах стал Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой. В Центре создана доступная среда, дружелюбная комфортная обстановка, есть возможность получения дополнительных качественных услуг (психологическое сопровождение, занятия вокалом, хореографией и т. д.). К сожалению, из-за пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений, занятия пришлось перевести в очно-заочный формат, что сказалось на качестве обучения и составе группы. Часть наших студентов

до последнего времени находилась в режиме самоизоляции и не посещала занятия и репетиции. Однако, несмотря на все сложности, педагогам школы удалось выстроить непрерывный образовательный и коммуникационный процесс, а также выйти на отчетный спектакль.

В данном методическом пособии представлены программы, по которым шло обучение. Кроме изучения основ актерского мастерства для студентов школы была сформирована дополнительная программа, позволяющая им получить знания по истории искусства и истории театра, социокультурному проектированию и включающая в себя практические занятия и семинары в ведущих московских музеях, посещение театров, создание и защиту собственных творческих проектов.

Помимо основной школы «Инклюзион.Школа.Москва», осенью 2020 года мы открыли еще одну группу для жителей города, которые не имеют возможности заниматься четыре раза в неделю в дневное время в связи с тем, что работают или учатся. Занятия во второй группе проходят дважды в неделю (выходной день и вечер буднего дня) на площадке Инклюзивного культурного центра «ТВЕРСКАЯ15». Сейчас в школе занимаются 16 участников разного возраста из разных профессиональных областей и с разным пониманием театра. Сферы интересов педагогов и студентов «Инклюзион. Тверская15» – театральная урбанистика, документальный, (пост) документальный и партиципаторный театр. Первые публичные отчетные мероприятия школы состоялись в мае 2021 года.

Несмотря на то, что впереди у педагогов и студентов школы еще один учебный год, мы решили включить в данный методический сборник программы, по которым идет обучение в школе «Инклюзион. Тверская15». Для нас важна как саморефлексия, так и получение обратной связи от наших благополучателей, коллег, экспертов. Это помогает нам корректировать наши методики, исправлять ошибки и двигаться дальше.

Мы надеемся, что и этот сборник, и другие наши методические материалы, созданные в различных форматах и находящиеся в открытом доступе на наших информационных ресурсах, будут интересны и полезны специалистам, создающим инклюзивные творческие проекты.

С уважением, Татьяна Медюх,
директор по развитию АНО «Центр реализации творческих
проектов «Инклюзион».

ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛА.МОСКВА

В этом сборнике представлена программа театрального образования для людей с разными видами инвалидности. Мы занимаемся в смешанных группах: среди студентов – люди с ментальной инвалидностью, незрячие, слепоглухие, неслышащие, люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. К нам приходят для того, чтобы реализовать свои творческие амбиции, развить воображение, научиться правильно входить в различные процессы коммуникации, справляться со своими физическими и психологическими комплексами, развивать навыки работы на театральной сцене.

Сразу отмечу: мы не занимаемся реабилитацией в чистом виде. Мы занимаемся развитием профессионального инклюзивного-социального театрального искусства, а реабилитация проходит параллельно с процессом образования – студенты учатся справляться со своими проблемами театральными инструментами. Мы ориентируемся на высокие образцы театрального искусства, изучаем не только практические театральные предметы, но получаем знания в области теории профессионального театра, изобразительного искусства, драматургической дисциплины.

Параллельно с творческой программой идет образовательная программа. В прошлом потоке мы опробовали ее в формате лаборатории. И уже тогда (в первом выпуске школы) мы пришли к уверенности, что для студентов возможность получать информацию в теоретической области знаний необходимо для развития диапазона мышления в театральной сфере. Поэтому для нового набора студентов мы запланировали и провели образовательную программу: история театра 20 века, создание театрального проекта, основы драматургии, действенный анализ. Студенты прослушали курсы лекций, выполнили практические задания, подготовили и защитили авторские проекты, которые говорят о способности грамотно соединять междисциплинарные предметы, самостоятельно мыслить, глубоко проникать в проблематику предмета, защищать свои творческие идеи, использовать объем полученных знаний в личной театральной практике (см. Приложение 1).

Максимальное количество участников группы – от 12 до 15 человек. Занятия проходят 2 – 4 раза в неделю по 3 – 4 академических часа, в зависимости от возможностей площадок и участников и необходимой интенсивности обучения.

Основные принципы работы Школы:

- программа школы открыта для людей с особенностями здоровья, готовых в полном объеме посещать занятия, поддерживать дисциплину и дружеские отношения в группе;

- основные условия присутствия в группе – готовность к обучению, самовыражению, творческой самостоятельности и инициативе;

- занятия открыты для творческих, социальных работников, театральных специалистов, интересующихся сферой инклюзивного и социального театра;

- на базе Школы регулярно проводятся программы стажировок для региональных специалистов социокультурных и инклюзивных проектов.

Наши проблемы:

- Работа в смешанных инклюзивных группах всегда лежала в основе принципов построения работы «Инклюзион.Школ». Но в процессе занятий мы поняли, что, принимая всех без исключения, нужно все-таки распределять участников по определенным группам: не по категории инвалидности, а по готовности каждого работать вместе с другими участниками группы. Если этого в процессе обучения не происходит, мы теряем много времени на отдельных студентов, обделяя временем тех, кто готов к групповому творческому процессу. Как выстроить эту схему, зависит только от конкретной ситуации.

- Принятие чужой «инаковости» не всегда проходит просто. Многие участники не понимают, как общаться с людьми с другой формой инвалидности, испытывают сложности. Это зависит от многих причин, одна из которых – воспитание и образование в однородной группе (интернат, спецшкола), в изоляции от других людей, коммуникативная необразованность, инертность в получении дальнейших знаний и опыта социализации.

- Текучка – это еще одна проблема, которую пока не удается решить. В период пандемии мы столкнулись с многократной сменой участников. Причины: болезнь, карантин, невозможность многих участников заниматься онлайн (потеря внимания, отсутствие необходимых технических средств, восприятие только одним возможным способом из привычных средств коммуникации, сложное восприятие информации). В отсутствии карантина – неприятие чужой «инаковости», интересы на стороне (пресыщенность другими предложениями), неформленный выбор. В результате мы раз за разом топчемся на первой стадии коммуникативного процесса («знакомство»), с трудом выходим на вторую стадию («ложная

сплоченность»), о третьей и говорить не приходится – это высший пилотаж.

– Кризисы и «звездная болезнь» – отдельная глава, которой можно было бы посвятить много времени. Данный сборник не рассчитан на обсуждение этих проблем.

Советы педагогам и кураторам инклюзивных театральных проектов в смешанных группах:

– уже во время подготовительного периода нужно решить вопрос о сопровождении студентов: кто из необходимых помощников будет присутствовать на занятиях, оказывать участникам помощь в передвижении, решении физиологических нюансов;

– чтобы минимизировать отрезок «принятия» друг друга участниками, необходимо предусмотреть определенный подготовительный период, который будет предшествовать основной программе. Именно в этот период мы вырабатываем язык общения друг с другом, учимся принимать другого, понимаем, как в дальнейшем будут выстраиваться взаимоотношения друг с другом без потерь для общего творческого процесса. Такой процесс усложняет процесс обучения, делая его более длительным по времени и затратным по бюджету. Это необходимо учитывать с самого начала;

– собирайте свои наблюдения, пишите дневники и поурочные отчеты, пользуйтесь уже разработанными рекомендациями и упражнениями, дополняйте свои знания и делитесь наработками с другими педагогами, участвуйте в семинарах и фестивалях-форумах. Практика – самый сильный инструмент, позволяющий нам разделять и применять знания друг друга.

Это методическое пособие не ставит цели «научить действовать» строго по нашим методикам. Оно может служить лишь отправной точкой для педагогов и специалистов, чтобы строить свои программы, опираясь на планы построения уроков. Приведенные ниже упражнения могут быть апробированы на участниках смешанных инклюзивных групп, принципы формирования комплексов упражнений зависят от состава группы, опыта педагога, отклика участников. Многие упражнения можно увидеть в семинарских занятиях, который выложены в свободном доступе на сайте inclusioncenter.ru в разделе «Знания».

Лариса Никитина,
куратор «Инклюзион.Школа.Москва».

Программа «Актерское мастерство»

Автор программы: Юлия Гоманюк (актриса Гоголь Центра, создатель и художественный руководитель театра «Квintет Раневской», театральной лаборатории «Берег»).

Пояснительная записка

Программа разработана для людей с особыми потребностям. Основная цель программы – раскрыть потенциал студентов с инвалидностью, развить органы чувств, убрать зажимы, помочь обрести профессиональные навыки, свободу самовыражения, необходимую в театральной профессиональной среде.

Программа является одной из основополагающих дисциплин, призванных стать базой для грамотной работы актера на сцене, и может лечь в основу для разработки долгосрочных программ обучения основам актёрского мастерства, программ реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Цели программы

1. Развитие индивидуальных характеристик (повышение самооценки, взаимная поддержка, выработка чувства ответственности и развитие творческих способностей).
2. Улучшение качества жизни людей с особыми потребностями: коммуникация, диалог между представителями разных социальных групп, улучшение пространственной и межличностной ориентации.
3. Развитие способности самовыражения, естественности и открытости в реальной жизни и на сцене.
4. Развитие темы инклюзивного театрального искусства и социальной ответственности общества.

Задачи

1. Разработка творческой программы для людей с ОВЗ в пространстве театрального взаимодействия.
2. Проведение занятий, направленных на развитие творческих качеств у людей с ОВЗ.
3. Проведение открытых театральных тренингов и уроков, цель которых – обмен опытом, а также поиск и развитие познания способов взаимодействия актеров с инвалидностью и без.
4. Привлечение внимания к проблеме исключения людей с инвалидностью из творческих сфер деятельности.
5. Обучение людей с инвалидностью качествам профессиональных актеров для реализации творческих амбиций.

6. Создание профессионального театрального продукта – спектакля, перформанса.

Ожидаемые результаты

Программа делится на два этапа обучения:

1. Подготовительный период: этюды, упражнения.
2. Работа над отрывками, эскизом/выпуском спектакля.

По окончании первого года студенты:

- освоят сценические принципы взаимодействия друг с другом, умение держать внимание;
- научатся работать с предметами, освоят раздел «я в предлагаемых обстоятельствах»;
- освоят принципы и правила ориентации в различных пространствах, группе;
- получат опыт работы с партнером, с текстом разной сложности;
- будут уметь взаимодействовать в парных/групповых упражнениях и этюдах;
- освоят базовые принципы импровизационных упражнений;
- научатся создавать образ персонажа;
- получат знания в области «работа с текстом» разной сложности (система разбора).

По окончании второго года:

- будут уметь работать в команде, быть в соавторстве, участвовать в создании спектакля, чувствовать себя комфортно в сценическом пространстве;
- получат опыт коллективного творчества, понимания себя в профессии;
- научатся использовать полученные навыки пластической/речевой выразительности в этюдах и при работе над ролью;
- смогут выстраивать различные принципы взаимодействия, диалога с партнерами по площадке.

Теоретической основой программы явилась литература:

1. Константин Станиславский. «Работа актера над собой»
2. Константин Станиславский. «Этика»
3. Михаил Чехов. «Тайны актерского мастерства»
4. Николай Демидов. «Творческое наследие»
5. Мария Кнебель «Поэзия педагогики»
6. Иванна Чаббак «Мастерство актера: техника Чаббак»

Примерный план занятия

1. Разминка. Упражнения на внимание, координацию, темпо-ритм.
2. Практический комплекс, направленный на освоение базовых навыков актерского мастерства.
3. Этюды. Тематические актерские этюды с «предлагаемыми обстоятельствами», освоением понимания режиссерских задач и способов взаимодействия с партнерами в театральном действии.
4. Обсуждение. Обратная связь педагога с группой. Подведение итогов и проделанной на уроке работы.

Примерный комплекс упражнений

Разминка. Практический комплекс

1. Круг-ловцы. Группа сидит в кругу на стульях. Один участник располагается в центре круга. Задача всех сидящих постоянно меняться местами, перебегая от стула к стулу, договариваясь между собой без слов, чтобы это не было заметно «ловцу». Стоящий по центру – «ловец» свободного стула – должен увидеть, когда место освободится и успеть занять его. Если это происходит, потерявший стул становится «ловцом».

2. Снежный ком. Группа сидит в кругу. Задается общая тема, например, «театр». Каждый по очереди произносит свое слово на заданную тему. Следующий по кругу повторяет слово партнера, потом добавляет свое. Далее по цепочке каждый произносит по порядку слова первых партнеров и добавляет свое. Так можно пройти 1-3 круга.

3. Развитие упражнения может проходить таким образом:

- произнесение слов по кругу с закрытыми глазами (визуальная память);
- участники меняются местами, но каждый помнит, какое слово кто произнес, и может повторить.

4. «Броуновское движение». Группа двигается в пространстве зала. У каждого из участников есть свой путь. Задача – не сталкиваться, сохранять пространство между собой. В этом движении все участники учитывают друг друга в своем пространстве. Незрячие студенты перед выполнением упражнения изучают пространство, тактильно визуализируя живые объекты. По сигналу педагога участники меняют скорости и направления, двигаются лицом, спиной, боком, с вращениями, уходом в пол и возвратом на ноги.

5. «Броуновское движение» с проговариванием. Группа продолжает двигаться в пространстве зала в заданном педагогом ритме. Педагог произносит разные слова, которые должны вызвать «киноленту видения», ассоциативный ряд у студентов. На эту тему каждый студент одновременно с другими начинает проговаривать свои монологи/

отдельные слова/предложения, связанные с этим воспоминанием. Важно, что всё должно происходить без остановки в определенном заданном ритме.

6. Визитка. Каждый из участников должен за 60 секунд представиться и рассказать, как ему кажется, самые необходимые о себе факты, характеризующие его в выгодном свете. Можно включить «предлагаемое обстоятельство» – я пришел устраиваться на работу, которая мне очень нужна, и не должен выйти из этого кабинета, не получив ее. В процессе представления все внимательно слушают и запоминают информацию. Вторая часть упражнения – поставить себя на место другого и повторить чужой текст, как будто становясь этим человеком, присваивая себе его манеру говорить, телесную характеристику, и другие особенности.

Этюды

Предлагаемые обстоятельства. Педагог дает различные задания на смену среды, фактуры под ногами, температуры воздуха и т.д. Обстоятельства могут обостряться непредвиденными фактами – случился пожар, хлынул потоп, разразился ураган и т.д. Можно усложнить задачу: условно разделить класс на четыре разных поля, наделяя их разными обстоятельствами, попадая в каждый из которых, студент должен сам изменить характер своего существования. В этом упражнении важно отработать навык моментально переключаться, «проживать» обстоятельства, реагировать на них своей психофизикой, переключать скорости, использовать композицию и возможности рабочего пространства зала, искать пути взаимодействия с партнерами в данных предлагаемых обстоятельствах.

Работа на память физических действий. Каждый из участников придумывает для себя действие: это может быть работа с любым предметом или совершение простых бытовых действий. Затем студент проверяет несколько раз, правильно ли двигается тело в момент совершения действия, и повторяет его уже без предмета. Главная задача – очень тщательно запоминать телом, как оно двигается, сколько принимает/отдает веса, какова фактура и размеры предмета.

Итог

Согласно программам «Инклюзион.Школ», на втором году обучения происходит работа над эскизом спектакля и выпуском спектакля. На этом этапе важно закрепить навыки работы в команде, умение использовать полученные навыки пластической/вокальной/речевой техники. В группу включаются профессиональные актеры, музыканты. У студентов идет поиск внешнего и внутреннего образа

роли, разучивается необходимый музыкальный/вокальный/пластический контент.

У студентов второго потока «Инклюзион.Школа.Москва» данная программа финализировалась спектаклем по рассказу Даниила Хармса «Вещь». Материал выбран не случайно, ведь именно Даниил Хармс вошел в историю театра как самый непредсказуемый, необъятный автор, который дает актерам возможность бесконечных фантазий, этюдов, поисков определенного языка спектакля, возможности совмещать несколько жанров, находить самые интересные формы повествования. Для группы это также повод поговорить об объединении поколений, о вопросах любви, ревности, зависимости и фатальности. Премьера спектакля состоялась 7 мая 2021 года.

Список литературы

1. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М.: «Искусство», 1954
2. Станиславский К.С., Чехов М.А. Работа актера над собой. О технике актера. М.: АСТ, 2007
3. Станиславский К.С. «Этика» М.: МХАТ им. М. Горького, 1947
4. Чехов М.А. «Тайны актерского мастерства». АСТ, 2011
5. Демидов Н.В. Творческое наследие: в 3 [4] т. СПб.: Гиперион, 2004
6. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. М.: ВТО, 1976
7. Ивана Чаббак. «Мастерство актера. Техника Чаббак». Эксмо-Пресс, 2013
8. Чехов М.А. «Техника Актера», АСТ, 2018
9. Станиславский К.С. «Работа актера над ролью». Т. 2. М., «Искусство», 1957
10. Гиппиус С. «Гимнастика чувств». М.: «Искусство», 1967
11. Уроки М. Чехова в Государственном театре Литвы. М., ГИТИС, 1989

Программа «Вокал. Ансамблевое звучание»

Автор программы: Наталья Боруцкая, педагог по вокалу «Инклюзион.Школа.Москва», выпускница РАМ им. Гнесиных, актриса театра и кино.

Пояснительная записка

Данная программа стала основой для курса по вокалу инклюзивной театральной школы «Инклюзион.Школа.Москва». Занятия по вокалу – одна из основных дисциплин, изучаемых студентами Школы. Они способствуют созданию положительной контактной зоны для общения, позволяя студентам открыть в себе новые возможности. Во время занятия происходит прочный индивидуальный контакт с педагогом, устанавливаются новые доверительные отношения, что всегда очень ценно. Музыка расширяет сенсорный опыт, положительно влияет на эмоциональное состояние студентов, вовлекает в творчество, развивает стремление к поиску новых форм и средств самовыражения. В данной программе мы ориентировались как на народное творчество, так и на произведения современных композиторов.

Цель программы

Освоение основ вокальной техники на произведениях фольклора и современных композиторов.

Задачи программы

1. Научить студентов ансамблевому и сольному пению.
2. Отработать навыки правильной артикуляции, улучшить качество дикции, отработать и закрепить правильный дыхательный рефлекс.
3. Найти связь «эмоция-голос» через музицирование.
4. Почувствовать ритм исполняемых произведений.
5. Разобрать основы фольклора.
6. Научить студентов слышать, распознавать и воспроизводить ритмически и мелодически музыкальный материал на примере произведений разных жанров.
7. Приобрести и закрепить навыки коммуникации через возможности музицирования.
8. Работать над исполнительской подачей материала.
9. Разобрать основы музыкальной грамоты и сольфеджио.

Содержание программы варьируется в зависимости от уровня подготовки и способностей учеников. В репертуар программы

включены сочинения современных композиторов, народная музыка, авторский материал.

Ожидаемые результаты:

- обучающиеся разовьют диапазон, силу голоса, смогут пропевать сначала несложные произведения от начала до конца, а затем отточат исполнительское мастерство;
- от урока к уроку будут закреплять полученные навыки.

Формы и виды деятельности

Индивидуальная работа, концертные выступления, открытые уроки, пение в ансамбле.

Примерный план занятия

Структура занятия зависит от его типа, но обязательными компонентами каждого занятия являются:

1. Артикуляционная гимнастика.
2. Распевка мелодическая одноголосная, двух- и трёхголосная в ансамбле.
3. Упражнения на дыхание. В гораздо большем, чем всем остальным, этот этап урока необходим для учеников с небо-глочной недостаточностью, расщелинами.
4. Упражнения на вокально-двигательную координацию.
5. Для людей с маломодулируемым голосом – упражнения на глissандо и поиск активных резонаторов (такие проблемы часто наблюдаем у ребят с синдромом Дауна).
6. Работа над художественным образом произведения (очень эффективна в работе со студентами с расстройством аутистического спектра).
7. Работа над репертуаром.

Начало занятия вокалом предполагает подготовку артикуляционного аппарата. Занятие начинаем с координационных упражнений на гласные и согласные звуки, ведём поиск яркого резонаторного звучания с неизменным диафрагмальным дыханием. Задание выполняем индивидуально и с помощью педагога. Начинаем с сонорных согласных, затем соединяем согласные с гласными. Обязательно обращаем внимание на ударения в слове и музыкальной фразе: такая работа позволит совершенствовать ритмическую структуру, а позже перейти к исполнению сложных ритмов. Ударения обозначаем как артикуляцией при звучании легато, так и диафрагмой, если характер исполнения стаккато или портаменто. Обязательно подключаем движения, сначала небольшие, затем добиваемся свободы звучания голоса

во время движения. Работа над регистрами, головным и грудным, позволит нам добиться насыщенного яркого звучания солистов.

При проведении занятия важно соблюдать последовательность этапов работы и применять разнообразные методы и приемы.

При подаче и изучении нового материала используем игровые приемы с учетом психофизиологических особенностей учеников. Новая тема включается в уже пройденный и знакомый материал, но с расширением и добавлением задач.

На каждом занятии проходит повторение основных упражнений, которые изучались на предыдущих занятиях. Для этого группе предлагается исполнить его в новых условиях (с движением, громче, тише, с нарастанием или затиханием звука). Вовлекая всех в действие, давая шанс на сотворчество, мы обогащаем усваиваемый материал. Ученики всегда привносят много исполнительских находок.

Первичное закрепление нового материала проходит в знакомой для учеников ситуации – перед инструментом с педагогом, а отработка – уже в измененной ситуации: перед импровизированным зрительным залом, на сцене или в другой аудитории.

Контроль знаний проводим в динамичной форме урока-игры, урока-концерта, где приветствуем любую инициативу, находки учеников. И на основе личных показов и примеров еще раз напоминаем о том, чтобы хотелось видеть и слышать у них.

В конце занятия обязательно проверяем, насколько успешно усвоен материал, показываем желаемый результат всем и объясняем цели, которых мы добивались на занятии. В конце занятия группе дается домашнее задание, которое может быть не связано с темой занятия, но доступно для самостоятельного выполнения дома. Для этого подробно проговариваются все этапы и приемы работы.

И в завершение занятия подводим общие итоги, проговариваем, что получилось, а что было сложным.

Возможность получения нового сценического опыта, общения, выступлений, раскрытие своего творческого потенциала – мотивационные составляющие посещения занятий и выполнения всех предлагаемых заданий.

Примерный комплекс упражнений

На каждую тему занятия отводятся два академических часа.

1. Дыхание. Цель: показать связь правильного диафрагмального дыхания с качеством звучания голоса. Низкий вдох, при котором не поднимаются плечи. Удерживаем звук на дыхании.

2. Развитие диапазона. Важность яркого насыщенного звучания голоса во всех регистрах. Поступательное движение и скачки на различные интервалы.

3. Ритм в музыке, сильная и слабая доли. Ритм в вокальном исполнении, важность и осмысленность музыкальной фразы. Проговариваем и пропеваем несложные распевки, обращая внимание на их ритмическую структуру и ударения.

4. Фольклор как основа исполнительства. Рассказ о календарном цикле народных песен. Знакомство с Рождеством и приуроченными к нему тропарями, колядками. Разбор структуры колядок, выявление характерных для них интонаций, попевок. Исполнение колядок.

5. Частушка как музыкально-театральная подача материала. После приобретения навыка чистого интонирования уделяем внимание эмоциональному раскрытию материала. Разные мотивы и ритмы частушек, смена настроения, характера произведений, драматическая подача материала.

6. Импровизация – основа совершенствования вокальных навыков. Разговор о вариативности ритмической и гармонической основы музыкального материала. Работа на примере русских народных песен «Девка по саду гуляла», «Всадники-друзи», а также песенки «Братец Яков».

7. Специфика вокального исполнения произведений разных жанров. Работа над дыханием и артикуляцией, координационные упражнения. Сравнительное исполнение произведений на легато «Добрая сказка» А. Пахмутовой и танцевального характера «У утушки, у серенькой...».

8. Артикуляция. Скороговорки. Продолжение работы над четкостью артикуляции. Выразительность и мелодика речи неразрывно связаны со свободной и точной артикуляцией. Скороговорки на сонорные согласные (проговариваем и пропеваем): «На мели мы лениво налима ловили», на шипящие согласные «По шоссе Саша шёл», «Шестнадцать шли мышей».

9. Колыбельные. Цель: добиваться кантиленного звучания. Обращать внимание учащихся на гармонию и мелодию, помогать соединять регистры голоса при скачках мелодий. Соло в обработке Авдиевского «Колыскова».

10. Работа с ритмом. Ритм – основа исполнения. В разных вариантах добиваться вариативности и внимания. Выучить русскую строевую песню «Солдатушки».

11. Интервалы в песне. Техника исполнения скачков мелодии и одновременное звучание голосов в разных регистрах. Дать почувствовать учащимся непрерывность звучания голоса при исполнении скачков мелодии вверх и вниз. Пример: Распевка «Вёз кораблик карамель».

12. Пауза в музыке, смена ритма. Считать паузы, используя музыкальные инструменты. Пропевание произведений, в которых есть смена ритма и размера.

13. Закличка. Работаем над смелым, полётным, нефосированным звучанием. Пропевание закличек «Жаворонушки», «На грязной неделе».

14. Динамика. Выстраивать музыкальную форму динамическими оттенками. Объяснить ученикам способы музыкальной выразительности: *crescendo*, *diminuendo*.

Материально-техническое обеспечение:

- класс для занятий площадью не менее 10 кв.м;
- инструмент – фортепиано или синтезатор;
- звукоусиливающая аппаратура: микрофоны;
- проигрыватель для фонограмм;
- народные инструменты: флейты, гусли, жалейки, окарины, трещотки, ложки, бубны, тамбурины, маракасы, баян, аккордеон, гитара.

Список литературы

1. Науменко Г.М. «Этнография детства». Сборник фольклорных и этнографических материалов. Издательство «Белый город», 2013
2. Мешко Н.К. «Искусство народного пения». Учебное пособие для педагогов и студентов высших и средних учебных заведений, руководителей и артистов народных хоров и ансамблей. Часть 1. НОУ «Луч» 1996
3. Назаров Л. «Введение в песенный фольклор» Народное творчество 6, 1999
4. Науменко Г. «Жаворонушки»
5. Сольное и хоровое пение Н. Гилярова. Хрестоматия по русскому народному творчеству
6. Щуров В. Сидит Дрёма. Сборник детских песен

Программа «Сценическая речь»

Автор программы: Алина Ивах, певица, актриса, продюсер, педагог. Преподаватель актерского мастерства для вокалистов, ведущая мастер-классов по вокальной терапии. Вокалистка ансамбля KLEZMASTERS. Зав. труппой в Московском Губернском драматическом театре под руководством С.В. Безрукова. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.

Пояснительная записка:

Сценическая речь – обязательная дисциплина в «Инклюзион.Школа. Москва». По результатам курса студенты должны научиться работать с качественными характеристиками своей речи, чтобы быть способными грамотно транслировать с её помощью накопленные знания. Курс рассчитан на два года.

Цели программы

Подготовка студентов к публичной речевой деятельности и формирование навыков «речевой ответственности».

Задачи программы

1. Обследовать все стороны речи: артикуляции, моторики, звукопроизношения, фонем, слуха, словарного запаса, слогового состава, грамматического строя речи.

2. Уточнить правильность артикуляции гласных и согласных звуков, их произношение. Изучить схематическое изображение гласных и согласных звуков.

3. Подготовить органы речи к постановке звуков:

а) научиться выполнять движения по подражанию;

б) научиться выполнять движения по словесной инструкции;

в) научиться выполнять движения органами речи с помощью зондов, шпателей и прочего.

4. Воспитать правильное произношение звуков. Закрепить правильную артикуляцию различных звуков в слогах, словах, предложениях.

5. Активизировать речевой процесс через введение новых звуков.

6. Соединить гласные и согласные звуки в слоги. Научиться делить слова на слоги.

7. Сформировать умения воспроизводить слоговые ряды, подбирать слова на заданный звук, сформировать навык определения позиции звука в слове.

8. Сформировать слуховой контроль за качеством собственного звукопроизношения.

Ожидаемые результаты

– Первый этап. Определение зажимов в теле и снятие их, эмоциональное раскрепощение, обретение навыка «выхода из зоны комфорта».

– Второй этап. Расширение эмоционального диапазона. Умение максимально полно проявлять свои эмоции. Навык понимания эмоций. Развитие речевых навыков и умений.

– Третий этап. Правильное дыхание. Постановка звуков. Развитие резонаторов. Работа перед зрителями.

– Четвертый этап. Правильная позиция рук и тела. Умение держать внимание зрителя. Правильная расстановка эмоциональных акцентов. Проработка коммуникативных навыков.

– Пятый этап. Умение чётко, правильно излагать и доносить свою мысль до собеседника. Навык поддержания разговора на любую тему. Публичные выступления.

Примерный план занятия

Рекомендуемая продолжительность одного занятия – 90 мин с 10-минутным перерывом (40 и 40 минут).

1. Артикуляционная разминка (10 минут).
2. Звучание гласных (10 мин).
3. Звучание согласных (10 мин).
4. Упражнения на соединения звуков и ритмического рисунка (10 мин).
5. Перерыв.
6. Работа со скороговорками (15 минут).
7. Упражнения на раскрепощение телесных зажимов (10 минут).
8. Работа со стихотворениями (15 минут).

Примерный комплекс упражнений

Упражнения необходимо хорошо заучивать, повторять и на каждом уроке добавлять что-то новое.

Артикуляционная гимнастика

1. На счет «раз» сомкнутые губы вытягиваются вперед, как пяточок у поросенка, на счет «два» губы растягиваются в улыбку, не обнажая зубов.

2. Сомкнутые вытянутые губы «пяточок» двигаются сначала вверх и вниз, затем вправо и влево.

3. «Пяточок» делает круговые движения сначала в одну сторону, потом в другую.

Заканчивая упражнения, ученикам предлагается полностью освободить мышцы губ, фыркнув, как лошадка.

Зарядка для шеи и челюстей

Ученики часто говорят сквозь зубы, челюсти зажаты, рот приоткрыт. Чтобы избавиться от этих недостатков, необходимо освободить мышцы шеи и челюстей.

1. Наклонить голову то к правому, то к левому плечу, затем катать ее по спине и груди.

2. Удивленный бегемот: отбросить резко вниз нижнюю челюсть, рот при этом открывается широко и свободно.

3. Зевающая пантера: нажать двумя руками на обе щеки в средней части и произносить «вау, вау, вау...», подражая голосу пантеры, резко опуская нижнюю челюсть, широко открывая рот, затем зевнуть и потянуться.

4. Горячая картошка: положить в рот воображаемую горячую картофелину и сделать закрытый зевок (губы сомкнуты, мягкое небо поднято, гортань опущена).

Зарядка для языка

1. Жало змеи. Рот открыт, язык выдвинут как можно дальше вперед, медленно двигается вправо-влево.

2. Конфетка. Губы сомкнуты, языком за ними помещаем «конфетку» вправо-влево, вверх – вниз, по кругу.

3. Колокольчик. Рот приоткрыт, губы округлены, язык бьется о края губ, как язычок звонкого колокольчика.

4. Уколы. Острым кончиком языка касаться попеременно внутренней стороны левой и правой щеки. Нижняя челюсть неподвижна.

5. Самый длинный язычок. Высунуть язык как можно дальше и попытаться достать им до носа и подбородка.

6. Мотоцикл. Заводим мотор: Р! Р! Р!.. РРРР! РРРР! РРРР! Поехали быстрее и быстрее: РРРР! РРРР! РРРР! РРРР!

Упражнения на три вида выдыхания

Цель – разогреть мышцы дыхательного аппарата.

1. Первый вид, обслуживает спокойную, плавно звучащую речь.

Свистит ветер – ССССССС...

Шумят деревья ШШШШШШШШ...

Летит пчела – ЖЖЖЖЖЖЖЖ...

Комар звенит —ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ...

2. Второй вид, обслуживает волевою, но сдержанную речь.

Работает насос – СССССС! СССССС! СССССС!

Метет метель – ШШШШШШШШ! ШШШШШШШШ! ШШШШШШШШШШ!

Сверлит дрель – ЗЗЗЗЗЗ! ЗЗЗЗЗЗ! ЗЗЗЗЗЗ!

3. Третий вид обслуживает эмоциональную речь в быстром темпе.
Кошка сердится – Ф! Ф! Ф! Ф!
Пилит пила – С!С!С!С!
Заводится мотор – Р! Р! Р! Р!

Упражнения на свободу звучания с мягкой атакой

1. Ученикам предлагается представить, что у них очень болит зуб, и они начинают постанывать на звуке «м». Губы слегка сомкнуты, все мышцы свободны. Звук монотонный, тянущийся.

2. Ученики изображают капризного ребенка, который ноет, требуя взять его на руки. Ныть на звуке, не завышая и не занижая звука, отыскивая тон, на котором ровно и свободно звучит голос.

3. Ученики распределяются на две группы, и каждая по очереди изображает звон колоколов: удар – бом! И отзвук – ммм... БУммм – БОммм! БУммм – БОммм! БУммм – БОммм! ДИньнь – ДОНнн! ДИньнь – ДОНнн! ДИньнь – ДОНнн!

4. Ученики воображают, что они укачивают ребенка и напевают колыбельную сначала с закрытым ртом на звук «м», а потом ту же музыкальную фразу колыбельной на гласные звуки «а», «о», «у».

Игры и упражнения на опору дыхания

Эхо (по Н. Пикулевой)

Ведущий:

Собирайся, детвора! Ра! Ра!

Начинается игра! Ра! Ра!

Да ладошек не жалеи! Лей! Лей!

Бей в ладошки веселей! Лей! Лей!

Сколько времени сейчас? Час! Час!

Сколько будет через час? Час! Час!

И неправда: будет два! Два! Два!

Дремлет ваша голова! Ва! Ва!

Как поёт в селе петух? Ух! Ух!

Да не филин, а петух? Ух! Ух!

Вы уверены, что так? Так! Так!

А на самом деле как? Как! Как!

Если кто-то закукарекал, отдаёт фант, и игра начинается сначала.

Игры на расширение диапазона голоса

1. Каждую последующую фразу ученики произносят, повышая тон голоса.

Чу-до-ле-сен-кой-ша-га-ю,

Вы-со-ту-я-на-би-ра-ю:

Шаг-на-го-ры,

Шаг-на-ту-чи...

А-подъ-ем-все-вы-ше, кру-че...

Не-ро-бе-ю, петъ хо-чу,

Пря-мо к солн-цу-я-ле-чу!

2. В правой руке ученики держат воображаемый игрушечный самолет. Он то набирает высоту, то плавно опускается, то снова резко взмывает к небу, то делает «мертвую петлю», наконец приземляется на аэродроме. Движения руки сопровождаются тянущимся звуком ААА... или ЗЗЗЗ... Голос следует за движением самолета то вверх, то вниз.

Творческие игры со словом

1. Ученики сидят в кругу, педагог, держа в руках корзинку, предлагает сложить в корзинку то, что можно встретить в лесу или в саду, или в воздухе, или в море, или на грядке, то, что летает, или то, что ползает, и т.д., дети могут самостоятельно придумать, где искать слова для волшебной корзинки. В подготовительной группе задания усложняются: например, сложить слова, имеющие отношение к музыке (нота, скрипичный ключ, регистр, ритм, песня и т.д.) или к театру (занавес, афиша, сцена, актер, репетиция, антракт и т.п.). После этой игры легко перейти к театральным играм на «превращения». Цель: развивать воображение, пополнять словарный запас, активизировать ассоциативное мышление.

2. Ученики сидят в кругу, педагог протягивает первому участнику ладонь с воображаемой, например, конфетой и, называя его по имени, предлагает угощение. Участник благодарит и съедает. Затем кладет на свою ладонь что-нибудь вкусное и угощает своего соседа. Тот благодарит, «съедает» и угощает третьего участника и т.д. Цель: расширять словарный запас, воспитывать умение вежливо общаться, действия с воображаемыми предметами.

3. Ученики распределяются на несколько команд, получают по 2-3 карточки с изображением различных предметов, специально подобранных из настольных игр типа лото. Через некоторое время каждая команда произносит составленное предложение. Цель: научить составлять предложения, развить воображение, навыки совместной деятельности.

4. Ход игры: педагог произносит первое предложение, например, «Жил-был маленький кузнечик...», ученики по очереди продолжают сказку-рассказ, добавляя свое предложение. Цель: развивать воображение, фантазию, образное мышление.

5. Ведущий (сначала педагог, потом ученик) произносит реплику и бросает мяч выбранному партнеру, который должен, поймав мяч, ответить на его вопрос. Выполнив задание, ученик, в свою очередь, бросает мяч после своей реплики другому партнеру и т.д.

Цель: строить диалог, самостоятельно выбирая партнера, развивать быструю реакцию.

6. Ученики распределяются на пары, им предлагается придумать и сыграть диалог между Колобком и Репкой, Курочкой Рябой и Котом в сапогах, Буратино и Малышом, Красной Шапочкой и Незнайкой. Учащиеся сами могут предлагать известных героев. Цель: строить диалог между двумя героями известных сказок-рассказов, учитывая их характеры и придумывая ситуацию, в которой им пришлось бы встретиться.

7. Группе учащихся предлагается вытянуть карточки с изображением разных персонажей какой-нибудь известной сказки-рассказа. Каждый участник должен рассказать сказку-рассказ от имени своего героя. Цель: развивать воображение и фантазию, пополнять словарный запас, развивать образное мышление.

Скороговорки

Важно произносить каждое слово по слогам, пусть и в медленном темпе, но без каких-либо затруднений, осечек, оговорок. Проговаривать каждую скороговорку сначала беззвучно, но артикулируя, затем переходить на шепот и лишь потом говорить вслух сначала в медленном темпе, затем в быстром. Помнить о четкости произношения.

Существует закон «сценической» скороговорки (т.е. быстрого темпа речи при выступлении диктора): чем быстрее речь, тем четче должна быть дикция, ярче звучать интонационный рисунок. Слушатель должен успеть всё понять, услышать, о чём ему говорит ведущий, и увидеть картины, которые диктор передает речью.

Особенно точно необходимо указывать на ударения в сложных словах. Необходимо научить студентов почувствовать во всём перспективу: во фразе, в слове, в мысли, понимая и помня, что существует свой темп произнесения слога в слове, слова в фразе, фразы в периоде мысли.

Варианты скороговорок на отработку разных звуков

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

Саша шапкой по ошибке шишку шиби.

У Сени и Сани в сенях сом с усами.

Шли сорок мышей и нашли шесть грошей, а мыши поплоше нашли по два гроша.

Постановка свистящих и звонких: «ч», «ц», «щ»:

Хищник в роще рыщет – хищник пищу ищет.

В роще, травы шевеля, мы нащиплем щавеля.

Черепаша, не скучая, час сидит за чашкой чая.

Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.

Третий этап. Работа с сонорными звуками: «М», «Н», «Л», «Р»:

Лилии полили ли, иль увяли лилии?

На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора!

Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв.

Мы ели-ели ершей у ели; их еле-еле у ели доели.

Раскатистый «эр» не напрасно сонорный: рычит и рокошет в работе упорной!

Требования к инфраструктуре

Необходимы просторное помещение с хорошим напольным покрытием и стулья по количеству учеников

Список используемой литературы и источников

1. Германова. Книга для чтеца. Профиздат, 1964
2. Вербовская Н.Л., Головина О.Л., Урнова В.В. Искусство речи. «Советская Россия», 1961
3. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. Всероссийское театральное общество. М., 1964
4. Розенталь Д.Э. Культура речи. Изд-во МГУ, 1964
5. Сарычева Е. Сценическая речь. – М., «Искусство», 1955
6. Артоблевский Г.В. Очерки по художественному чтению. Пособие для учителя. – М.: Госучпедгиз МП РСФСР, 1959
7. Василенко Ю.С. О голос педагога. – Советская педагогика, 1972, № 7
8. Василенко Ю.С., сост. Постановка речевого голоса. Методические рекомендации. – М., 1973
9. Гвоздев А.Н. Станиславский о фонетических средствах языка. Лекции для учителей. – М.: АПН РСФСР, 1957
10. Гангстрем М.П., Кожевников В.А. Дыхание и речь. – В кн.: Физиология дыхания. – Л.: Наука, 1973
11. Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1970
12. Кнебель М.О. Слово о творчестве актера. – М., 1970
13. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. – М., 1977
14. Куракина К.В. Основы техники речи в трудах К.С. Станиславского. – М.: ВТО, 1959
15. Леонарди Е.И. Дикция и орфоэпия. – М., 1967
16. Матусевич М.И. Современный русский язык. Фонетика. – М.: Просвещение, 1976
17. Моисеев Ч.Г. Дыхание и голос драматического актера. Ч.1. – М., 1974

18. Никольская С.Т. Техника речи. – М.: Знание, 1978
19. Панов М.В. Современный русский язык: Фонетика. – М.: Высш. школа, 1979
20. Промтова И.Ю. Воспитание речевой культуры режиссера. – М., 1978
21. Речь: артикуляция и восприятие. – М.: Наука, 1965
22. Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и практика развития речевого голоса. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Искусство, 1975
23. Савкова З.В. Техника звучащего слова. – М., 1988
24. Станиславский К.С. Собр. соч. Т. 3. – М.: Искусство, 1955
25. Сценическая речь. Учебное пособие. Под ред. И.П. Козляниновой. – М.: Просвещение, 1976
26. Слух и речь в норме и патологии / Сб. статей, Вып. I, Л., 1974
27. Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. – М., 1980
28. Титова А.А. Дикция и орфоэпия. Методическая разработка по курсу «Сценическая речь». – М., 1981
29. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М., 1989
30. Хватцев М.Е. Как самому избавиться от картавости. – М., 1964
31. Черкасова Н.А. Недостатки голоса драматического актера и некоторые способы их исправления. Метод. разработка по курсу «Сценическая речь». – М., 1980
32. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992
33. Щуртанов С.И. Как слово наше отзовется. – М., 1980

Программа «Пластическая выразительность»

Автор программы: Лариса Никитина, актриса, хореограф, педагог по пластике. Хореограф 15 драматических и музыкальных спектаклей, создатель и участник перформативных постановок. Куратор и педагог школы «Инклюзион.Школа.Москва».

Пояснительная записка:

Программа направлена на развитие навыков пластической выразительности у актеров с различными типами ОВЗ. Сценическая пластика является одним из разделов программы «Сценическое движение» и занятия этим предметом обязательны на всех курсах актерского мастерства, хореографии, ораторского искусства, драматерапии. Поэтому «Инклюзион.Школа.Москва» использует данный предмет для достижения профессионального уровня актеров с инвалидностью.

Пластика – одна из главных составляющих искусства актера. Артист способен приковывать к себе внимание публики, если его мимика и жесты выражают эмоции персонажа, используют инструменты пластической выразительности.

Основатель одной из самых известных актерских школ Михаил Чехов ставил сценическое движение на первое место по степени значимости для раскрытия образа. Согласно его концепции ни одно движение актера на сцене не должно быть случайным. Пластика тела играет первичную роль для театральных актеров, поскольку зритель в первую очередь воспринимает то, что он видит на сцене, и только потом – то, что слышит.

Пластика в сценическом и жизненном пространстве рассматривается как мудрое (эффективное) движение, как гармония движения и сознания. Она не только тренирует тело, но обращается к интеллекту человека, к его эмоциям. Естественная красота движения определяется, прежде всего, его целесообразностью. Поэтому вести себя «природно», научиться любить свое тело, не бояться выражать себя языком жестов в пространстве – вот основные задачи, которые решает программа «Пластическая выразительность».

Программа является одной из тренировочных дисциплин, призванных стать базой для грамотной работы актера (в том числе актера с ОВЗ) на сцене.

Программа рассчитана на два года обучения и может лечь в основу для разработки долгосрочных программ обучения основам сцен движения, программ реабилитации для людей с ОВЗ.

Теоретической основой в создании программы явились концепции профессионального обучения и методов формирования двигательных способностей специалистов в области театрального искусства следующих авторов: Дрознин А.Б., Станиславский К.С., Чехов М., а также личный опыт и практические исследования автора программы.

Цели программы

Развитие и совершенствование у студентов с инвалидностью ряда основных психических и двигательных качеств, навыков пластической выразительности, которые в дальнейшем будут являться ресурсом для полноценного функционирования в профессиональной театральной сфере.

Задачи

1. Исследование и развитие методов включения людей с особенностями развития и различными заболеваниями в профессиональный театральный процесс.

2. Развитие коммуникативных навыков через телесную практику.

3. Снятие психофизических зажимов, страхов, блоков, связанных с особенностями здоровья.

4. Развитие телесной и пространственной координации; расширение диапазона ритмических, мускульных, сенсорных навыков.

5. Развитие творческого образного мышления.

6. Воспитание психофизической выносливости, способности к продолжительной работе с телом.

Ожидаемые результаты

По окончании первого года студенты:

– будут знать основные комплексы разминочных упражнений; понимать, на что они направлены;

– уметь самостоятельно контролировать диапазон и интенсивность движения в зависимости от степени заболевания и физических особенностей;

– освоят принципы и правила ориентации в различных пространствах, группе;

– будут уметь взаимодействовать в парных/групповых упражнениях и этюдах;

– освоят базовые принципы импровизационных упражнений.

По окончании второго года студенты будут уметь:

- самостоятельно делать комплекс разминочных упражнений, контролировать нагрузку;
- работать с уровнями, диапазоном, амплитудой, интенсивностью движений;
- использовать полученные навыки пластической выразительности в этюдах и при работе над ролью;
- выстраивать различные принципы взаимодействия и телесного диалога с партнерами по площадке.

Примерная структура занятия

Продолжительность 1 час 30 минут. Количество человек 12 – 15.

1. «Вход» в занятие. Настройка общего круга внимания и зон индивидуального внимания.
2. Основная часть занятия. Упражнения на общий мышечный разогрев, локальное движение, комплекс упражнений, направленный на ознакомление со своим телом и умение экономно его использовать. Импульсы, уровни, амплитуда движения, баланс.
3. Партер. Стретчинг. Упражнения на освобождение зажимов. Работа с весом.
4. Работа в парах. Следование и ведение. Групповые и парные импровизации.
5. Игровая часть. Групповые игры, направленные на закрепление технических навыков пройденного материала.
6. Завершающая часть. Закрепление кругов внимания. Общее дыхание.

Требования к инфраструктуре

Желательна доступность помещения к станциям метро, остановкам общественного транспорта. Возможность сопровождения до места службой метрополитена или волонтерами программы.

Очень важно, чтобы зал, в котором проходят занятия был:

- Чистым. Очень много упражнений проходит на полу. После каждого занятия должна проходить влажная уборка.
- Светлым. Особенно это необходимо людям с остаточным периферийным или тоннельным зрением и слабовидящим (когда есть возможность ориентироваться на площадке, видя очертания при хорошем освещении). Это важно и для студентов с ментальным спектром, которые испытывают подавленное состояние на темной площадке.
- Хорошо проветриваемым. Это необходимое условие для людей с разными особенностями. Занятия театральной практикой связаны с

большой нагрузкой на сердечную мышцу и вегето-сосудистую систему. Если студенты с особенностями будут испытывать кислородный голод, это может привести к приступам и дальнейшим осложнениям в работе.

– Организованным для отдыха и ланча. Туалетные комнаты, кулеры с водой. Часто у участников есть необходимость принимать пищу и лекарственные препараты по графику. К тому же время отдыха становится для участников программы необходимой зоной живого общения.

– Содержал места для переодевания одежды: отдельные раздевалки для мужчин и женщин, стулья, вешалки.

– Имел необходимое оборудование: комфортный, не холодный пол, если он не отвечает этим требованиям, необходимы дополнительные гимнастические коврики, гимнастические мячи, другое оборудование по запросу педагога; возможность подключения звука.

Примерный комплекс упражнений:

«Вход» в занятие

Настройка общего круга внимания и зон индивидуального внимания.

1. «Круг приветствия». Все участники стоят в кругу. Каждый по очереди показывает свое движение, на которое сегодня настроено тело. Это – телесное высказывание участника, отклик на сегодняшний день, настроение (если встреча проходит впервые, то необходимо произнести свое имя). Все остальные в кругу повторяют движение и имя, как бы примеряя на себя настроение того, кто показывает движение.

2. «Антидвижение». Ведущим в этом упражнении оказывается каждый по очереди в кругу. Ведущий показывает движение, используя одну из частей тела. Например, правая рука делает кругообразные движения. Задача всех остальных – включить любое движение любой другой частью тела, не используя правую руку. Повторяем движение несколько раз. Постепенно задачи усложняем и включаем движение с двумя условиями: 1. Не использовать конструкцию движения ведущего (например, если ведущий рисует правой рукой круги, то всем остальным это запрещается. Ищем другие варианты: петли, линии, зигзаги и т.д.). 2. Учитывая и первое условие, не используем часть тела и конструкцию движения соседа слева или справа.

Основная часть занятия

Упражнения на общий мышечный разогрев, локальное движение, комплекс упражнений, направленный на ознакомление со своим телом

и умение экономно его использовать. Импульсы, уровни, амплитуда движения, баланс.

В этой части занятий педагог использует свой базовый разогревающий комплекс. В данной работе автор предлагает несколько упражнений, которые могут помочь работе с локальным, эффективным движением.

1. «Неправильные стопы». Разминаем внутренние, внешние дуги стоп. Представляем себе, что надо оставить отпечаток на мокром песке с четким контуром. Поэтому «вываливаем» стопы то на внешнюю, то на внутреннюю стороны, проводим свой вес через дуги стопы и через пол очень плотно. Так же ищем пятки и пальцы, раскачиваем «лодочки» с пальцев на пятки, с внешней дуги на внутреннюю. Заводим круги, проминая все зоны стоп, проводя вес в пол. В этом упражнении греем также колени и паховые мышцы. Ходим на «неправильных стопах»: например, правая нога стоит на внешней дуге, левая на пятке. Меняем положения, проверяем, насколько плотно и устойчиво можно стоять с разными положениями стоп на полу. Импровизируем передвижения на таких стопах в пространстве.

2. «Рисуем телом». Используем локальное движение разных частей тела. Рисуем восьмерки, круги, зигзаги. Если работает рука, то все остальное тело не напряжено, а лишь функционально помогает. Если работает нога, то необходимо следить за свободой всех остальных частей тела. Включаем актерскую фантазию, представляем себе, что в суставы залили теплое масло (или впустили теплый воздух). Работаем с этим качеством. Используем два понятия: *уровни* от пола до потолка и включаем *амплитуду* движения – движения могут быть «маленькими и тихими», а могут вырастать в пространство всего зала.

3. «Марионетка». Импульсы движения. Упражнение можно выполнять в парах или индивидуально. Упражнение использует понятие «импульс». Движение происходит от отдельной точки тела, например: плечо, центр груди, центр спины, таз, копчик и т.д. Мы выбираем источник движения и двигаемся именно от этого центра. Весь остальной телесный аппарат следует за источником движения. Важно, чтобы незадействованные в источнике движения части тела оставались свободными, просто функционально помогающими в данном передвижении. В группе мы часто находим ассоциации, которые помогают включиться актерской фантазии и понять, что такое «импульс». Одна из наших любимых ассоциаций – «шарик», который мы запускаем в различные части тела. У него свой характер, он может хулиганить, раскачивать наши мышцы в разных направлениях, менять скорости, диапазон движения. Если мы работаем в парах, чтобы помочь партнеру найти центр движения,

можно сделать парный массаж: промять и простучать мышцы, пройти точечный, локальный массаж. Помочь партнеру запустить движение от конкретной части тела, отдав ему небольшое подталкивание. Прикосновение-импульс лучше совершать ладонью, стараясь, чтобы прикосновение происходило плотно и партнер точно понимал, через какую точку проходит движение.

Партер. Стретчинг.

Упражнения на освобождение зажимов. Работа с весом

Растяжка в партере. Используем все возможные упражнения на растяжку мышц. Комплекс зависит от возможностей группы.

1. «Потягушки». На полу ложимся на спину и стараемся вытянуть свои конечности как можно дальше от себя. Необходимо найти самые невероятные положения, диагонали, свертывания. Цель – пробудить тело, заставить его дышать, понять, где именно какие части тела находятся в своем телесном аппарате и пространстве.

2. «Китайский болванчик». Садимся в позицию – колени согнуты и разведены в стороны (два треугольника). Руками держим себя за стопы, мягко пытаемся уложить колени на пол. Повторяем несколько раз. Выполняем упражнение мягко, с дыханием. Включаем упражнение «Сэндвич», руки ладонями стоят на полу с упором сзади, перекалываем один треугольник на другой вправо-влево. Стараемся прижимать плотно колени и доставать сложенным коленом до пола.

3. «Петелька». Из положения «китайский болванчик» вытягиваем одну ногу вперед («стопа стрелочка» или «стопа на себя»), вторая остается лежать в положении треугольника с коленом на полу. Кисти рук пальцами соединяются в петельку перед собой. Накидываем эту петлю на стопу вытянутой ноги. Стараемся не сокращать колено вытянутой ноги. Контролируем дыхание.

4. «Мертвая точка» (на полу). Упражнение в парах. Один из участников фиксирует одну из частей тела второго, например, стопа или кисть руки. Это условно обозначает, что эта часть тела «приклеена» к полу и не может двигаться. Но всё остальное тело имеет невероятные возможности для передвижения. Второй участник исследует своим телом всё пространство вокруг себя при зафиксированной мертвой точке. Путешествуем туда, где еще не были в нормальной жизни, пытаемся дотянуться до самой крайней точки растяжения, используем скрутки, перекаты, перевороты. Исследуем уровни и диапазон движения.

5. «Массируем пол». Ложимся на пол, находим на полу лопатки, центр спины, поясницу. Чтобы точнее почувствовать эти зоны, можно прийти в позу «младенца» – поднять вверх полусогнутые руки

и ноги. Локально подключаем каждую из областей, даем задание телу массировать пол локальными участками тела, оставляя все остальные в покое. Включаем актерскую фантазию, например, придумываем, что мы должны оставить отпечатки на мокром песке или нажать на кнопки на полу. Проводим вес в пол через локальные центры, ищем все возможные варианты движения мышц определенной зоны.

6. «Путешествия в пространстве без рук». Упражнение проходит сидя, руки не участвуют. В этом упражнении главное найти возможность двигаться без помощи рук, используя только таз, ноги, стопы. Если до этого упражнения были найдены верные референсы в партерной гимнастике, то участники без труда смогут применить найденные навыки и импровизировать. Используются референсы: нога-стрелочка, «китайский болванчик», «бабочка», поход «клавиша» (сидим, ноги вытянуты вперед, приподнимаем поочередно правую-левую тазобедренные кости вместе с ногой выносим вперед. Как бы делаем шаг. За счет этого двигаемся вперед-назад). Упражнение очень хорошо развивает способность к импровизации, заставляет тело думать.

Работа в парах. Следование и ведение Групповые и парные импровизации

1. Парное ведение. Группа делится на пары, в которой есть ведущий и ведомый. Для ведомого это упражнение проходит с закрытыми глазами. Работа проходит в группе, используя принцип броуновского движения, участники двигаются в парах. Сначала это происходит лицом вперед для ведомого, потом спиной вперед. Движение происходит с использованием разных скоростей, изменением направления движения, уровней движения. Задача ведомого – полностью довериться ведущему, задача ведущего – отвечать за безопасность ведомого.

2. Ведение за точку контакта. Группа делится на пары. В парах есть ведущий и ведомый. Ведущий находит точку (или две точки) контакта, за которые он ведет ведомого (локоть-мизинец, копчик-затылок и др. точки). Пара использует разные скорости, уровни, характер и референсы движений. Можно использовать референсы упражнений разминочного комплекса, чтобы была база для фантазии в уровнях, амплитуде и скорости движений. Главная задача – паре необходимо быть в едином дыхании, слышать друг друга, оставаться в тесном контакте.

Игровая часть

Групповые игры, направленные на закрепление технических навыков пройденного материала.

1. «Механизм». Группа делится на количество участников по 3–7 человек. Задание для группы: придумать свой механизм, где каждый из участников стал бы винтиком большого общего, связанного общим ритмом, механизма. Каждый придумывает свою роль и характер движения в этом механизме. Задача группы – соблюдать общий ритм, быть единым целым.

2. «Утренняя зарядка». Группа делится на количество участников по 3–7 человек. Каждая группа придумывает свою серию упражнений «Утренней зарядки» для людей разных профессий – стоматолог, регулировщик, тракторист, воспитатель и т.д. Основная идея – подумать о характере движений, которые эти люди совершают каждый день, о возможных физических проблемах, связанных с профессией, и найти способ размять утром телесный аппарат, чтобы эффективно двигаться в своем режиме весь трудовой день.

3. «Пятнашки». Работа в парах. Роли ведущего и ведомого. Ведущий прикосновением ладоней «проговаривает» некое послание на теле ведомого. Например, он прикасается к правому плечу, центру груди, левой коленке. Три прикосновения. Задача ведомого ответить тем же «текстом» на теле ведущего. Обращаю внимание, что это не зеркало! Прикасания должны вернуться именно «к правому плечу, центру груди, левой коленке» партнера. Далее можно усложнять упражнение: добавлять количество прикосновений, передвигаться в пространстве в процессе упражнения, менять скорости.

Завершающая часть. Закрепление кругов внимания

Общее дыхание

1. «Пазл в круг». Собираем «Пазл круга» – группа стоит в кругу и в какой-то момент начинает путешествовать внутрь круга. В процессе упражнения каждый участник определяет свой путь и структуру «втекания» в общую конструкцию финальной точки в центре круга, учитывает партнера в своем пространстве. В упражнении можно использовать все референсы движений, найденные на уроке. В центре круга случается остановка, пазл сложен, «общее дыхание», когда мы чувствуем себя единым целым, далее происходит путешествие обратно на свое место в круге. Важно: никто никому не дает звуковых сигналов. Движения/остановки происходят по общему ощущению и ритму группы.

2. «Руки-растения. Мизинчики». Участники группы стоят достаточно плотно друг к другу. Руки должны найти свободное место и

заполнить пространство/прорасти в него всей длиной руки. В процессе упражнения можно добавить счет на восемь. Ритм на восемь счетов заканчивается соединением мизинцев рук с мизинцами партнеров в группе. Очень важно в процессе упражнения настроиться на всех партнеров в группе, видеть каждого и быть готовым объединить свои пальцы с любым партнером.

3. «Спасибо друг другу». Обязательное упражнение в конце занятия. Все участники должны найти способ поблагодарить друг друга за занятие и полученное взаимодействие. Это может происходить через упражнение «общее дыхание», проглаживание рук, плечей, ритуалы объятий – у каждой индивидуальной группы выстраиваются свои традиции.

Список литературы

1. Дрознин А.Б. Дано мне тело, что мне делать с ним? М., Издательская группа Navona, 2010
2. К. С. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью. М.: АСТ, 2009
3. Мастерство актера. М., ГИТИС, 1984
4. Уроки М. Чехова в Государственном театре Литвы. М., ГИТИС, 1989
5. Гладков А. Театр. М., «Искусство», 1980
6. Карпов Н. Уроки сценического движения. М., ГИТИС, 1999
7. Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского. №1, М., ВЦХТ, 2008
8. Театр-студия «Дали». Программы № 5, 6, М., ВЦХТ, 1997
9. Карла Ханнофорд. Мудрое движение. М., «Восхождение», 1998
10. Станиславский К.С. Работа актера над ролью Т. 2. М., «Искусство», 1957
11. Гиппиус С. Гимнастика чувств. М., «Искусство», 1967
12. Каган М. Морфология искусств. Л., «Искусство», 1972
13. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. М. «Искусство», 1988
14. Головашенко Ю. Режиссерское искусство Таирова. М., «Искусство», 1970
15. Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней М.: Ад Маргенем Пресс, 2015
16. Андрачников С.Г. Сценическая пластика. – М.:МГИК, 1990
17. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. – М.: Физкультура и спорт, 1991

Приложение 1.

Дополнительная образовательная программа

Образовательная программа: история театра, основы драматургии, ресурсное обеспечение театра (создание театрального проекта), действенный анализ.

Основные задачи программы:

1. Дать студентам представление и базовые знания о важных этапах развития театра и изобразительного искусства – от античности до наших дней.

2. Рассказать о способах и основных принципах создания театральной пьесы, научить анализировать и самостоятельно создавать драматургическую основу спектакля.

3. Научить самостоятельно использовать современные технологии и культурные ресурсы для непрерывного творческого развития.

4. Показать базовые принципы создания творческого продукта: что такое проект, из чего он складывается, этапы создания спектакля, объем ресурсов, последовательность их вовлечения в проект, взаимосвязи друг с другом.

История театра

(автор Юлия Маринова)

- На освоение каждой темы предусмотрено четыре академических часа.
- Рождение театра. Театр Древней Греции. Три этапа. Рим, Средние века, начало Возрождения.
- Возрождение. Комедия дель арте. Шекспир и т.д.
- Французский классицизм (Корнель, Расин, Мольер) и начало русского театра (скоморохи, площадной театр, а потом Алексей Михайлович).
- XVIII век (Россия и Европа). Просвещение.
- Романтизм. Романтизм в Европе, романтизм в России.
- Пушкин, Гоголь, середина XIX века (открытие знаменитых театров, актерская школа, Щепкин, Мочалов, Каратыгин).
- Вторая половина XIX века (один час – общее про Европу, три часа – Россия, Островский, актеры).
- Новая драма (Европа и Россия), появление режиссуры Европа и Россия, МХТ.
- Театр первой половины XX века (Мейерхольд, Таиров, Вахтангов, Брехт, Рейнхард, Пискалатор и др.). Экспрессионизм после Первой мировой войны. Шоу, Пиранделло, О'Нил. Американский театр.

- Театр середины XX века.
- Европейский театр второй половины XX века, театр в России после оттепели.
- Продолжение (вторая половина XX века в России).
- Современный театр.
- Размышления о театре, его истории вместе со студентами. Демонстрация практических домашних заданий – рефераты и пр.
- Повторение пройденного материала.

Создание театрального проекта (автор Александра Ловяникова)

*Практика придумывания спектакля от первой идеи до премьеры.
Курс с домашними заданиями.*

1. Идея

Зачем и кому нужен ваш спектакль? Описание целевой аудитории спектакля, его художественной исключительности.

Домашнее задание: выбрать тему или пьесу.

2. Как

Спектакли в нетеатральных пространствах VS спектакли в сцене-коробке (преимущества и недостатки).

Обсуждаем преимущества и недостатки выбранной пьесы-темы-книги.

Домашнее задание: решить, в каком пространстве будет идти спектакль, и придумать к нему сценографию.

3. Сценография

Разбираем сценографические идеи из домашнего задания. Придумываем новые сценографические идеи к спектаклю.

Домашнее задание: придумать костюмы к спектаклю.

4. Сценография и костюмы

Как костюмы влияют на ощущение от спектакля? Разбираем сценографические идеи и идеи костюмов из домашнего задания. Узнаем идеи известных сценографов – Давид Боровский, Сергей Бархин.

Домашнее задание: придумать сцену из своего будущего спектакля.

5. Придумываем сцену из спектакля в драматическом театре

Разбор на примере сцены: как может состояться дуэль в спектакле «Ромео и Джульетта» или как может быть придумано начало «Трех сестер». Разбор домашнего задания.

6. Принципы актерского существования

Как современный актер может существовать на сцене – Станиславский VS Брехт

7. Музыка, видео, свет в спектакле
Разбираем роль музыки, света и видео в современном театре на примерах.

8. Афиша, пресс-релиз, соцсети и ожидания
Как позиционировать спектакль. Как оценивать успешность своего спектакля.

Защита идей авторских проектов

Вопросы, ответы на которые должен узнать зритель, из вашей защиты:

1. Название будущего спектакля.
2. О чем будет ваш спектакль? Или ради чего зритель захочет пойти посмотреть ваш спектакль? С какой мыслью зритель уйдет после спектакля?
3. Есть ли у спектакля литературная основа? Если да, то почему именно это произведение? Если нет, то кто ее напишет? Есть ли книги, фильмы, похожие на вашу будущую литературную основу?
4. Для кого будет ваш спектакль? Для детей, взрослых? Для людей, которым интересно узнать о чем-то? Сколько зрителей будет на спектакле?
5. Сколько будет длиться ваш спектакль?
6. В каком он будет пространстве?
7. Кто еще будет участвовать в создании спектакля? Актеры? Сколько? Перформеры, танцовщики? Композитор? Сценограф?
8. Вы можете описать 1 – 2 сцены из будущего спектакля?
9. Существуют ли похожие спектакли? Вы их видели? Читали описание? Зрителю нравятся спектакли такого типа?

ИНКЛЮЗИОН.ТВЕРСКАЯ15

Программа школы «Инклюзион.Тверская15» разработана для обучения театральным дисциплинам людей с инвалидностью и предназначена для работы в смешанных группах, без разделения по нозологиям. В программу включены курсы по сценической речи, актерскому мастерству и документальному театру.

Важным аспектом для нас остаются социализация и реабилитация через творческий процесс, снятие зажимов, развитие коммуникативных навыков. Но главной задачей мы считаем развитие социально-художественных практик и создание нового типа театра, где нет строгого деления на автора и исполнителя, нет разделения по социальным признакам, каждый участник в равной мере несет ответственность за процесс и результат перед своей группой и зрителями, а инклюзия в равной степени доступна тем, кто на сцене, и тем, кто в зале.

Сохраняя подход к театральному образованию, разработанный в театральных школах Центра «Инклюзион», мы ввели работу в формате театральной лаборатории. Лабораторный формат подразумевает выбор темы или вопроса в начале коллективного исследования. Затем, применяя уже полученные знания о театре, студенты собирают материал и уже на нем тренируют имеющиеся навыки или осваивают новые театральные методы и приемы.

Введение в документальный театр проходило в формате документальной театральной лаборатории. Вместе с педагогом студенты освоили основные техники и методики работы с материалом и специфику актерского существования в документальном театре.

Затем, после сбора материала, к работе подключились педагоги по актерскому мастерству и сценической речи, разбирая на занятиях тексты и дорабатывая сюжеты этюдным методом. Далее мы планируем развивать лабораторный формат обучения, когда все образовательные дисциплины образуют комплекс, направленный на проработку коллективно выбранной темы или материала.

В дальнейшем нам бы хотелось включить в программу работу с ритмом и телом, это необходимые базовые дисциплины, которые способствуют пониманию возможностей своего тела и тела партнера, формированию коллективности и выстраиванию взаимодействия как внутри учебной группы, так и за ее пределами.

Основные сложности, с которым мы столкнулись в процессе обучения, это разновозрастной состав группы и сосредоточенность участников на себе, неготовность учитывать присутствие других. В школе «Инклюзион.Тверская15» 15 студентов, треть группы –

участники в возрасте 18 – 20 лет, остальной состав старше 30 лет. В процессе занятий мы столкнулись со сложностями: помимо особенностей здоровья, люди обладают разным уровнем образования, разным жизненным опытом, уровнем подготовки и эрудиции. Выстроить план занятий так, чтобы информация была одинаково доступна старшим и младшим, младшие не выключались на разборах и обсуждениях, а взрослые не теряли интерес во время тренингов, направленных на включение в творческий процесс младших участников, непросто, найти выход из ситуации нам пока не удалось.

Сосредоточенность некоторых студентов с инвалидностью на себе и отсутствие внимания к студентам вокруг, вероятно, являются следствием медицинской модели инвалидности, которая до последнего времени была основной моделью в образовательных и реабилитационных практиках. Переключение внимания с себя на другого и осознание себя частью коллектива происходит не сразу, первые несколько месяцев учебы уходят на сонстрайку и выстраивание коммуникации в группе. Важно не пропустить этот период: дальнейшая работа сильно замедляется, если на первом этапе не происходит подключение друг к другу.

Предложенная нами программа – это лишь один из возможных подходов к театральному образованию в смешанных группах. План занятий составляется исходя из индивидуальных особенностей и потребностей группы, нередко корректируется, дополняется и пересобирается в ходе работы. Тренинги и задания могут быть подстроены и адаптированы под каждую группу, которая решит опереться на приведенные наработки. Это наши пробы, ошибки, вопросы и открытия, но, самое важное – это путь, который мы проходим вместе со студентами. Иногда мы вели их, а теперь все чаще они ведут нас. Пробуйте, ошибайтесь, задавайте вопросы!

Делайте это вместе, доверяйте друг другу, учитесь друг у друга! Ни одно методическое пособие не может быть универсальной инструкцией с ответом на вопрос «Как надо делать инклюзивный театр?», но, надеюсь, в наших материалах обнаружатся подсказки.

Дарья Ковальская, куратор инклюзивной театральной школы
«Инклюзион.Тверская15».

Программа «Актерское Мастерство»

Авторы программы: Владимир Канухин (актер «Мастерской Брусникина» и театра «Практика»), Андрей Гордин (Актер «Мастерской Брусникина» и театра «Практика», режиссер в независимой театральной компании «Товарищ»).

Пояснительная записка

Данная программа разработана для занятий по актерскому мастерству с людьми с особенностями здоровья и направлена на развитие способностей:

- создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления и концерта;

- определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни;

- учитывать особенности сценического существования в условиях сценического представления или концерта;

- применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т. д.), используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития.

Программа позволит познакомиться с упражнениями, направленными на тренировку элементов актерской техники. Среди упражнений: упражнения на внимание, эмоциональную заразительность, освобождение мышц (обретение внешней и внутренней свободы), отношения к партнеру, этюды с импровизированным текстом, ролевые игры и т. д. Программа разработана с учетом особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья для создания комфортной и безбарьерной среды.

Цели программы

1. Развить творческие способности студентов с особенностями здоровья, обеспечивающие позитивную социализацию через процесс освоения театральной деятельности.

2. Создать максимально благоприятные условия для разностороннего развития личности человека с ограниченными возможностями здоровья с помощью организации его деятельности с учетом интересов и способностей к театральному творчеству.

3. Помочь в преодолении социальной исключенности и способствовать инклюзии людей с ограниченными возможностями здоровья посредством раскрытия их творческого потенциала.

4. Способствовать развитию инклюзивного искусства в различных направлениях.

Задачи

1. Познакомить студентов с театром как с видом искусства.

2. Проведение тренинговых упражнений и игр для избавления от зажимов.

3. Научить концентрации внимание и управлять фантазией.

4. Дать понятие о нормах поведения на сцене и в зрительном зале, об этюде.

5. Развить логическое мышление, способность выстраивать событийный ряд, определять мораль, основную мысль и сверхзадачу произведения, способность реагировать на предлагаемые обстоятельства.

6. Развить чувство ответственности, коммуникабельность, дисциплинированность, умение преподнести и обосновать свою мысль, художественный вкус, трудолюбие, активность.

7. Организовать и провести занятия по актерскому мастерству, направленные на развитие творческих качеств у людей с ограниченными возможностями здоровья

8. Способствовать преодолеть социальную изоляцию средствами театральных техник.

9. Организовать репетиционный процесс.

10. Подготовить и реализовать итоговый спектакль, перформанс, представление т. д.

Ожидаемые результаты

Студенты с особенностями здоровья:

- познакомятся с театральным искусством;
- избавятся от зажимов, физических и психологических;
- научатся концентрировать внимание и управлять фантазией;
- приобретут знания о нормах поведения на сцене и в зрительном зале, об этюде, драматургии;

- разовьют логическое мышление, способность выстраивать событийный ряд, определять основную мысль и сверхзадачу произведения, реагировать на предлагаемые обстоятельства.

- разовьют чувство ответственности, коммуникабельность, дисциплинированность, умение преподнести и обосновать свою мысль, художественный вкус, трудолюбие, активность.

Будут организованы и проведены занятия по актерскому мастерству, направленные на развитие творческих качеств у людей с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация разработанной программы будет способствовать преодолению социальной изоляции средствами театральных технологий.

Организован репетиционный процесс, подготовлен и реализован конечный культурный продукт.

Теоретической основой в создании программы явилась литература:

1. Бутенко Эдуард Валентинович. Сценическое перевоплощение. Теория и практика

2. Гиппиус Сергей Васильевич. Актерский тренинг. Гимнастика чувств

3. Станиславский Константин Сергеевич. Работа актера над собой

4. Чехов Михаил Александрович. О технике актера

5. Кнебель Мария Осиповна. Действенный анализ пьесы и роли

6. Мельник М.А., Герасимова И.А. Реализация творческого потенциала молодых инвалидов в досуговом пространстве мегаполиса

Примерный план занятия

1. Вводная часть/Разминка. Вводная часть включает в себя краткий экскурс по содержанию всего занятия, а также упражнения на внимание, координацию, темпо-ритм.

2. Теоретическая часть. В теоретическую часть занятия входят объяснение техник тех или иных актерских упражнений, разбор этюдов, объяснение техники взаимодействия с партнером на сцене и т. д.

3. Практическая часть. Практическая отработка пройденного упражнения в теоретической части – комплекс упражнений, направленный на освоение базовых навыков актерского мастерства.

4. Заключительная часть. Закрепление отработанных упражнений и получение обратной связи от участников занятия.

Примерный комплекс упражнений (по Михаилу Чехову)

Внимание

Выберите простой предмет. Рассмотрите его. Чтобы избежать «гляденья» на предмет, опишите для себя его внешний вид. Прodelайте внутренне (психологически) все четыре действия, составляющие процесс внимания: держите предмет, притягивайте его к себе, устремляйтесь к нему, проникайте в него, как бы стараясь слиться с ним. Каждое из этих действий прodelайте сначала отдельно, потом вместе, соединяя по два, по три и т. д. Продолжайте упражнение, следя

за тем, чтобы ни органы ваших чувств, ни мускулы тела не напрягались излишне.

Меняйте объекты вашего внимания в такой последовательности:

1. Простой, видимый предмет.
2. Звук.
3. Человеческая речь.
4. Простой предмет, вызванный в воспоминании.
5. Звук, вызванный в воспоминании.
6. Человеческая речь (слово или одна фраза), вызванная в воспоминании.
7. Образ человека, которого вы хорошо знаете, вызванный в воспоминании.
8. Образ, взятый из пьесы или литературы.
9. Образ фантастического существа, пейзажа, архитектурной формы и т. п., созданный вами самими.

Упражняйтесь до тех пор, пока внимание с его четырьмя действиями не станет для вас легко выполнимым единым актом. Сосредоточив внимание на объекте, начните одновременно выполнять простые действия, не имеющие к объекту внимания прямого отношения: держа, например, в сфере внимания образ человека, в данный момент отсутствующего, начните убирать комнату, приводить в порядок книги, поливать цветы или делать любое легко выполнимое действие. Постарайтесь уяснить себе при этом, что процесс внимания протекает в душевной сфере и не может быть нарушен внешними действиями, одновременно с ним совершаемыми.

Следите, чтобы внимание по возможности не прерывалось, не доводите себя до утомления, в особенности вначале. Регулярность в упражнениях (два-три раза в день) важнее, чем их длительность. Время от времени возвращайтесь к первоначальным, более простым упражнениям.

Атмосфера

1. Представьте вокруг вас пространство, наполненное атмосферой (как светом и запахом), спокойная атмосфера: уют, благоговение, одиночество, предчувствие (радостное или печальное).

2. Представьте непосредственно то или иное чувство разлитым вне вас в вашем окружении.

3. Выбрать одну из атмосфер, потом сделать легкое движение рукой в гармонии с окружающей вас атмосферой, пока не почувствуете, как ваша рука пронизана атмосферой и в движении своем выражает и отражает ее. Примечание: нельзя играть движением атмосферу,

терпеливо ждите, чутье подскажет правильный путь, она пробудит ваши индивидуальные чувства.

4. Сложные движения в атмосфере: встать, сесть, лечь, взять предмет, положить его и т. д.

5. То же со словом (сначала без движения) в атмосфере. Следите за тем, чтобы оно прозвучало в гармонии с ней.

6. Короткая фраза с движением в разных атмосферах.

7. Все участники живут определенной атмосферой, индивидуальными чувствами, родственными атмосфере – один из участников живет чувствами, противоположными общей атмосфере.

8. Слушать атмосферу, как музыку.

Пространство

1. Начертить круг, пустить вертикальные стены, наверху закрыть, образуйте колпак, мысленно по нему пробегите. Спинай к стене прислониться, не переходите. Надо себе наговорить: «Вот здесь хорошо, уютно, светло, а за границей колпака конфликтно, холодно, колюче. Представили? Теперь пальцем прикоснитесь к границе, можно палец просунуть. Холод? Руку. Это и есть энергия преодоления.

2. Время: «Где стоит точка «сейчас». Делаем шаги вперед – «будущее», вернулись на точку «сейчас», шаги назад – это «прошлое». Какие ощущения? Вперед – легче, назад – тяжелее. Лицом к будущему или спиной к будущему (новые ощущения). А если шаг влево или вправо? Точка опоры теряется.

3. Мысленно перенести себя в будущее или в прошлое.

Различные упражнения

1. Возьмите со стола предмет, подойдите к двери, откройте и закройте дверь, сядьте, встаньте, пройдитесь по комнате. Сделайте эти движения привычными. Соедините это движение с одной окраской: уверенность, спокойствие, печаль, раздражительность, хитрость, нежность и т.п. Повторяйте до тех пор, пока ваше чувство не отзовется.

2. Соединить две окраски. Добейтесь, чтобы они соединились в одно целое.

3. Одну окраску и к вашему действию присоединить два, три слова.

4. Выбрать любую окраску, не думая о действии. Затем подобрать действие к окраске. (Окраска – задумчивость, действие – перелистываю книгу; окраска – спешка, действие – укладываю вещи). Присоединить несколько слов.

5. Возьмите какое-нибудь слово или короткую фразу. Подберите к нему (к ней) сначала окраску, потом действие. Добейтесь, чтобы всё слилось в одно целое переживание.

6. Два партнера: продавец и покупатель, гость и хозяин, портной и клиент. Условьтесь предварительно об окрасках, которым будет следовать каждый участник.

7. Хлопки. Упражнение на внимание и синхронизацию группы. Педагог делает хлопок, и вся группа одновременно должна повторить его таким образом, чтобы групповой хлопок звучал, как единый. Никто не должен хлопать раньше времени или наоборот позже, чем остальные. Хлопки – это камертон, необходимый перед началом любого тренинга.

8. «Броуновское движение». Группа двигается в пространстве зала. У каждого из участников есть свой путь. Задача – не сталкиваться, сохранять пространство между собой. В этом движении все участники видят друг друга, учитывают в своем пространстве. По сигналу педагога участники меняют скорости и направления или вдруг замирают на месте.

9. «Броуновское движение» в предлагаемых обстоятельствах. Группа продолжает двигаться в пространстве зала в заданном педагогом ритме. Педагог задает «предлагаемые обстоятельства»: всем студентам резко становится очень холодно или очень жарко, вдруг начинает крутить живот и т.п. Обстоятельства могут обостряться непредвиденными фактами: случился пожар, хлынул потоп, разразился ураган и т. д. Можно разделить группу и позволить студентам с разными предлагаемыми обстоятельствами взаимодействовать друг с другом. В этом упражнении важно отработать навык моментально переключаться, «проживать» обстоятельства, реагировать на них своей психофизикой, переключать скорости, использовать композицию и возможности рабочего пространства зала, искать пути взаимодействия с партнерами в данных предлагаемых обстоятельствах.

10. «Ожившие картины». Группа садится в партер, на сцену выходит один из студентов, замерев в определенной позе. Когда студент замирает, к нему подключается второй, затем третий и так далее, пока на сцене не оказывается вся группа. Замирая в позах, студенты изначально выстраивают систему отношений между собой, создают сюжет. Когда все студенты замерли, картина «оживает»: студентам необходимо оправдать свои позы, развить историю, которая возникла в процессе «создания картины».

Итог

К концу первого курса актеры приобретают необходимый багаж для работы над ролью, на втором курсе эти знания уже применяются на практике при работе над конкретной пьесой. Мы выбрали «Доходное место» А. Н. Островского из-за ее универсальности и актуальности, которую она до сих пор не теряет. На цикле лекций «Действенный анализ» студенты вместе с педагогом подробно разобрали пьесу и ее персонажей, выявили их мотивацию, «тему», научились «слышать», осознали важность интонаций и смогли приблизить героев Островского к себе. В качестве теоретической основы были использованы работы М. О. Кнебель и Г. А. Товстоногова. Следующий этап – работа над пьесой этюдным методом и создание спектакля.

Теоретической основой в создании программы явилась литература:

1. Бутенко Э. В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Э.В. Бутенко. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2018. – Добавлено: 24.04.2019. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. – URL: https://e.lanbook.com/book/107981#book_link_95152

2. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. Гиппиус. – СПб.: Лань : Планета музыки, 2020. – Добавлено: 30.05.2020. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. – URL: <https://e.lanbook.com/book/140717>.

3. Григорьев С.И. Социальная культура поддержки жизненных сил молодых инвалидов: контекст социально-педагогического обеспечения в современном мегаполисе (презентация концептуального доклада на примере г. Москвы 2010–2011 гг.): препринт /С.И. Григорьев; Научно-образоват. центр «Культура-основа качества образования» Междунар. фонда славян. письменности и культуры, Всерос. центр уровня жизни, РАО, Ин-т соц. педагогики РАО и др. ; С.И. Григорьев, Т.В. Простомолова. – М. : ИСП РАО, 2012. – 26 с. – Лит.: с. 24–26

4. Дектярёв А.Н. В инклюзивном образовании важно строить вертикаль / А.Н. Дектярёв// Администратор образования. – 2012. – № 12. – С. 3 – 6

5. Капкова Н.В. Государственная поддержка талантов в провинции. Социально- культурная реабилитация инвалидов: от терапии искусством к творческому развитию личности: материалы Международного симпозиума «Социально-культурная реабилитация инвалидов: от терапии искусством к творческому развитию личности»

(5–8 октября 2015 года, г. Москва) / научный редактор Н.Н. Ярошенко; редакторы: О.Ю. Мацукевич, Ю.А. Акунина, Т.В. Золотцева, Л.В. Тарасов. – М.: Московский государственный институт культуры, 2015. – 358 с.

6. Кипнис М.Ш. Актерский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Ш. Кипнис. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2020. – Добавлено: 01.12.2020. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань

7. Латынникова И. Н. Актерское мастерство [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / И.Н. Латынникова, В.Л. Прокопов, Н.Л. Проколова. – М. : Юрайт, 2020. – (Высшее образование). – Добавлено: 23.10.2020. – Режим доступа: ЭБС Юрайт по паролю. – Проверено: 26.03.2021. – URL: <https://urait.ru/book/akterskoe-masterstvo-456989>.

8. Венецианова М.А. Актёрский тренинг. Мастерство актёра в терминах Станиславского. Владимир, ВКТ, 2010 (золотой фонд актёрского мастерства

9. Мельник М.А., Герасимова И.А. Реализация творческого потенциала молодых инвалидов в досуговом пространстве мегаполиса. /М.А. Мельник, И.А. Герасимова //Социально-культурная реабилитация инвалидов: от терапии искусством к творческому развитию личности: материалы Международного симпозиума «Социально-культурная реабилитация инвалидов: от терапии искусством к творческому развитию личности» (5–8 октября 2015 года, г. Москва) / научный редактор Н.Н. Ярошенко; редакторы: О.Ю. Мацкевич, Ю.А. Акунина, Т.В. Золотцева, Л.В. Тарасов. – М.: Московский государственный институт культуры, 2015. – 358 с.

10. Моздокова Ю.С. Социально-культурная реабилитация инвалидов и их семей в процессе досуговой деятельности: Дис. канд. пед. наук: 13.00.05 Москва, 1996. 232 с.

11. Об искусстве актера. Чехов, Михаил Александрович (1891-1955) М.: Искусство, [1999]

12. Партолина Н.А. Уроки театра для больших и маленьких [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Партолина. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2020. – Добавлено: 04.12.2020. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. – URL: <https://e.lanbook.com/book/145947>.

13. Путь актера / Чехов Михаил Александрович (1891 – 1955) М.: Согласие, 2000

14. Путь актера: Жизнь и встречи / Чехов Михаил Александрович (1891 – 1955) М.: АСТ [и др.], 2006

15. Саенко Е.В. Через творчество к здоровью. /Е.В Саенко // Социально-культурная реабилитация инвалидов: от терапии искусством к творческому развитию личности: материалы Международного симпозиума «Социально-культурная реабилитация инвалидов: от терапии искусством к творческому развитию личности» (5–8 октября 2015 года, г. Москва) / научный редактор Н.Н. Ярошенко; редакторы: О.Ю. Мацукевич, Ю.А. Акунина, Т.В. Золотцева, Л.В. Тарасов. – М.

16. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства. – М.: АСТ, 2008

17. Станиславский К.С. Искусство представления. М. Азбука классика. 2008

18. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: «Искусство», 1954

19. Станиславский К.С., Чехов М.А. Работа актера над собой. О технике актера. М.: АСТ, 2007

Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс]: словарь / авт.-сост. А. А. Савина. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. – Добавлено: 06.03.2019. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. – URL:https://e.lanbook.com/book/112747#book_link_102390

20. Уроки Михаила Чехова в Государственном театре Литвы, 1932 г.: Материалы к курсу «Мастерство актера» для студентов актер. и режис. фак. театр. вузов / Гос. ин-т театр. искусства им. А. В. Луначарского, Гос. консерватория ЛитССР; [Сост., авт. Ъст. и коммент. А. Адомайтисе, А. Гу-обис] М.: ГИТИС, 1989

Программа

«Документальный и постдокументальный театр»

Авторы программы: Дарья Ковальская (театральный исследователь, режиссёр PostPlayLab), Настасья Чуйкова (актриса театра «Мастерская Брусникина», Театрального Центра им. Вс. Мейерхольда, филолог).

Пояснительная записка

Документальный театр – это метод исследования, особым способом изучающий реальность. Его задача – переключить внимание с себя на другого, расслышать пространство и человека в нем, рассмотреть внутреннюю драматургию и сюжет, который не сочинит ни один драматург. Документальный театр выходит на улицу, задает вопросы городу, приносит их на сцену и знакомит зрителями с историями, которые никогда бы не были услышаны.

Исторически интерес к документальному театру возникал в период глобальных социальных изменений, но последняя документальная волна совпала со сменой веков. В центре внимания современной документалистики – конфликт поколений, механизмы культурной и коллективной памяти, вопросы бесконечных информационных потоков, неслышанность и одиночество человека внутри постоянного шума реактивно меняющегося мира. Современная документалистика обладает инструментами экстренного реагирования, которые быстрее, чем другие художественные формы, выявляют болевые точки современности и создают вокруг них безопасное пространство рефлексии. Документальный театр исследует всё, что происходит вокруг.

Программа разработана для обучения методам документального и постдокументального театра людей с инвалидностью и всех, кто заинтересован в документальных исследованиях. Программа направлена на развитие навыков:

- переключения внимания с себя на другого, способности слышать и слушать других, не замыкаться на себе;
- создания художественных образов и решений на основе документально материала, взятого из повседневности и сценически обработанного;
- работы с документальным материалом, что материалом для спектакля может быть все, что нас окружает, от мусора, брошенного мимо урны и обрывков разговоров прохожих по телефону до наблюдения за птицами на бульваре и зрителями в музейных залах, заголовки новостей в газетах, комментарии в соцсетях, семейный архив и т.д.;
- проведения самостоятельных документальных исследований и обработки собранного материала;

- взаимодействия с людьми за пределами занятий в театральной школе, развитие речевого слуха;
- слышать повседневную драматургию взаимодействия людей и выстраивать ее в повседневном общении, развитие способности к рефлексии.

Программа состоит из заданий, тренингов и упражнений, направленных на освоение методов и техник документального театра. Среди них: упражнения, направленные на концентрацию и перераспределение внимания, снятие зажимов, исследование тела как социального, физического, культурного феномена, упражнения на наблюдение за собой, другими и пространством, знакомство с техниками сбора документального материала «Вербатим», документальные этюды, упражнения на поиск актерского существования при работе с документальным материалом. Программа разработана с учетом возможностей и особенностей восприятия людей с инвалидностью и направлена на создание инклюзивной среды с равным доступом к образованию и творчеству для всех вне зависимости от различий.

Теоретической основой в создании программы явилась литература:

1. Адомайте А. Уроки Михаила Чехова в Государственном театре Литвы
2. Абдуллаева З. Постдок. Игровое/неигровое
3. Афонин А. «Особый театр» как жизненный путь.
4. Бишоп К. Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства
5. Гордиенко Е. О перформативности современного (пост) документального театра
6. Демидов Н. Искусство жить на сцене
7. Евреинов Н. Демон театральности
8. Станиславский К. Актерский тренинг
9. Станиславский К. Работа актера над собой
10. Фильштинский В. Открытая педагогика
11. Фрейре П. Педагогика угнетенных
12. Фукс О. Другой театр

Цели программы

1. Развитие творческого потенциала, индивидуального художественного видения и коммуникационных навыков у людей с особенностями здоровья.
2. Самостоятельное владение навыками и инструментами документального и постдокументального театра.
3. Осуществление студентами исследований городской среды методами документального театра.

4. Совместное создание документальных спектаклей и других художественных событий (перформансы, лаборатории, променады).

5. Смена социального стереотипа и социализация людей с инвалидностью через творческий процесс.

Задачи

1. Осуществить теоретическое введение в историю документального театра.

2. Познакомить с перформансом как видом искусства.

3. Обучить технологии вербатима и методам обработки документального материала.

4. Освоить способ актерского существования при работе с документальным материалом.

5. Исследовать город через взаимодействие с горожанами – вербатимы незнакомцев, изучение пространства, исторических и современных процессов.

6. Проведение лабораторий по исследованию разных аспектов города с участием приглашенных специалистов и всех желающих (отбор участников по итогам опен-колла).

7. Коллективная работа над созданием композиции спектакля из документальных материалов, собранных студентами.

Ожидаемые результаты

– студенты ознакомлены с теорией и методами документального театра, способны самостоятельно применять их в театральной практике.

– создано итоговое процессуальное художественное событие в разных формах (показ спектакля/перформанса/променада/инсталляции из собранных студентами материалов).

– организован репетиционный процесс, подготовлен и реализован конечный культурный продукт.

– реализация разработанной программы способствует преодолению социальной изоляции средствами документального и постдокументального театра.

Примерный план занятия

1. Вводная часть. Сонастройка. Вводная часть состоит из упражнений на коллективное дыхание, общий ритм, концентрацию внимания, введения в план занятия.

2. Теоретическая часть. В теоретической части занятия проходят введение в историю документального театра, разбор методов и техник на примере разных документальных постановок, разбор домашних заданий.

3. Практическая часть. Тренинги. В практической части занятия через тренинги, упражнения и импровизации происходит разогрев

актерского аппарата, на практике проверяются методы и инструменты, о которых шла речь в теоретической части. Проходит просмотр подготовленных документальных этюдов.

4. Самостоятельная работа. В парах или малых подгруппах студенты отрабатывают технику, с которой познакомились в теоретической части занятия.

5. Заключительная часть. В заключительной части занятия проходят показ самостоятельных этюдов по итогам работы в малых группах, закрепление материала, подводятся итоги занятия.

Примерный комплекс упражнений

Сонастройка

Дыхательный тренинг на три круга внимания. Сидя в кругу с закрытыми глазами, студенты с помощью спокойного, размеренного дыхания перемещаются по трем кругам внимания: сканируют свое тело в малом круге, пространство вокруг в среднем и всё, что за пределами комнаты, в третьем круге внимания.

Тренинги на коллективное внимание

1. «Поймать хлопок». Сидя в кругу, студенты стараются поймать хлопок педагога или студента, ведущего упражнение, и ответить одним коллективным хлопком. Упражнение направлено на концентрацию, так как распределяет внимание на действия ведущего и остальных студентов. Затем студенты передают хлопок по кругу.

2. Общий ритм группы. Слушая друг друга, студенты начинают хлопать в ладоши вместе до тех пор, пока не поймут общий ритм и зазвучит один коллективный хлопок. Затем к каждому хлопку добавляют звук «та», некоторое время держат ритм с помощью хлопка и произносимого звука, затем убирают хлопок и повторяют звук в том же темпо-ритме, что был хлопок.

3. Тренинг «Пишущая машинка». Каждый студент называет имя и наименование (город, музыкант, художник, писатель и др.), остальные студенты запоминают. Педагог задает счет – щелчок правой рукой, щелчок левой рукой, хлопок в ладоши, хлопок по коленям. Первый щелчок – имя того, кому передаете эстафету, второй щелчок – названное им наименование. Таким образом каждый студент назначает следующего игрока. Во время упражнения все без остановки держат ритм и порядок действий из двух щелчков и двух хлопков. Задания выполняются сидя в кругу на стульях.

Тренинги на наблюдение за партнером

1. Тренинг на парное дыхание. Участники делятся на пары, встают спиной к спине, закрывают глаза. Слушая дыхание друг друга, находят средний, опираясь и поддерживая друг друга.

2. Парный тренинг «Зеркало». Продолжая работать в парах, студенты встают лицом к лицу. В каждой паре ведущий начинает движение, партнер должен точно повторить движение ведущего. Ведущий и ведомый меняются ролями, возможно выполнение упражнения с закрытыми глазами, тогда партнер выполняет движение, слушая подробное описание действий от ведущего в паре. Работа в пространстве стоя.

Самостоятельная работа

Студенты делятся на пары и берут друг у друга вербатимы. Опросник формируется педагогом заранее и дополняется в ходе занятия. Либо студенты делятся на малые группы, 3 – 4 человека и ищут художественную форму, в которой соединяют вербатимы и партитуры физических действий. Участники находят свое место в пространстве, выходят за пределы аудитории.

Показ самостоятельных работ

Участники показывают документальные этюды в той вербатимной технике, которую отрабатывали в самостоятельной части занятия. Например, если работали в технике быстрого вербатима, студент садится на стул перед остальными участниками, представляет своего героя и воспроизводит его историю от первого лица в режиме реального времени, слушая ее через наушник. Выставляем из стульев партер.

Завершающий тренинг на коллективное дыхание

Выполняется стоя. Участники встают в круг, спиной внутрь, держась за руки или соприкасаясь плечами, стараясь почувствовать дыхание людей слева и справа.

Итог

К концу обучения путем тренингов, этюдов, внутренних показов, лабораторных исследований студенты владеют теоретическими основами документального театра, «ноль-позиция», «зона змеи», «присваивание» и др.), практическими навыками сбора материала и особенностями актерского существования в документальном материале, разными видами техники «Вербатим» («классический», «быстрый», «на ходу» и др.), способами обработки материала (расшифровка, моментальная трансляция, ритмическая организация материала и др.).

Список литературы

1. Адомайте А. Уроки Михаила Чехова в Государственном театре Литвы, 1932 г. М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 1989

2. Абдуллаева З. Постдок. Игровое/неигровое. М.: Новое литературное обозрение, 2011
3. Афонин А. Особый театр как жизненный путь. М.: ИД «Городец», 2018
4. Бишоп К. Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства. М.: V-A-C Press, 2018
5. Бишоп К. Социальный поворот в современном искусстве // Художественный журнал. 2005. № 58/59
6. Выготский Л. Психология искусства. М.: Азбука, 2016
7. Голдберг Р. Искусство перформанса от футуризма до наших дней. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015
8. Гордиенко О. Перформативности современного (пост) документального театра [Электронный ресурс] // <https://cyberleninka.ru/article/n/o-performativnosti-sovremennogo-post-dokumentalnogo-teatra/viewer>.
9. Демидов Н. Искусство жить на сцене. М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2018
10. Джурова Т., Кадырова А. «Разговоры» в пространстве «Квартира» <http://ptj.spb.ru/blog/razgovory-vprostranstve-kvartira/>
11. Дунаева А. Гармония сфер от Роберта Уилсона. Наброски. [Электронный ресурс] // <http://ptj.spb.ru/archive/76/music-theatre-76/garmoniya-sfer-otroberta-uilsona-nabroski/>.
12. Евреинов Н.Н. Демон театральности. СПб.: Летний сад, 2002
13. Станиславский К. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства. – М.: АСТ, 2008
14. Пави П. Словарь театра. – М.: Прогресс, 1991
15. Сетевой электронный научный журнал «Педагогика искусства» [Электронный ресурс] // <http://www.art-education.ru/electronic-journal>.
16. Станиславский К.С. Искусство представления. М.: Азбука, 2008
17. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М.: «Искусство», 1954
18. Станиславский К.С., Чехов М.А. Работа актера над собой. О технике актера. М.: АСТ, 2007
19. Попова Н.Т. Культурные механизмы развития человека (культурная форма, культурный дефицит; субкультура // Теоретическая культурология (Серия «Энциклопедия культурологии»). М.: РИК, 2005
20. Фильштинский В. Открытая педагогика. СПб.: Балтийские сезоны, 2006.
21. Фрейре П. Педагогика угнетенных. М.: Азбука, 2018
22. Фукс О. Другой театр. М.: Райкин Плаза, 2018
23. Чехов М. Путь актера: Жизнь и встречи. М.: АСТ, 2006
24. Шеманов А.Ю., Попова Н.Т. Инклюзия в культурологической перспективе // Психологическое образование №1, МГППУ, М., 2011

Программа «Сценическая речь»

Автор программы: Иван Семенов, актер, выпускник Школы-студии МХАТ (мастерская Е.А. Писарева).

Пояснительная записка

Данная программа разработана с целью преподавания курса сценической речи для людей с особенностями здоровья. Сценическая речь – дисциплина про то, как правильно говорить и звучать. Студенты развивают навык работы с особенностями своей речи, чтобы грамотно и чётко транслировать и нести себя со сцены. Губы, щёки, зубы, язык – не анатомический набор, а инструменты. Инструменты актёра, которые требуют ежедневного внимания.

Продолжительность курса – два года. Курс делится на два блока.

Первый блок призван научить владеть своим дыханием, снять зажимы перед сценой и зрителем, чувствовать себя в пространстве через звук. Основной упор делается на речевые разминки и развитие дикции (академической речи) через классические упражнения и игры.

Второй блок основан на прочтении поэзии и прозы в публичном пространстве.

Цели программы

1. Помощь в самоопределении, уверенном позиционировании себя в обществе посредством изменения артикуляционных и интонационных особенностей.

2. Развитие творческих способностей, творческого мышления, фантазии и художественного вкуса, что способствует личной идентификации.

3. Улучшение коммуникативных навыков, межличностных отношений, навыка работы в командных условиях; развитие терпеливости и терпимости.

Задачи

1. Освоить концентрацию, как необходимый инструмент для работы над собой и своими возможностями.

2. Избавить от физических и психологических зажимов посредством упражнений, тренингов и игр.

3. Выработать правильную дикцию и артикуляцию, сформировать тем самым выразительную речь.

4. Выработать уверенность в себе посредством чёткой, внятной, выдержанной, интонационно верно подобранной речи.

5. Развить чувство ответственности за себя, свою работу и свою команду (в условиях совместной деятельности).

6. Развить коммуникативные навыки посредством коллективных творческих исканий, обсуждений, совместной работы над конечным продуктом (этюдом).

7. Развить культуру речи.

Ожидаемые результаты:

– развитие таких способностей, как концентрация, фокусировка, сосредоточенность на одном или нескольких взаимосвязанных между собой видах деятельности;

– совершенствование речевого аппарата, формирование правильного звуко- и словопроизношения;

– формирование выразительности речи, выработка дикции и артикуляции;

– освоение средств звуковой выразительности речи;

– развитие речевого слуха, на основе которого происходит понимание и разграничение фонологических средств языка;

– снятие психологических и физических зажимов.

Примерный план занятия

1. Введение. Введение включает в себя перенаправление фокуса внимания на разнообразные элементы образовательной программы посредством игровой деятельности.

2. Дыхание. Комплекс дыхательных упражнений с медитативными элементами обеспечивает правильное голосо- и звукообразование, соблюдение пауз, изменение громкости и сохранение плавности речи.

3. Артикуляционная разминка с элементами логопедического самомассажа. Разминка направлена на стимулирование кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата, а также нормализацию мышечного тонуса данных мышц.

4. Проверка домашнего задания. Целью проверки является контроль над усвоением материала, активизацией мыслительной деятельности, повышением самостоятельности.

5. Скороговорки и речевые цепочки. Данный комплекс помогает сделать речь четкой, правильной, выразительной, учит чувствовать связь между словосочетаниями, улавливать тонкие нюансы в интонации.

6. Зачин. Эюд в свободной форме на свободную тему обеспечивает подключение фантазии, самостоятельности, призван помочь в работе с зажимами и страхами.

Примерный комплекс упражнений

1. Игра для концентрации внимания. «Счетная машинка». Группа садится в полукруг, рассчитывается по номерам, каждый называет свою цифру и запоминает ее. Под счёт педагога начинается игра. Под

счет «один» – бьем двумя руками о колени, под счет «два» – хлопаем в ладони, под счет «три» – щелчок правой, на «четыре» – щелчок левой. На удар о колени и хлопок в ладоши под «один» и «два» ничего не происходит. На щелчок правой рукой игрок называет свою цифру, а на щелчок левой – цифру партнера, кому хочет передать право хода.

2. Упражнение на дыхание. Через равномерное дыхание под музыкальное сопровождение или в тишине на протяжении 7 – 10 минут концентрируемся на трёх кругах внимания: малый (я), средний (то, что меня окружает), большой (то, что находится за пределами зрительной и звуковой досягаемости аудитории).

3. Артикуляционный массаж.

4. Скороговорки.

Крутой и крупный крот Борис гранит науки громко грыз.

Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов, в грозу в грязи от груза арбузов развалился кузов.

Зык – зуб – зип – зик – зуп – зыб – зыбок, Конь-конёк скачком бежит чрез мосток. Царь-царёк, желтопузый королёк, гуляет на полянке и всем зачитывает стишок.

5. Речевые цепочки.

ТПКИ, ТПКЭ, ТПКА, ТПКО, ТПКУ, ТПКЫ, ТПКЕ, ТПКЯ, ТПКЁ, ТПКЮ.
МРЛИ, МРЛЭ, МРЛА, МРЛО, МРЛУ, МРЛЫ, МРЛЕ, МРЛЯ, МРЛЁ, МРЛЮ.
Крикл, крэкл, кракл, крокл, крукл, крыкл.

Список используемой литературы и источников

1. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. Всероссийское театральное общество. М., 1964
2. Розенталь Д.Э. Культура речи. Изд-во МГУ, 1964
3. Сарычева Е. Сценическая речь. – М., «Искусство», 1955
4. Василенко Ю.С., сост. Постановка речевого голоса. Методические рекомендации. – М., 1973
5. Гвоздев А.Н. Станиславский о фонетических средствах языка. Лекции для учителей. – М.: АПН РСФСР, 1957
6. Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1970
7. Игнатова Е.Г. Логопедическая работа в театральном вузе. – М., 2008
8. Козлянинова и.П. Произношение и дикция. – м., 1977
9. Моисеев Ч.Г. Дыхание и голос драматического актера. ч. I. – М., 1974
10. Никольская С.Т. Техника речи. – М.: Знание, 1978
11. Станиславский К.С. Собр. соч. Т. 3. – М.: Искусство, 1955
12. Слух и речь в норме и патологии / Сб. статей. Вып. I, Л., 1974
13. Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. – М., 1980
14. Титова А.А. Дикция и орфоэпия. Методическая разработка по курсу «Сценическая речь». – М., 1981

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Важные принципы работы Центра реализации творческих проектов «Инклюзион» – открытость и прозрачность. Для нас важно делиться накопленным опытом, методическими разработками, ресурсами и технологиями со всеми, кто заинтересован в развитии социокультурной инклюзии, вместе искать способы преодоления сложностей и находить оптимальные решения. Также мы изучаем и внедряем в свою практику апробированные успешные программы, созданные нашими коллегами и единомышленниками в России и за рубежом.

Надеемся, что вам будут полезны и интересны как наши представленные методические материалы по итогам работы московских инклюзивных театральных школ, так и ряд других наших образовательных ресурсов, опубликованных на сайте inclusioncenter.ru:

Российско-британский курс вебинаров «Learn Together»

Образовательная программа Форума-фестиваля «Особый взгляд»

Образовательная программа форума-фестиваля «Особый взгляд.Регионы»

Видеозаписи занятий «Инклюзион.Школа.Москва»

Методический материал для проведения инклюзивного мастер-класса. Автор: Анна Зиновьева, куратор Инклюзион. Школа.Новосибирск

Методическое пособие «Театральный проект как пространство для всестороннего развития слепоглухих людей и людей с другими особенностями здоровья»

Театральные методики в инклюзии. Опыт петербургской школы «Инклюзион»

Лаборатория «Меняем культурную среду вместе». Театральная школа «Инклюзион.Санкт-Петербург»

В разделе «Знания» сайта inclusioncenter.ru мы собираем обучающие материалы, которые могут быть полезны специалистам социокультурной инклюзии: педагогам, режиссерам, актерам, кураторам инклюзивных проектов.

Если у вас есть методические наработки, интересные семинары, вебинары, лекции и вы хотите поделиться ими с коллегами, пишите на адрес: info@inclusioncenter.ru, мы обязательно ответим.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ИНКЛЮЗИВНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ШКОЛ В 2019-2021 гг.

- ИНКЛЮЗИОН.ШКОЛА.МОСКВА
- ИНКЛЮЗИОН.ТВЕРСКАЯ15

СБОРНИК ПОДГОТОВЛЕН:
АНО «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«ИНКЛЮЗИОН»
117593, г. Москва, ул. Айвазовского, д. 6, к. 2
+7 (495) 212-92-09
info@inclusioncenter.ru

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
ФОНДА «ИСКУССТВО, НАУКА И СПОРТ»
ФОНДА «СО-ЕДИНЕНИЕ»

Инклюзион. Школа. Москва

Репетиция эскиза спектакля «Вещь»

Репетиция эскиза спектакля «Вещь»

Репетиция эскиза спектакля «Вещь»

Репетиция эскиза спектакля «Вещь»

Занятие по предмету «Актерское мастерство»

Занятие по предмету «Актерское мастерство»

Занятие по предмету «Вокал». Педагог Н. Боруцкая

Занятие по предмету «Вокал» в Zoom

Занятие по предмету «Вокал» в Zoom

Занятие по предмету «Вокал». Педагог Н. Воруцкая

Занятие по предмету «Вокал» в Zoom

Занятие по предмету «Вокал». Педагог Н. Боруцкая

Занятие по предмету «Сценическая речь». Педагог А. Ивах

Занятие по предмету «Сценическая речь». Педагог А. Ивах

*Занятие по предмету «Сценическая речь».
Технический речевой тренинг, звуковой массаж*

Занятие по предмету «Сценическая речь» в Zoom

Занятие по предмету «Сценическая речь» в Zoom

Занятие по предмету «Сценическая речь»

Занятие по предмету «Пластика»

Занятие по предмету «Пластика». Парные упражнения

Занятие по предмету «Пластика». Педагог Л. Никитина

Занятие по предмету «Пластика». Педагог Л. Никитина

Занятие по предмету «Пластика»

Занятие по предмету «Пластика»

Инклюзион. Тверская 15

«Внутреннее тело». Тренинг на коллективное внимание, упражнение «Передача импульса»

Занятие по сторителлингу, коллективному сочинению цельной истории

Упражнение на посыл действия через звук (студент посылает звук одному из стоящих к нему спиной, принимающий, если считает, что сигнал послан ему, поднимает руку)

Подготовка к этюдам, упражнение «Броуновское движение»

*Занятие по предмету «Актерское мастерство». Педагог. А. Гордин.
Просмотр этюдов на предлагаемые обстоятельства с введенным
на занятии понятием «Исходное событие»*

Тренинг «Внутреннее тело». Педагог В. Канухин

*Занятие по предмету «Актерское мастерство». Педагог А. Гордин.
Смотр и разбор самостоятельных этюдов*

«Внутреннее тело». Педагог В. Канухин

Занятие по предмету «Документальный театр»

Занятие по предмету «Документальный театр». Педагог Н. Чуйкова

Занятие по предмету «Документальный театр». Педагог Н. Чуйкова

Занятие по предмету «Документальный театр». Педагог Н. Чуйкова

*Занятие по предмету «Сценическая речь». Педагог И. Семенов.
Тренинг «Исследование пространства голосом»*

*Занятие по предмету «Сценическая речь».
Тренинг на парное дыхание или дыхание партнера*

*Занятие по предмету «Сценическая речь». Педагог И. Семенов.
Тренинг на коллективное дыхание*

*Занятие по предмету «Сценическая речь». Коллективное разучивание
скороговорок, сочиненных студентами*

