

Департамент образования администрации Тутаевского муниципального района
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Созвездие» ТМР

РЕКОМЕНДОВАНА

научно-методическим советом

протокол № 1

от « 15 » октября 2015 г.

**Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театральное искусство»**

Возраст обучающихся 10-17 лет
Срок реализации 2 года

Составитель:

Асафьева Светлана Ивановна

педагог дополнительного образования

Тутаев
2015

Содержание

I. Пояснительная записка	3
I.1. Введение	3
I.2. Ведущая идея	3
I.3. Цели, задачи и принципы, лежащие в основе программы	3
I.4. Этапы обучения	4
I.5. Методы обучения	5
I.6. Разделы программы	6
II. Содержание программы	8
III. Учебно-тематическое планирование программы	11
III.1. Содержание учебно-тематического плана 1 этапа обучения	12
III.2. Содержание учебно-тематического плана 2 этапа обучения	15
IV. Обеспечение программы	18
V. Литература	22

I. Пояснительная записка

1.1. Введение

«Театр – писал К.С. Станиславский, - лучшее средство для общения народов между собой, для вскрытия и пожелания их сокровенных чувств».

Театр – средство для общения подрастающего поколения. К сожалению, сегодня школьники в возрасте от 10 лет попадают в различные неформальные объединения. Это должно радовать, но такие объединения не всегда имеют правильную идеологическую направленность, а зачастую наносят вред в деле воспитания подрастающего поколения. Статистика показывает, что первая сигарета, первая стопка, первый прием наркотиков подростки делают за компанию. Поэтому актуально и необходимо было создать театральное объединение со своей дополнительной программой.

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическое направление, так как способствует развитию эстетического вкуса, знакомит с театральным искусством, помогает создать красивый внешний облик. Программа воспитывает чувство собственного достоинства, умение работать в коллективе, помогает располагать к себе людей.

В нашем городе нет профессионального театра, не приезжают на гастроли другие профессиональные коллективы, поэтому приходится прикладывать много сил, чтобы привлекать детей к этому «чуду» - театр.

1.2. Ведущая идея программы

Развитие творческой индивидуальности обучающегося средствами театрального искусства.

1.3. Цели, задачи и принципы, лежащие в основе программы

Цель: создать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей через самореализацию в процессе занятий театральными дисциплинами, привить любовь к театру.

Задачи:

- создать организационно-педагогические условия для развития интереса к истории театра;
- обучать навыкам актерского мастерства;
- способствовать расширению кругозора, знакомить с драматургией, классической и современной музыкой;
- создать условия для организации досуга обучающихся;
- пропагандировать здоровый образ жизни;
- способствовать формированию культуры общения и поведения;
- создать условия для воспитания чувства коллективизма, ответственности и самостоятельности;
- научиться общаться посредством театра.

Принципы программы

Определение цели, задач и содержания программы основывается на таких важнейших принципах:

- последовательность и доступность обучения;
- опора на интерес;
- учет индивидуальных особенностей ребенка;
- дифференцированный, личностно-ориентированный подход к каждому;
- сотрудничество педагога и детей;
- изложения нового материала от простого к сложному

Соблюдение этих принципов позволяет определить перспективы развития не только каждого обучающегося, но и коллектива в целом.

1.4. Этапы обучения

Программа рассчитана на 2 года обучения. Этапы реализации программы совпадают с годами обучения. Срок реализации программы: 2 года. В основе программы лежит система подготовки учащихся Театрального отделения культурно – просветительных училищ и личный многолетний опыт составителя. Таким образом, данная программа является

модифицированной. Корректируется с учетом индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся.

Театр - искусство массовое, синтетическое. В коллектив принимаются дети в возрасте от 10 до 17 лет без конкурса и отборочного тура, каждому можно найти занятие по душе. Кто-то может отвечать за музыку, кто-то за пошив костюмов, кто-то играть на сцене.

Форма занятий - групповая, индивидуальная.

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа, 1 раз - 4 часа. Столь долгие занятия по выходным дням обусловлены культпоходами, коллективными праздничными огоньками, и гастрольными выступлениями.

Программа предполагает постепенный переход от теории к практике, так как на первом этапе обучения особое внимание уделяется изучению теории по разделам «История театра», «Грим и сценический образ», «Сценическая речь», «Сценическое движение», а второй этап обучения – это в основном только практические занятия. Большое количество учебного времени уделяется музыке и хореографии, в целях раскрепощения детей.

Программа учитывает пожелания самих обучающихся, они принимают активное участие в подборе репертуара, имеют возможность выбирать роли, придумывать костюмы.

В результате работы по программе ожидаются следующие результаты: стабильное посещение занятий; владение навыками актерского мастерства; активное участие в жизни коллектива.

1.5. Методы обучения

Для реализации содержания образовательного процесса используются следующие формы и методы обучения:

- групповые;
- индивидуальные;
- работа в парах;
- метод игровой импровизации (этюды, психологические игры);
- тренинги;

- лекции, беседы, диспуты, круглые столы;
- тестирование.

1.6. Разделы программы

Основы актёрского мастерства

Сценическое движение

Основные задачи предмета «Сценическое движение»:

- развитие пластических навыков обучающихся;
- развитие мышления, воображения;
- раскрепощения мышечной свободы.

Занимаясь сценическим движением, обучающиеся развивают выносливость, гибкость тела, привычку к сознательному управлению им.

Сценическая речь

Предмет «Сценическая речь» содержит в себе круг вопросов, связанных с проблемой слова в искусстве актера.

Дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логико-интонационные закономерности – вот те стороны речевого мастерства, которыми в первую очередь занимается предмет «Сценическая речь».

Речь детей, исполняющих роли, должна быть четкой, выразительной, понятной зрителю. Именно этим обусловлена необходимость в специальной дисциплине, которая берет на себя разработку важнейших компонентов речевого материала.

1 этап обучения – ориентирован на работу над органами артикуляции: артикуляционная гимнастика, дикция и знакомство с нормами орфоэпии.

2 этап обучения – предполагают обращение к более сложным темам: стихотворная речь, логический анализ текста, знакомство со стихотворной драматургией.

Сценический грим

Эта дисциплина содержит два основных направления:

- техника грима;
- работа над образом.

Техника грима включает темы:

Гигиена грима и технических средств в гриме. (1 этап обучения)

Общий тон. (1 этап обучения)

Светотень (1 этап обучения)

Формы и пропорции лица. (2 этап обучения)

Анализ мимики лица. (2 этап обучения)

Схема грима разных лиц: полное, худое, молодое, старческое. (2 этап обучения)

Работа над образом темы:

Комический грим. (1 этап обучения)

Сказочный грим. (2 этап обучения)

Характерный грим. (2 этап обучения)

Основные принципы драматизации

Знакомство с историей театра.

Сценическая правда, логика и последовательность.

Предлагаемые обстоятельства.

Инсценировка.

Этюды на заданные темы, действия.

Театрализованно-игровая деятельность

Этюды, инсценировки (индивидуальные, коллективные). Работа с индивидуальным репертуаром.

II.Содержание программы

1. Знакомство с коллективом – вводное занятие:

- Игры на знакомство.
- Информация о предмете «Основы актерского мастерства».
- Краткий ввод в курс учебного процесса.
- Знакомство с правилами поведения.

2. Упражнения по актерскому мастерству:

- на развитие внимания, памяти, воображения, фантазии;
- на память физических действий;
- с воображаемым предметом (элементы внимания, воображения, фантазии присутствуют в упражнениях).
Воспроизвести ряд действий с воображаемым предметом, максимально приближенно к реальности.

3. Тренинг творческой психотехники актера:

- развитие навыков рабочего самочувствия;
- развитие творческого восприятия;
- развитие творческих навыков физического самочувствия;
- развитие артистической смелости и элементов характерности.

4. Основы драматизации

Индивидуальные и коллективные этюды.

Этюд – самостоятельная работа одного или нескольких исполнителей.

- Цель и задачи этюдов.
- Составные части этюда: мысль, событие, обстоятельства, импровизация.
- Актерские задачи в этюдах.

Работа над этюдами развивает способность живо и инициативно отвечать на условия вымысла конкретными действиями. Темы предлагаются или свободно выбираются.

5. Сценическое действие – основа актерского мастерства.

- Цель действия → рождение чувства.

Действие – единый психофизический процесс, направленный на достижение цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами.

- Характеристика действия:
продуктивность,
целесообразность;
логичность;
последовательность;
внутренняя обоснованность;
активность;
непрерывность.

6. Предлагаемые обстоятельства:

- правдоподобие чувств в предлагаемых обстоятельствах;
- связь предлагаемых обстоятельств с поведением;
- «Если бы...»;
- «Я» в предлагаемых обстоятельствах, смена предлагаемых обстоятельств.

7. Сценическое общение.

- Общение как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или нескольких лиц.
- Условия для общения:
материал (внутренние чувства, мысли);
объект (партнер);
средства, приемы (слово, жест, мимика, взгляд);
форма общения (приспособление);
непрерывность;
участие всех элементов.

- Этюды:
 - на общение;
 - на взаимодействие с партнером.

8. Мизансцена.

- Значение законов композиции в актерском творчестве:
 - композиционный центр;
 - целостность;
 - соотношение;
 - закон типизации (жизненность);
 - соподчиненность.

9. Техника речи:

- групповые занятия:
 - дыхательная гимнастика;
 - артикуляционная гимнастика;
 - дикция;
 - работа над скороговорками, стихами;
- индивидуальные занятия:
 - для исправления речевых недостатков и подбор индивидуальных, специальных упражнений.
- работа над текстом:
 - логический разбор текста;
 - практическая работа с текстом;
 - разбор роли;
 - работа по совершенствованию актерского мастерства.

III. Учебно-тематическое планирование программы

№	Тематические блоки	Количество часов по годам			
		1 год обучения		2 год обучения	
		теория	практика	теория	практика
1	Основы актёрского мастерства				
	Сценическая речь	10	38	6	30
	Сценическое движение	-	64	-	28
	Грим	14	2		16
2.	Основные принципы драматизации. Театрализованно-игровая деятельность.	52	60	26	122
3.	Музыкальное оформление спектакля.	6	42	-	32
4.	Гастроли, участие в конкурсах, фестивалях.	-	-	2	26
	Итого:	82	206	34	254
		288		288	

III.1. Содержание учебно-тематического плана 1-го этапа обучения

Основные навыки театрального мастерства	Задачи	Средства	Формы реализации
I. Основы актерского мастерства			
1. Упражнения по мастерству	Активизировать детей. Способствовать развитию памяти, внимания, воображения, фантазии, слухового восприятия и др. сенсорных умений.	Необходимые атрибуты для упражнений, музыкальное сопровождение.	Упражнения на внимание, память, воображение. Развивающие упражнения: физическое самочувствие; зрительное восприятие, зрительная память.
2. Сценическое движение	Способствовать развитию жестов, мимики, движений, укреплению мышечной системы. Обучать умению создавать физические действия по тексту.	Необходимый реквизит, музыкальное сопровождение.	Упражнения: на выразительность рук, координацию движений, темпоритм; Мышечное внимание, освобождение мышц, центр тяжести, жест, осанка. Пластические импровизации.
3. Сценическая речь	Содействовать развитию речи через правильное, четкое, громкое произношение звуков. Обучать четкому произношению слов во время движения.	Дидактический материал	Упражнения: на дыхание, голос. Гигиена голоса. Артикуляционная гимнастика. Речь в движении. Орфоэпия. Дикция. Работа с текстом (интонация).
4. Сценический грим	Обучать основам сценического грима; умению пользоваться гримом для создания выразительных образов.	Гримировальные наборы, спецкосметика, зеркала, парики.	Гигиена грима и технические средства в гриме. Общий тон. Светотень. Работа над образом: комический грим.
II. Основные принципы драматизации			
	Обучать мастерству использования выразительных средств в этюдах. Формировать положительное отношения к играм-драматизациям	Дидактический материал, реквизит, костюмы, декорации, фонограмма	Знакомство с историей театра. Сценическая правда, логика и последовательность. Предлагаемые обстоятельства. Инсценировка. Этюды на: заданные темы, три слова, действия.

III. Самостоятельная театрализованно-игровая деятельность			
	Способствовать развитию интереса к различным формам представлений. Обучать умению эмоционально реагировать на выступления; правильно оценивать поступки, определение характеров. Поощрять стремления к сочинительству, организации, участию.	Выбор средств по собственному желанию.	Этюды, инсценировки (индивидуальные, коллективные). Работа с индивидуальным репертуаром.

Прогнозируемый результат 1-го этапа обучения

Обучающиеся должны овладеть знаниями, умениями, навыками:

1. По основам актерского мастерства:

- умение концентрировать внимание;
- умение правдиво и логично действовать на сценической площадке;
- умение чувствовать партнера по сценической площадке.

Сценическая речь:

- освоение элементов артикуляционной гимнастики;
- знание гигиенических правил речевого голоса;
- знание определенных правил произношения звуков;
- умение выстраивать словесное действие.

Сценическое движение:

- освоение основных элементов упражнений по пластике;
- умение освобождаться от зажимов;
- умение создавать физические действия по тексту.

Сценический грим:

- знание гигиены сценического грима;
- освоение основных элементов техники грима;
- умение использовать грим для создания образов (комический грим).

2. По основам драматизации:

- умение пользоваться выразительными средствами в этюдах, инсценировках;
- умение инсценировать скороговорки, стихи.

3. По самостоятельной театрализованно-игровой деятельности:

- наличие интереса к сочинительству, перевоплощению;
- умение правильно оценивать поступки героев, определять характерные черты действующих лиц;
- умение сочинять и демонстрировать индивидуальные этюды.

III.2. Содержание учебно-тематического плана 2-го этапа обучения

Основные навыки театрального мастерства	Задачи	Средства	Формы реализации
I. Основы актерского мастерства			
1. Упражнения по мастерству	Активизировать детей. Создавать организационно-педагогические условия для развития фантазии, ассоциативного мышления. Совершенствование исполнительских умений.	Необходимые атрибуты для упражнений, музыкальное сопровождение.	Упражнения на внимание, память, воображение, фантазию, быстроту реакции, мышление. Развивающие упражнения, игры.
2. Сценическое движение	Обучать технике специальных сценических навыков. Способствовать развитию и совершенствованию воли, внимания, силы выносливости, ритмичности, ловкости; умения правильно и свободно двигаться.	Реквизит, специальные приспособления (половое покрытие, стулья, спортивный мат); музыкальное сопровождение.	Упражнения на освобождение мышц, координацию движений; рече-двигательная координация; вокально-двигательная координация. Темпоритм; пластические импровизации. Основа сценического боя (сценические падения).
3. Сценическая речь	Способствовать развитию речи через правильное, четкое, громкое произношение звуков. Совершенствование произношения звуков, слов в движении. Совершенствование интонационной выразительности речи.	Дидактический материал.	Артикуляционная гимнастика, упражнения по дикции, упражнения на силу звука, темп речи, тембр. Речь в движении. Работа с текстом (логический анализ, ударения, пауза, видения).
4. Сценический грим	Изучение основ сценического грима. Знакомство со сказочным гримом. Обучение пользованию спец. принадлежностями в создании образов.	Грим, спец. принадлежности, зеркала, парики.	Формы и пропорции лица. Анализ мимики лица. Сказочный грим.

II. Основные принципы драматизации			
	Формирование положительного отношения. Развитие устойчивого интереса к театрально-игровой деятельности. Совершенствование исполнительских умений.	Дидактический материал, реквизит, декорации, костюмы, фонограмма.	Продолжение знакомства с историей театра. Сценическое действие. Сценическое общение. Темпоритм. Характерность. Мизансцена. Этюды. Инсценировки.
III. Самостоятельная театрализованно-игровая деятельность			
	Поощрять стремления участвовать в коллективных этюдах, игровых программах, к самостоятельной работе; Обучать самостоятельному применению на практике полученных навыков и умений.	Выбор средств по собственному желанию.	Взаимодействие с партнером на сценической площадке. Сочинительство, импровизация, выстраивание мизансцен, инсценировки, этюды.

Прогнозируемый результат 2-го этапа обучения

Обучающиеся должны овладеть знаниями, умениями, навыками:

1. По основам актерского мастерства:

- навыки невербального образного мышления;
- умение правдиво, логично и последовательно действовать на сценической площадке;
- умение работать в коллективных этюдах.

Сценическая речь:

- умение говорить четко, выразительно; логично выстраивать разговорную речь;
- «владение интонацией» от первого лица;
- умение производить анализ текста (ударения, паузы, видения).

Сценическое движение:

- знание основных элементов упражнений;

- знание основных элементов сценического боя (сценические падения), умение использовать их в этюдах;
- умение самостоятельно создавать физические действия по тексту.

Сценический грим:

- знание основ сценического грима;
- умение использовать грим для создания образов (сказочный грим);
- умение самостоятельно использовать грим, импровизируя в создании образов.

2. По основам драматизации:

- умение пользоваться выразительными средствами в этюдах, инсценировках;
- умение инсценировать скороговорки, стихи.

3. По самостоятельной театрализованно-игровой деятельности:

- наличие интереса к сочинительству, перевоплощению;
- умение правильно оценивать поступки героев, определять характерные черты действующих лиц;
- умение сочинять и демонстрировать индивидуальные этюды.

IV. Обеспечение программы

1. Методическое обеспечение

- разработка программы;
- разработка отчетной документации;
- отслеживание и анализ результатов учебной деятельности;
- разработка содержания и организации учебных занятий;
- написание инсценировок, сценариев.

Для определения эффективности программы и успешной ее реализации предполагается систематическое и непрерывное отслеживание результатов деятельности ребенка – педагогический мониторинг. Он включает в себя - отслеживание образовательных и социально-педагогических результатов, а так же эффективность воспитательных воздействий. Для отслеживания эффективности воспитательных воздействий и социально-педагогических результатов проводится диагностирование психологического климата в коллективе, степени сплоченности коллектива, участие в общественных делах, степень самокритики и ответственности ребенка, мотив посещения данного коллектива.

Педагогический мониторинг позволяет выявить пробелы и недочеты в обучении, дает толчок к поиску новых, более эффективных форм и методов работы с детьми.

Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные способы и методики:

1. Педагогические наблюдения, использование методов специальной диагностики умений и навыков, а также прослеживание личностного роста каждого ребенка в коллективе с фиксированием изменений в картах.

2. Умение применять основные понятия на практике.

3. Качественные постановки спектаклей (передача точной атмосферы, донесение идеи автора до зрителей, выполнение задачи руководителя).

4. Постановка детьми своих режиссерских работ.

5. Участие в фестивалях и конкурсах.

Критериями оценки уровней освоения программы являются требования, предъявляемые к выпускникам каждого этапа обучения и в соответствии с ними разработанные формы контроля.

- Умение чувствовать партнера по сцене. Уровень развития фантазии, способность к независимому, ассоциативному мышлению.
- Участие в коллективной сценической работе.
- Умения: концентрировать внимание; освободиться от зажимов; правдиво, логично и последовательно действовать на сцене; сочинять и демонстрировать индивидуальные этюды;
- Умение работать в коллективных этюдах.
- Освоение сцен в различных предлагаемых обстоятельствах.
- Умение перевоплощаться в разные образы.
- Умения: импровизировать; самостоятельно осуществлять этюды, инсценировки.

Завершающий этап освоения программы – показ спектакля и подробный его анализ.

Формы занятий

- Лекция – устное изложение учебного материала, какого-либо вопроса или темы.
- Беседы об искусстве, о проблемах творчества актера.
- Занятия по подбору нового репертуара, исследованию авторского замысла, обсуждению творческих заданий.
- Индивидуальные и индивидуально- групповые репетиции
- Коллективные и индивидуальные упражнения по технике речи.
- Коллективно-постановочные репетиции.
- Занятия-беседы по теме «Наблюдения», исследование характеров, пластики, привычек персонажа, атмосферы событий.

- Игровые импровизации (этюды) по теме «Наблюдения», «Отношение к предмету, к месту действия».
- Практикум – воплощение теоретических знаний в постановку спектакля.
- Воспитание чувства пространства и понимание природы мизансцены.
- Пластические этюды, пластический тренинг.
- Чтение и исследование текста на первом этапе работы, лаборатория работы над ролью.
- Анализ завершенных спектаклей.
- Работа с видеоматериалами – просмотр и анализ видеозаписей спектаклей.
- Игра – занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования. Физические и умственные игры предназначены для физического и умственного развития ребенка, являются важным элементом воспитания.
- Экскурсия – выходы или поездки с учебной, образовательной или увеселительной целью.

2. Дидактическое обеспечение

- разработка и изготовление демонстрационного материала:
- для упражнений по мастерству (карточки со словами; с заданиями: эмоции, предметы, с действиями);
- для упражнений по сценической речи (карточки со звуками, скороговорками, текстами);
- для упражнений по сценическому движению (карточки с действиями).

3. Материально-техническое обеспечение

- магнитофон, аудиокассеты, видеокассеты с записями;
- различные атрибуты и инвентарь (реквизит, костюмы);

- спец. предметы, зеркала;
- видеокамера;
- телевизор;
- фотоаппарат.

V. Литература

1. Ассеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца. М., 1979.
2. Воспитание школьника, 2005
3. Всероссийский центр художественного творчества учащихся и работников начального профессионального образования, 1987.
4. Гиппиус А. Гимнастика чувств. М., 1996.
5. Гончарова Т.И., Гончаров И.Ф. Когда учитель властитель душ. М., 1998.
6. Захаржевская Р. Костюм для сцены. .СоветскаяРоссия,1967.
7. Итина О.М. Заметки о чтецах. М., Советская Россия, 1974.
8. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М., Просвещение 1989.
9. Корогодский З.Я. Первый год. Начало. М., Советская Россия,1973.
- 10.Крихицкий Г. О системе Станиславского. М., 1954.
- 11.Опарина Н. В школе "Премьер» - праздник, и не только. М.,
- 12.Соколов Д.Ю.. Сказки и сказотерапия, М, Просвещение 1998.
- 13.Станиславский К.С. Этика, М., 1998.
- 14.Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве, М., 1997.
- 15.Сценарии и репертуар. Приложение к журналу «Клуб», М., 2003.
- 16.Шоров А.Г. Три века русской сцены, Изд., 1995.