

ИП ЕФИМОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

НЕШКОЛА

NEW EDUCATION

**ИНН 772771182328
321774600278626**

ОГРНИП

Утверждаю
Директор
Ефимова Н.Н.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА**

«Театральная студия»

НАПРАВЛЕННОСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

Уровень: ознакомительный

Возраст обучающихся: 7-8 лет

Срок реализации: 1 год

Составитель (разработчик):

педагог дополнительного образования

г. Москва 2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Характеристика дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	3
1.1. Пояснительная записка	3
1.2. Уровень освоения Программы	3
1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность Программы	4
1.4. Отличительные особенности Программы	4
Раздел 2. Цель и задачи Программы	4
2.1. Цель Программы	4
2.2. Задачи Программы	5
Раздел 3. Категория учащихся	6
Раздел 4. Срок реализации Программы, общее количество часов	6
Раздел 5. Формы организации деятельности и режим занятий	6
5.1. Формы организации образовательной деятельности	6
5.2. Режим занятий	7
5.3. Календарно-учебный план	7
Раздел 6. Планируемые результаты освоения Программы	7
Раздел 7. Содержание Программы	8
7.1. Учебный (тематический) план	8
7.2. Содержание учебного (тематического) плана	9
Раздел 8. Организационно-педагогические условия реализации Программы	11
9. Список литературы	11

Раздел 1. Характеристика дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

Аннотация:

Дополнительная образовательная программа театральной студии направлена на удовлетворение эстетических потребностей личности, способствует формированию ее сознания, расширяет жизненный опыт, способствует духовному, социальному и профессиональному становлению личности ребенка.

Пояснительная записка

Будущее ближе к нам, чем принято думать. Оно совсем рядом – плачет, смеётся, ставит вопросы, заставляет страдать, радоваться и плодотворно жить. Это будущее – наши дети...

Они взрослеют быстро, но самостоятельно и плодотворно жить смогут, если мы сегодня поможем развиться из способностям и талантам. Талантливые люди – главное богатство общества. Каждый ребёнок талантлив по-своему. Искусство призвано помочь развить в нём это качество. Работа над художественным словом в театральной студии, сценическая игра, встречи с интересными людьми, актёрами, посещение театра – всё это будет способствовать формированию творческой личности, самовыражению, приобретению навыков публичного поведения, решению характерологических конфликтов, снятию психологического напряжения.

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности возможно формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству.

1.1. Уровень освоения Программы.

Уровень освоения Программы – ознакомительный, соответствует региональным нормативным документам. (Приказ Департамента образования города Москвы № 922 от 17.12.2014 года «О мерах по развитию дополнительного образования детей» (в редакции от 07.08.2015 г. № 1308, от 08.09.2015 г. № 2074, от 30.08.2016 г. № 1035, от 31.01.2017 г. № 30, от 21.12.2018 г. № 482) (далее – Приказ № 92 2 в ред.)).

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Цель: Формирование творческой индивидуальности обучающихся.

Задачи:

- Создавать благоприятную эмоциональную атмосферу общения обучающихся, их самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои силы, преодолеть робость и застенчивость
- Формировать умения и навыки сценической культуры поведения
- Прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру искусства
- Развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное мышление, чувство ритма и координацию движения, речевое дыхание и дикцию
- Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, навыки коллективной творческой деятельности, ответственное отношение к результатам своей работы и работы всего коллектива

Педагогическая целесообразность программы

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается практической и гуманитарной направленностью.

Реализация программы проводится в соответствии с основными педагогическими принципами:

- принцип системности (предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении)

- принцип дифференциации (предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и способностей по различным направлениям)
- принцип увлекательности (учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся)
- принцип коллективизма (способствует развитию разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу)
- принцип междисциплинарной интеграции (уроки литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика)
- принцип креативности (предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности)

Технологическую основу программы составляют следующие технологии:

- групповые
- игровые
- индивидуальное и проблемное обучение
- педагогика сотрудничества

Реализации этих технологий помогают следующие формы:

- Теоретические и практические занятия
- Индивидуальные, групповые, коллективные
- Театральные игры
- Беседы
- Тренинги
- Экскурсии в театр
- Спектакли
- Праздники

Методы:

- Репродуктивный
- Иллюстративный
- Проблемный
- Эвристический
- Наблюдение
- Упражнение
- Поощрение

- Объяснение
- Личный пример

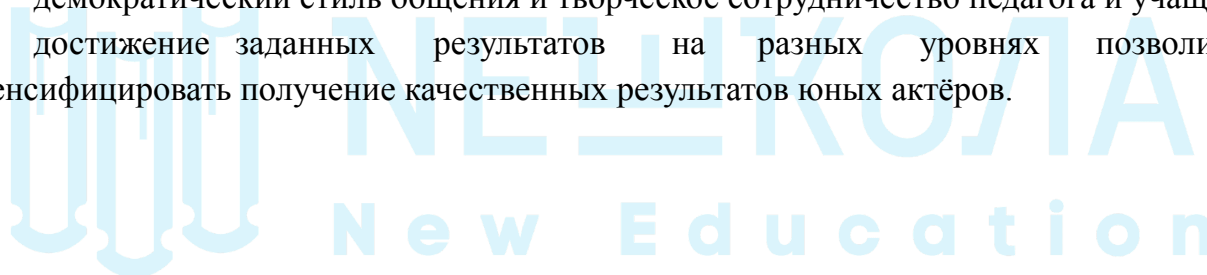
На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом.

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождается практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.

На индивидуальных занятиях работа проводится с детьми в количестве от 1 до 3 человек. Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных результатов.

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий:

- дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания;
- демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и учащегося;
- достижение заданных результатов на разных уровнях позволит интенсифицировать получение качественных результатов юных актёров.

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся, в процессе реализации настоящей программы, одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), творческие встречи и мастер-класс профессиональных артистов. Такой комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует развитие детей и подростков, формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации.

2. Настоящая программа, являясь альтернативой типовой, составлена с учетом гибкой и мобильной специфики дополнительного образования.

3. Концепция и содержание настоящей программы материализует идею творческого развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их профессиональному росту в специализированных учебных заведениях.

4. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения позволяет создать лично-значимый для каждого воспитанника индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде спектакля).

5. Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению физического и социального здоровья воспитанника. Занятия театральным искусством очень органичны для детей данного возраста, так как игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию психической деятельности детей и подростков.

Характеристика программы

Программа предназначена для работы с детьми и подростками, рассчитана на один учебный год, в объёме 54 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие. Программой предусмотрено вариативное использование других форм организации: занятия малокомплектными группами для работы над ролью, репетиции и театральные выступления.

Основная цель работы со студийцами – активизация познавательных интересов, расширение горизонтов познания. Основные задачи:

- ознакомить с многообразием различных видов театрального искусства, приобщить к театральной культуре в системе искусств;
- оказать помощь в овладении навыками межличностного общения и совместной деятельности в группе;
- выявить индивидуальные особенности, творческие возможности студийцев.

Дисциплины программы:

- театральная игра и актерское мастерство.
- актерское мастерство.
- сценическая речь, конференс.
- сценическое движение, основы ведения массовых мероприятий.
- грим.

Основной дисциплиной программы на первом году обучения является театральная игра, актёрское мастерство.

Смежные дисциплины: сценическая речь, сценическое движение, грим.

Основной дисциплиной программы на второго года обучения «Мир фокусов».

3. Категория обучающихся

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 7 до 8 лет.

4. Срок реализации Программы

Данная Программа рассчитана на 1 год обучения (54 часа), 1 раз в неделю.

5. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий.

5.1. Формы организации образовательной деятельности.

Занятия проводятся в группах, количество обучающихся в группе 15- 25 человек .

5.2. Календарный учебный график 2022-2023 учебный год

Год обучения	Дата начала обучения по программе	Дата окончания обучения по программе	Всего учебных недель	Количество учебных часов (в год)	Режим занятий
1 год	Сентябрь	Май	36	54	1 группа – вторник – 90 минут перерывом 5 минут 2 группа – среда 90 минут перерывом 5 минут

6. Прогнозируемые результаты

Образовательные: Ознакомление обучающихся с театральной терминологией, творческими профессиями и видами театрального искусства.

Развивающие: Развитие у обучающихся творческого мышления, памяти, внимания. Развитие речи, чувства ритма, пластики. Развитие креативного мышления и пространственного воображения. Воспитательные Повышение мотивации обучающихся к творческой реализации и пробуждение интереса к театральному искусству.

Прогнозируемые результаты: В работе над театральным действием обучающиеся получают не только новые знания, но также надпредметные компетенции: умение работать в команде, способность анализировать информацию и принимать решения, предлагать свои идеи и способы их реализации, отстаивать своё мнение и умение слушать других.

Образовательные

Результатом занятий будет способность обучающихся к самостоятельной работе над упражнениями и этюдами, а также создание миниатюр. Конкретный результат каждого занятия – это умение выполнять определённое упражнение и работа над ним. Проверка проводится путем самостоятельного выполнения упражнения и объяснения его сути другим обучающимся и педагогу. Результаты занятий вносятся преподавателем в рейтинговую таблицу. Основным способ итоговой проверки – зачёт, предполагающий участие в спектакле или конкурсе с отслеживанием критериев полученных навыков. Сдача зачёта является обязательной.

Развивающие

Изменения в развитии речи, внимательности, развитие воображения, особенностей мышления обучающегося проявляется на самостоятельных выполнениях упражнений и этюдов. Выполнение этюдов на заданную тему является регулярной проверкой полученных навыков. Наиболее ярко результат проявляется при самостоятельной работе над этюдной работой. Это также отражается в рейтинговой таблице. Воспитательные Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, настойчивость в достижении цели, стремление

получению качественного законченного результата, проявление доброжелательности и контактности в отношениях со сверстниками

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.

№ п.п.	Наименование дисциплины	1-й год обучен.	Теория	Практика
1.	Театральная игра	13	5	8
2.	Актерское мастерство	17	7	10
3.	Сценическая речь	12	5	7
4.	Сценическое движение	8	3	5
5.	Театральный грим	4	1	2
Всего		54 часа		

7.1 . СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.

Дисциплина 1. Театральная игра

Дисциплина «Театральная игра» нацелена на формирование духовной культуры ребенка. Согласно заданной цели, он способен решить одновременно несколько задач:

- через игру и коммуникативную деятельность – способствовать социализации детей, развить творческие их способности и эмпатию, раскрыть индивидуальность, научить быть в гармонии с собой;
- через чтение и анализ художественной литературы – способствовать формированию духовной культуры, выработать отношение к истинным ценностям, (в том числе, к художественному слову), воспитать эстетический вкус. Реализация программы позволяет педагогу увидеть ребенка в активной деятельности, сформировать индивидуальный план его развития и своевременно скорректировать издержки.

Содержание дисциплины

I Раздел. Я и мир

Тема 1. Я наблюдаю мир.

Теория: Объяснение темы «Я наблюдаю мир». Понятие игра. Возникновение игры. Актуальность игры.

Практика: Упражнения: «Сказка», «Ассоциация», «Борьба стихий», «Ладонь», «Фотография», «Три точки» и др.

Тема 2. Я слышу мир. Теория: Объяснение темы «Я слышу мир ».

Значение в театральном искусстве игры.

Практика: Упражнения: «Круги внимания», «Угадать шумы», «искусственные шумы», «радио», «Слышать одного», и др.

Тема 3. Я осязаю и обоняю мир.

Теория: Объяснение темы «Я осязаю и обоняю мир». Понятие театральная игра. Значение театральной игры.

Практика: Упражнения: «Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые ощущения», «Фотография» и др.

Тема 4. Язык жестов, движений и чувств (эмоции).

Теория: Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве.

Практика: Упражнения: «Информация через стекло. Дальнее расстояние», упражнения на предлагаемые обстоятельства, «Эмоциональная память», «Цветение и увядание», «А я – чайник», «Лес» и др.

II Раздел. Я и мир предметов

Тема 5. Предметы, принадлежащие мне.

Теория: Объяснение темы «Я и мир предметов».

Практика: Упражнения: «Изучение комнаты», «Первая буква», «Любимое место в мире», «Я – предмет» и др.

Тема 6. Предметы в моем доме.

Теория: Беседа о предметах в моём доме.

Практика: Упражнения: «Изображения предметов», «Внутренний монолог» и др.

Тема 7. Предметы улиц, городов.

Теория: Беседа о предметах городов, улиц.

Практика: Упражнения: «Изображение предметов улиц, городов», «Внутренний монолог», «Этюды на предлагаемые обстоятельства» и др.

III Раздел. Я и мир литературного творчества

IV Тема 8. Мир народного фольклора.

Теория: Объяснение темы «Я и мир литературного творчества».

Практика: Выбор литературного произведения для постановки.

Тема 9. Мир фольклора.

Теория: Понятие фольклор. Возникновение фольклора. Разновидности фольклора.

Практика: Этюды на поговорки, пословицы, потешки, колыбельные, народные сказки др.

Тема 10. Мир художественных произведений. Теория: Понятие художественное произведение.

Практика: Этюды из сказок, стихотворений. Инсценировка небольших стихотворений, сказок.

V Раздел. Репетиционная-постановочная работа. Застольный период.

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.

22-23 Практика:

Репетиции отчетной показательной программы

(1. Постановка сказки; форма постановки: теневой спектакль или кукольный спектакль

24 Практика: демонстрация сказок.

Ожидаемые результаты

Воспитанники должны знать:

- 7-10 произведений русского фольклора (поговорки, пословицы, потешки, колыбельные и т.д.);
- 5-8 русских народных сказок;
- 5-10 стихотворений, басен русских авторов;
- владеть элементами внутренней техники актера;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- приемами аутотренинга и релаксации

Дисциплина 2. «Актерское мастерство»

Программа данного курса позволяет воспитывать юного актера в «естественной среде», т.е. на сцене, репетициях, в процессе работы над ролью. Эффективность обучения и развития ребенка достигается благодаря интеграции теории и практики. Такой подход снабжает воспитанника театральной студии необходимым опытом и техническими навыками для дальнейшего самосовершенствования.

Данный курс органично вытекает из учебной дисциплины «Театральная игра».

Курс «Актерское мастерство» нацелен:

- на раскрытие творческой индивидуальности воспитанника через освоение техники работы над собой;
- на развитие психотехники через процесс работы над образом;
- на освоение техники воплощения и переживания через художественный метод в искусстве.

В основу курса «Актерское мастерство» положены эстетические и педагогические принципы К.Станиславского, М.Чехова и Е. Грозовского. Результативность достигается при помощи методов обучения вышеперечисленных корифеев театральной педагогики.

Методы «исключения» и «тотального» выражения» Е. Грозовского позволяют

решать задачи первого раздела. Первый метод помогает обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа.

Последующий - включает целостный психофизический аппарат актера в тех же целях.

Второй раздел образовательного процесса основывается на методе «физических действий» К.Станиславского. Суть его заключается в выстраивании партитуры роли на основе простых физических действий, направленных на достижение психологического результата. Именно с него начинается работа актера над ролью.

Третий раздел посвящен методу «психологического жеста» (автор М.Чехов) и направлен на поиск внешней характерности.

Все методы адаптированы для обучения детей театральному ремеслу и строятся по принципу: от практического опыта к осознанной теории.

Первостепенная задача органического существования актера в условиях сцены решается при условии:

- применения метода индивидуально-группового тренажа;
- постоянного присутствия зрителя, наблюдающего за его игрой (любой человек в зале).

Коллективная импровизация, тема которой задается педагогом, является обязательным условием реализации программы и одновременно

«диагностическим» методом каждого тренировочного занятия. Рефлексия результатов индивидуальной и коллективной деятельности помогает педагогу интенсифицировать не только образовательный процесс, но и психический, успешно развивая в ребенке творческое воображение, активное внимание, память, ритм, логику, сценическое самочувствие.

В театральной студии широко применяется «инструкторский» метод, согласно которому более опытные ребята обучают менее подготовленных (разумеется, под наблюдением педагога). Используемые методы способствуют развитию социальных навыков: социального взаимодействия и социальных взаимоотношений (коллективизма и ответственности).

Оптимальная наполняемость группы 12-18 человек. Практикуются занятия малыми группами (2-5 человек), групповые и индивидуальные репетиции. Форма одежды свободная и спортивная.

Содержание дисциплины

Раздел I. Введение в актерское мастерство

Тема 1. Специфика театрального (актерского) искусства.

Дать представление о театре. Возникновение и значение театра. Театр как искусство коллективное, объединяющее ряд искусств. Спектакль как объединение, синтез творческой деятельности многих работников искусства. Актер. Его роль в театре.

Раздел II. Работа актера над собой. Тренинг

Тема 1. Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания.

Теория: Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического внимания. Значение дыхания в актерской работе.

Практика: Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические упражнения на развитие сценического внимания. Практические занятия по работе над дыханием.

Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла – солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», «Зернышко», «Пишущая машинка» и др.

Тема 2. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов.

Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как целесообразное распределение и расходование мышечной энергии. Законы внутренней техники актерского искусства. Явление «Зажим».

Практика: Практические упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов.

Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до 10», «Расслабление и зажим», «Расслабление тела кроме одной части тела», «Выполнить определенные действия по счету» и др.

Тема 3. Творческое оправдание и фантазия.

Теория: Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание как мотивировка сценического поведения актера. Понятие о прилагаемых обстоятельствах (обстоятельствах, которые создает сам актер для оправдания намеченных действий). Путь к оправданию через творческую фантазию актера. Значение фантазии в работе актера.

Практика: Упражнения: «Рассказ по фотографии», «Путешествие», «Сочинить сказку», «Фантастическое существо» и др.

Тема 4. Сценическое отношение и оценка факта.

Теория: Объяснение темы. Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – основа действия. 2 вида сценического отношения. Зарождение сценического действия. Сценическая вера как серьезное отношение к сценической неправде, заданной ролью.

Практика: Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – животное», «Мячи и слова», «Семафор» и др.

Тема 5. Оценка и ритм.

Теория: Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, возникшее на сцене. Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и скорости. Практика: Упражнения: «Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные движения по хлопкам», «Находка», «Сидит, читает, а кто-то мешает» др.

Тема 6. Чувство правды и контроль.

Теория: Объяснение темы. Чувство правды как способность актера сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой.

Практика: Упражнения: «Ждать», «Распилить бревно», «Пианист», «Парикмахер», «Войти в дверь», «Художник», «Зеркало» и др.

Тема 7. Сценическая задача и чувство. Сценическое действие.

Теория: Объяснение темы: Сценическая задача как ряд действий образа, направленных к одной определенной цели. Три элемента сценической задачи. Чувства и формы их выражения, возникающие в результате столкновения задачи и противодействия.

Практика: Упражнения с разными задачами: «Пишу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер», «Дорога», «Это не книга» и др.

Тема 8. Мысль и подтекст.

Теория: Объяснение темы. Понятие о подтексте (том смысле, который хочет вложить в ту или иную фразу актер).

Практика: Упражнения: «Слова, фразы в разных интонациях», «Читать стихотворение (грустно, радостно, удивленно, обиженно, торжественно и др.) и др.

Тема 9. Сценический образ как «комплекс отношений».

Теория: Объяснение темы. Три момента общения: оценка намерения и действия партнера; пристройка к партнеру» самовоздействие на партнера в желаемом направлении.

Практика: Упражнения: «Подарок», «Дирижирование чувством», «Качели», «Тень», «Сиамские близнецы», «Оправдание позы», «Догадайся», «Пристройка» и др

III Раздел. Работа актера над образом. Логика действия

Тема 1. Я – предмет.

Теория: Объяснение темы «Я – предмет». Понятие сценический образ. Создание сценического образа. Действенная партитура роли. Понятие психотехника переживания. Психотехника переживания, позволяющая освоить разнообразные формы воплощения театрального образа.

Практика: Этюды на тему: «Я – предмет» (изобразить торшер, холодильник, пылесос, чайник, стиральную машину).

Тема 2. Я – стихия.

Теория: Объяснение темы Я – стихия.

Практика: Упражнения: «Земля, воздух, вода». Этюды на тему «Я – стихия» (изобразить море, ветер, огонь, вулкан и др.).

Тема 3. Станиславский о этюдах. Теория: Понятие этюд. Виды этюдов.

Практика: Этюды на память физических действий (убираю комнату, ловлю рыбу, стираю и т.д.), этюды на внимание, этюды на фантазию, этюды на отношение предметов (обыгрывание предметов), этюды на движение, этюды на публичное одиночество. Парные этюды.

IV Раздел. Работа актера над образом. Логика действия

Тема 1. Басни. Инсценировка басен.

Теория: Понятие Басня. Изучение материала (жанра, идеи, стиля и др.). События и событийный ряд в басне. Поиск выразительных средств. Баснописцы: И.А.Крылов, С.Михалков.

Практика: Читка басен. Выбор басен для инсценировки. Постановочные репетиции басен.

Тема 2. Компонировка, репетиция и показ басен.

Практика: Компонировка басен по темам, репетиция и показ басен.

NEШКОЛА
New Education

V Раздел. Работа над ролью

Тема 1. Изучение жизни.

Теория: Объяснение темы. К.С.Станиславский о работе актера над ролью. Практика: Накопление запасов творческой пищи для последующей работы актерской фантазии. Наблюдение жизни, обобщение своих наблюдений.

Изучение жизни персонажа. Ознакомление с эпохой, в которой жил персонаж.

Тема 2. Фантазирование о роли.

Теория: Объяснение темы.

Практика: Актер сочиняет жизненные обстоятельства, не предусмотренные фабулой пьесы, мысленно ставит в эти обстоятельства себя в качестве данного персонажа и старается найти убедительный ответ на вопросы. Фантазирование о прошлом героя.

Тема 3. Вскрытие подтекста.

Теория: Объяснение термина подтекст.

Практика: Анализ текста с целью вскрытия глубинного смысла его подтекста.

Тема 4. Объяснение понятия: внешняя характерность.

Практика: Подбор костюма персонажа. Внешний вид. Отработка повадок, профессиональных привычек предлагаемого персонажа. Разработка элементов высшей характеристики.

Ожидаемые результаты:

Воспитанники должны знать:

- историю театра и театрального искусства;
- работу актера над ролью;
- 10-15 произведений русских поэтов; уметь:
- владеть элементами внутренней техники актера;
- правильно выполнять упражнения актерского тренинга и проводить тренинги в группе;
- самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды;
- работать над малыми театральными формами.
- теоретические основы актерского мастерства;
- этапы работы актера над ролью и сценарием;
- законы сценического действия;

уметь:

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- раскрывать действенную природу слова в действии;
- самостоятельно анализировать постановочный материал;
- работать над ролью;
- создавать точные актерские образы

Дисциплина 3. Сценическая речь

Цель: развитие психотехнических навыков юного актера для убедительной передачи мысли автора зрителю.

Задачи:

- совершенствовать «аппарат переживания» и «аппарат воплощения» для передачи мысли автора зрителю.
- соблюсти рекомендации узких специалистов (актеров-практиков, актеров- педагогов, врачей-фониаторов и др.), работающих с голосовым аппаратом, в целях его физической сохранности.

Данный раздел включает в себя работу над техникой речи и литературным художественным текстом.

В работу над техникой речи входит освоение приемов, снятие мышечных зажимов голосового аппарата, работа над дикцией, правильной орфоэпией и выстраивание логико-интонационной структуры речи.

В работу над литературно-художественным текстом входит освоение общих основ работы над словом в мастерстве актера, поиск путей, воплощение сверх задачи, словесного действия, освоение предложенного текстом обстоятельств, выработка умения осваивать стилистику авторского текста и обучение применения навыков, полученных в работе над техникой речи и с литературным текстом.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Орфоэпия Тема 1. Содержание и понятие орфоэпии.

Теория: Содержание и понятие орфоэпии. Краткая история русской орфоэпии. Литературная норма и говор.

Практика: упражнения для устранения ринолалии

Биппи... Пибби... и т.д., чёткое произношение не сложных скороговорок, чтение маленьких детских стишков.

Раздел 2. Дыхание

Тема 1. Виды дыхания.

Теория: Понятие дыхание. Правила при выполнении дыхательной гимнастики.

Практика: Упражнения дыхания.

Тема 2 Системы Дыхательная гимнастика. Упражнения на дыхание. Теория: Три системы дыхания. Строение голосового аппарата. Два отдела речевого аппарата. Гигиена речевого аппарата.

Практика: Упражнения: свеча, паровоз, оса, насосы, шарик, и.т.д.

Раздел 3. Звуки

Тема 1. Гласные звуки.

Теория: Понятие гласные звуки. Гласный звукоряд. Практика: Голосовые упражнения на гласные звуки

А, О, У, И, Э, Ы Для начала звуки артикулируются без голоса перед зеркалом, а затем переходить к громкому звучанию. Постепенно увеличивая число повторений: А ... Э
АО АОЭ...

Тема 2. Согласные звуки.

Теория: Согласные сонорные. Согласные свистящие и шипящие. Практика: Использование стихотворных текстов в работе над звуками. Не сложные скороговорки.

Раздел 4. Техника речи

Тема.1 Техника речи и ее значение.

Теория: Резонаторы. Значение резонирования. Роль слуха в воспитании речевого голоса.

Практика: Упражнения для тренировки дыхания и дикции.

Тема 2. Дикция.

Теория: Понятие дикция. Понятие артикуляция и характеристика гласных звуков. Согласные звуки, их значение для формирования слова.

Практика: Виды артикуляционных упражнений, гимнастика.

Тема 3. Дыхание и голос.

Теория: Понятие дыхание и голос. Типы и вид дыхания. Роль дыхания в воспитании речевого голоса. Смешано диафрагматический тип дыхания как основа постановки речевого голоса.

Практика: Виды дыхательных упражнений, гимнастика.

Тема 4. Дыхание и звук.

Теория: Понятие дыхание. Понятие звук. Виды звуков.

Практика: Практические занятия по дыханию. Упражнения на подачу звука, контроль звука.

Тема 5. Голос и дикция.

Теория: Голос и дикция. Мышечная свобода речевого аппарата. Понятие речевой аппарат.

Практика: певческая и речевая постановка голоса. Пословицы, скороговорки

Раздел 5. К. Станиславский о логике речи

Тема 1. Логика речи.

Теория: Логика речи. Законы логики в речевом действии. Законы логики в речевом общении: словесного действия, сверхзадачи, контекста, сквозного действия, перспективы нового понятия, сравнения, сопоставления подтекста создания линии видения.

Практика: чтение смысловых отрывков.

Раздел 2. Работа над текстом.

Тема 1. Темпо-ритм речи.

Теория: Понятие о речевом такте (звене), логическом ударении, логической паузе.

Практика: чтение смысловых отрывков. Ожидаемые результаты

Воспитанники должны:

знать:

- теоретические основы сценической речи;
- основы русского стихосложения.
- законы живой речи на сцене, открытые К. Станиславским и В. Немировичем-Данченко;
- принципы построения литературной композиции, требования к литературному монтажу;
- выполнять правила гигиены полости рта в целях сохранения «здорового голоса»

уметь:

- работать над текстом, добиваясь всех требований к работе над техникой речи и голоса.
- владеть речевым общением;
- самостоятельно выполнять упражнения на укрепление полученных навыков по дыханию, голосу (развитие диапазона голоса, его гибкости, звучности, выносливости);
- четко анализировать стихотворную форму, нести логику мысли, не нарушая ритма и формы.

Дисциплина 4. Сценическое движение

Цель: формирование у будущих актеров пластической культуры, т.е. внешней актерской техники умений и навыков.

Выразительным средством актерского искусства является психофизический процесс, в котором психическое и физическое существуют в неразрывной связи.

Раздел «Сценическое движение» направлен на развитие специальных качеств актера (аппарата воплощения), которые, проявляясь в связи с двигательной деятельностью, расширяют образное мышление в целом, обостряют чуткость и восприимчивость ко всем проявлениям сценической среды, позволяют улавливать и откликаться на них точными по смыслу и разнообразными по окраске реакциями.

Содержание дисциплины.

I раздел. Введение в предмет

Тема 1. Развитие психических и психофизических качеств.

Теория: Введение в предмет «Сценическое движение». Объяснение темы. Практика: Общие двигательные навыки. Вводные упражнения. Вводная композиция. Упражнения на внимание, память, силу, выносливость, скорость, ловкость и др.

Тема 2. Общее развитие мышечно-двигательного аппарата актера упражнениями.

Теория: Понятие мышечно-двигательный аппарат. Объяснение темы.

Практика: Комплексные упражнения для развития мышечных групп спины, живота и ног: упражнения одиночные в статике; упражнения одиночные в динамике; парные упражнения.

II Раздел. Тренинги

Тема 1. Развивающий тренинг.

Теория: Объяснение темы. Подготовка костно-мышечного аппарата актера и определение степени готовности к активной работе на уроке.

Практика: Тренинги: развивающие (упражнения на гибкость и растяжку; координацию и реакцию и др.).

Тема 2. Пластический тренинг.

Теория: Объяснение темы. Понятие «пластика».

Практика: Упражнения на расслабление и напряжение; подвижность и выразительность.

Тема 3. Специальный тренинг.

Теория: Объяснение понятия психо-физические качества актёра. Практика: Упражнения на развитие чувства пространства, формы, чувство партнёра, инерции движений.

III Раздел. Трюковая пластика

Тема 1. Жонглирование.

Теория: Объяснение темы. Техника жонглирования.

Практика: Упражнения на тренировку ритмичности, ловкости, координации движения.

Работа и тренировки со светодиодными поями.

IV Раздел. Историческая пластика

Тема 1. Этикет и манеры поведения в разные эпохи.

Теория: Изучение особенностей стилового поведения и правила этикета (обхождения, принятые в европейском и русском обществе в XVI – XIX и начале XX столетия.

Практика: Походки. Обращения с плащом, тростью, веерами, зонтами, шляпами и др.

Тема 2. Поклоны

Теория: Объяснение темы поклоны и виды поклонов.

Практика: Отработка поклонов, принятых в европейском и русском обществе в XVI – XIX и начале XX столетия.

Ожидаемые результаты. Воспитанники должны

уметь:

- представлять движения в воображении.
- трюковой техникой;
- сценической пластикой. техникой жонглирования;

владеть:

- техникой снятия мышечных и психологических комплексов «зажатости».

Дисциплина 5. Театральный грим

Цель: использование грима юными актерами для создания сценического образа. Задачи:

1. Обучить первоначальным навыкам гримерного дела
2. Сформировать потребность у детей в соблюдении правил личной гигиены

Учебно-тематический план «Техника театрального грима»

Содержание дисциплины.

I Раздел. Техника театрального грима.

Тема 1. Историческая справка об искусстве грима. Гигиена грима и технические средства в

гриме.

Теория: К.С.Станиславский о значении грима в театре. Влияние на грим расстояния и глубины зрительного зала, а также сценического освещения.

II Раздел. Работа над образом

Тема 1. Костюм и грим.

Теория: Объяснение темы. История создания костюмов: старославянские, русские костюмы регионов России; эпох: Античности, Средневековья, Возрождения, Просвещения.

Тема 2. Расовый, национальный грим.

Теория: Объяснение темы. Грим. Подчеркивающий расовые и национальные признаки. Типы. Особенности национального грима.

Практика: Грим европейского лица. Грим монголоидного типа. Грим негроидного типа.

Тема 4. Сказочные гримы.

Теория: Объяснение темы. Специфика сказочного грима. Преувеличенность форм и яркость красок. Необычность и фантастичность внешности сказочных персонажей. Фантазия в работе над сказочным гримом и разнообразия средств гримирования.

Практика: Грим Бабы-Яги, Кикиморы, Лешего, Домового, Кощея Бессмертного, Вампира.

Тема 5. Концертный грим

Теория: Объяснение темы. Средства и приемы театрального грима и декоративной косметики. Нахождение стиля, образа. Достоинства и недостатки лица. Умение подчеркнуть первые и замаскировать последние. Продумывание прически и весь внешний облик. Соответствие грима жанру концерта.

Ожидаемые результаты Воспитанники должны знать:

- историю и виды грима;
- основные приемы гримирования. Уметь:
- самостоятельно накладывать коррективный грим;
- пользоваться скульптурно-объемными приемами гримирования;
- применять парики и полупарики

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения).

Методы обучения в театре-студии осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников; функцию руководства познавательной деятельностью учащихся.

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в театре-студии позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей входящих в комплексную программу. (Комплекс упражнений и методики по дыханию, вибрации, артикуляции, орфоэпии, вокалу даны в методическом сопровождении к разделу)

Основные формы проведения занятий с младшими студийцами:

- игра;
- диалог;
- различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.
- слушание;
- созерцание;
- импровизация.

Занятия в средней и старшей группах проходят в самых разнообразных формах:

- лекции;
- тренинги;
- репетиции;
- индивидуальные занятия;
- занятия малыми группами (по 3-5 человек).

Вся работа старшей группы строится вокруг целостного художественного произведения:

- спектакля;
- шоу;
- творческого вечера;
- праздника.

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского

мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают участие в театральных постановках. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями.

В течение учебного года в каждой группе ставится минимум два спектакля. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется. В старших группах ребята сами выбирают роли.

Со второго года обучения, для отслеживания уровня усвоения программного материала, в каждой группе раз в неделю проводятся занятия-репетиции в присутствии всех педагогов по дисциплинам (актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение).

Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью помогает ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает детей добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Именно игра является неперенным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые упражнения выступают способом приспособления ребенка к окружающей среде.

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве.

Большую роль в формировании творческих способностей учащихся отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей детей.

Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель.

Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр.

Педагогический мониторинг.

Методами мониторинга являются интервьюирование, наблюдение, показательные выступления.

На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное выявление интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень мотивации, а также уровень творческой активности. В конце каждого учебного года проводится повторная диагностика с целью отслеживания динамики развития личности воспитанников.

9. Список использованной литературы.

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. – 272 с.
2. Андраников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
3. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
4. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – СПб.: Речь, 2006. – 125 с.
5. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение, 1986. – 176с.
6. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005.
7. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004.
8. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
9. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
10. Гурков А.Н. Школьный театр. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с.
11. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
12. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного возраста. - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 280 с.
13. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
14. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002.
15. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
16. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988