

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Калининграда Дворец творчества детей и молодежи «Янтарь»



Утверждаю

Директор МАУДО ДТД и М

«Янтарь»

А.П. Толмачева А.П. Толмачева

«17» августа 2020 года

(приказ от 17.08.2020 г. № 74-0)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Театр» (модуль 1)

Возраст обучающихся: 5-18 лет

Срок реализации: 3 года

Автор-составитель:

Слипко Е.В.

педагог дополнительного образования

Согласовано на заседании
педагогического совета
«28» мая 2020 года
Протокол № 4

г. Калининград
2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр» имеет художественную направленность. Программа разработана для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Срок реализации -3 года.

Актуальность программы

Значимость эстетического, нравственного, социокультурного развития и воспитания детей, начиная с дошкольного возраста, является одной из ведущих задач в целостном образовательном процессе.

Данная программа – это обобщенный опыт педагогического поиска механизмов приобщения учащихся к театральному искусству и развитие целостной самодостаточной личности через постижение азов театрального мастерства: умения выражать свои эмоции, управлять своим внутренним миром, творчески проявлять себя в коллективе, осваивать разнохарактерные роли, а в последствии нести свою социальную роль на основе освоенных механизмов общения, поведения, взаимоотношений. Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации ребенка в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне. Программа объединяет в себе различные аспекты театрально - творческой деятельности, необходимые для личностного становления, художественного развития и творческого роста.

Отличительные особенности программы

Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к обучению детей – это внедрение в образовательный процесс творческо-исследовательской деятельности. Данная программа – это результат поиска средств к поддержанию в каждом из учащихся, независимо от уровня актерского дарования, желания приобщиться к сценическому творчеству, как образу жизни, желания творить «во имя», а не «для». Отличительной особенностью программы является то, что она является базовым модулем для освоения детьми основ театрального искусства, далее, по его освоении, учащиеся могут осваивать углубленную образовательную программу

I ступень – базовая (первый, второй и третий года обучения), в процессе которой предусмотрено:

- Изучение истории театра
- Тренинг творческой психотехники
- Сценические этюды
- Основы актерского мастерства
- Основы сценического движения и хореографии
- Основы сценической речи
- Постановка спектакля

Новизна программы

Концепция программы предполагает гармоничное развитие личности, формирование ее духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с другой. Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в диалектическом единстве. Принципиальным обстоятельством, связанным с процессом гуманизации образования, является то, что предлагаемая

программа не рассчитана на детей, предварительно отобранных на конкурсной основе.

Совершенствование «аппарата переживания» (К. Станиславский) и «аппарата осмысления» через развитие театральных способностей, творческого мышления и творческой активности на основе классической театральной культуры способствует духовному, социальному и профессиональному становлению личности ребёнка.

Адресат программы

Программа предназначена для обучения театральной деятельности детей в возрасте 5 – 18 лет.

Форма обучения очная

Особенности организации образовательного процесса

Набор детей в студию свободный. Программа предусматривает индивидуальные и групповые формы обучения. Группы формируются по возрастному принципу – дошкольники, младший школьный возраст, средний и старший школьный возраст. Количество учащихся в группе от 10 до 30 человек. Учебный материал преподается дифференцированно, учетом возрастных и личностных особенностей детей.

Педагогическая целесообразность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр» предоставляет обширные образовательные, воспитательные и социальные возможности в сфере развития личности ребенка.

Занятия по актёрскому мастерству развивают у детей выразительность речи, эмоциональную сферу и образное мышление, раскрепощают их личность, воспитывают уверенность в себе, формируя основы мировоззрения и нравственных представлений. Реализация программы позволяет включить в механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить учащихся к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение воспитанников отличается практической и гуманитарной направленностью.

Практическая значимость

Программа способствует овладению обучающимися на практике универсальными учебными действиями - познавательными, коммуникативными, регулятивными и личностными. В результате освоения программы развиваются память, внимание, воображение и творческое мышление. Содержание программы создаёт возможность для воспитания в будущем грамотного, готового к восприятию культуры человека. Практическая значимость программы обуславливается ещё и тем, что какую бы профессию ни избрал будущий выпускник, ему необходимо умение анализировать, грамотно и чётко выражать свои мысли. Эта программа – один из способов решения многочисленных проблем. Её отличительной способностью является то, что она построена на обучении в процессе практики. Обучающий эффект достигается не только и не столько по причине усвоения теоретических знаний, сколько в работе над созданием

творческого проекта. В результате освоения программы, учащиеся получают практические навыки освобождения от психофизических зажимов, навыки самостоятельного анализа различных ситуаций, публичного выступления и участия в коллективных проектах.

Ведущие теоретические идеи

Ведущая идея данной программы – создание современной практико-ориентированной творческой образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать художественно-эстетическую деятельность обучающихся в разновозрастных группах, получать новые знания и воплощать современные творческие проекты

Изучение актёрского мастерства, сценического движения, позволит управлять психофизическим состоянием, красиво, правильно говорить и двигаться. Изучение драматургии и воплощение её на сцене научит учащихся мыслить творчески и современно, что позволит выработать у них высокую коммуникативную, языковую, эстетическую и нравственную компетенцию

В основу программы для организации творческого процесса обучения сценическому искусству в условиях театральной студии положена в первую очередь уникальная система К. С. Станиславского. Её ценность заключается в эффективных формах психофизических упражнений, в методе действенного анализа, что способствует успешному освоению материала по развитию актёрского мастерства.

Ключевые понятия:

Психофизическое раскрепощение – это умение владеть своим телом, снимать физический зажим и психологическую боязнь сцены.

Предлагаемые обстоятельства – это умение органично существовать на сценической площадке в условиях вымысла.

Сценическое действие включает в себя много составляющих – общение между партнёрами, оценка поступков, сверхзадача, сквозное действие, решение конфликтных ситуаций между героями и т.д.

Цель программы: развитие творчески активной личности ребенка средствами театральной деятельности, содействие жизненному и профессиональному самоопределению каждого ребенка.

Задачи программы:

Образовательные:

- познакомить с историей театра и этикой поведения в театре
- обучить основам актерского мастерства
- помочь приобрести навыки сценического движения
- обучить приёмам сценической речи

Развивающие:

- развить способность к созданию ярких сценических образов на основе аналитика - синтетической деятельности
- сформировать представление о театральной культуре
- развить коммуникативные способности и лидерские качества

Воспитательные:

- воспитать творческую личность с присущими ей эстетическими, нравственными, социокультурными навыками и представлениями
- привить ответственность и навыки самообразования через театральное творчество

- приобщить к серьезному творческому труду
- воспитывать стремление к укреплению и сохранению психического и физического здоровья через специальные тренинги, упражнения, беседы

Принципы отбора содержания

- принцип единства развития, обучения и воспитания через литературные текстовые задания и практические ролевые тренинги и упражнения

- принцип систематичности и последовательности, ступенчатость программного материала, концентричность учебных заданий

- принцип доступности – учет возрастных и личностных особенностей при отработке ролевых механизмов

- принцип наглядности – показ и демонстрация изучаемого материала

- принцип взаимодействия и сотрудничества, партнерства педагога, учащихся и их родителей

- принцип комплексного подхода в театральном искусстве, сочетание теории и практики

Основные формы и методы

Содержание учебного материала, формы и методы обучения используются с учетом индивидуальных, возрастных и психологических особенностей учащихся

Каждое учебное занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по закреплению этого материала.

Методическое обеспечение программы включает в себя различные формы обучения:

- учебные занятия в стационарном классе

- посещения мастер - классов

- творческие встречи

- проблемно-поисковые занятия

- театрализованные праздники

- постановка спектаклей.

Работа по развитию актерского мастерства – основная часть образовательного процесса.

Задачи на этом этапе состоят в том, чтобы научить учащегося основным актерским навыкам:

- Развить творческую фантазию и воображение

- Сформировать умение работать в предлагаемых обстоятельствах

- Создавать сценический образ.

Чтобы научить учащегося словесному действию на сцене, необходимы занятия по сценической речи. Занятия включают в себя:

- Упражнения на дыхание,

- Артикуляцию,

- Посыл звука,

- Дикцию

- Силу голоса

Общеразвивающая программа предусматривает занятия сценическим движением и хореографией. Ребенку от природы свойственно выражать себя в движении, в танце, поэтому основная задача – развить у учащихся танцевальные способности, умение владеть своим телом, легкость, уверенность в себе. С этой целью в каждой учебной группе проводятся интегрированные занятия. Полученные навыки, учащиеся используют при создании сценических образов в спектакле.

Для диагностики эмоционального состояния учащегося во время учебного занятия используется метод «Цветописи Лутошкина», основанный на зависимости между эмоциональным состоянием человека и его предпочтениями в выборе определенной гаммы цветового спектра:

- Красный, оранжевый цвета - радость, восторг;
- Зеленый- спокойствие, уравновешенность
- Синий - грусть
- Черный - упадок, уныние
- Белый - равнодушие.

Учащемуся предлагается цветом оценить свое настроение. Это дает возможность педагогу управлять эмоциональным состоянием ребенка и делает учебный процесс более продуктивным.

Изучение истории театра является основой воспитания у учащегося духовного и эстетического начала. Погружение в историю русского и зарубежного театра навсегда оставит в душе ребенка чувство красоты, радости, восхищения и сострадания.

Завершающий этап первой ступени учебного процесса – это премьера спектакля, где закрепляются навыки и умения, полученные ранее. Перед зрителем учащийся получает возможность самовыражения, творческого подхода к исполняемой роли. Участие воспитанников в спектакле помогает им почувствовать себя частью коллектива, осознать себя, свои возможности, развить самооценку, творческую интуицию. Выступления перед зрителем эмоционально раскрепощают, развивают артистические способности, повышают уверенность в себе.

Вторая ступень программы рассчитана на возраст от 10 лет и старше. Она дает возможность учащимся, прошедшим начальную ступень театрального образования, попробовать себя в режиссерском искусстве.

Предлагаемый комплекс возник в результате огромного желания учащихся выступить в роли постановщика, соавтора спектакля. Режиссерские навыки способствуют:

- Развитию креативного мышления
- Формированию лидерских качеств личности
- Толерантности и взаимопониманию в коллективе.
- Одной из важнейших мотиваций учащегося к творчеству является его участие в городских, областных и Всероссийских театральных фестивалях, и конкурсах.

Ведущие принципы учебно-воспитательного процесса ориентированы на гуманизацию отношений, на развитие грамотных, творческих кадров.

Планируемые результаты

При освоении программы дети получают не только новые знания в области искусства и культуры, но также над предметные компетенции: умение работать в команде, способность анализировать информацию и принимать решения, дифференцировать глубокие нравственные понятия, выбирать механизмы действия, поведения, взаимоотношений.

Образовательные:

Результатом занятий будет способность обучающихся к самостоятельной работе в творческом проекте, владение актёрским мастерством, умение органично действовать в предлагаемых обстоятельствах, умение создать яркий сценический образ

Развивающие:

Результатом станет развитие актёрских способностей, познавательной активности и творческого мышления.

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если у обучающегося сформирован художественный вкус, чувство прекрасного и способность к творческой самореализации

Планируемый результат

Первый год обучения

Учащиеся должны уметь:

- Владеть техникой тренинга творческой психотехники
- Владеть техникой подключения сценического внимания
- Владеть техникой подключения сценического воображения и фантазии
- Владеть техникой перевоплощения
- Составить этюд на актерское перевоплощение и сыграть его.

Должны знать:

- Основные жанры театрального искусства
- Механизм перехода в «предлагаемые обстоятельства»
- Специфику актерской природы

Должны освоить:

- Метод физических действий
- Работу с воображаемым предметом
- Простейшие элементы сценической пластики

Должны владеть основными понятиями и терминами:

- Виды искусства
- Театральный жанр
- Тренинг
- Творческая психотехника
- Метод физических действий
- Сценическое внимание
- Сценическое воображение и фантазия
- «Если бы...»
- Предлагаемые обстоятельства

Планируемый результат

Второй год обучения

Учащиеся должны уметь:

- Владеть техникой актерского мастерства
- Владеть техникой сценической речи
- Владеть техникой сценического движения.

Должны знать:

- Историю и традиции Русского театра
- Этапы работы (от простого к сложному) актера над собой

Должны освоить и владеть основными понятиями и терминами:

- Актерское мастерство
- Действие
- Оценка
- Сценическое общение
- Чувство правды и веры
- Сценический этюд
- Сценическая речь
- Постановка голоса
- Сценическое движение
- Темпо-ритм
- Пантомима
- Сценическое фехтование

Планируемый результат

Третий год обучения

Учащиеся должны уметь:

- Владеть мастерством перевоплощения
- Создавать сценический образ

Должны знать:

- Историю современного театра
- Технику работы актера над ролью
- Постановочные этапы спектакля

Должны освоить и владеть основными понятиями и терминами:

- Застольный период
- Этюдный период
- События
- Оценка фактов
- Сверхзадача
- Сквозное действие
- Линия роли
- Второй план
- Внутренний монолог
- Подтекст
- Тема
- Идея
- Характерность

- Сценография

Механизмы оценивания результатов образовательной программы

Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль в виде контрольного среза знаний и практических учений. Итоговый контроль проводится по окончании каждого года обучения. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов выражаются в открытых занятиях, в творческих проектах, спектаклях, в поступлении выпускников в профессиональные образовательные учреждения по профилю. Также, обучающиеся принимают участие в театральных фестивалях муниципального, регионального и всероссийского уровня.

Входное, промежуточное, итоговое оценивание знаний и навыков учащихся осуществляется по десятибалльной шкале (Оценочный лист прилагается) Также применяются методы наблюдения, тестирования, опроса и выполнение самостоятельных практических работ.

Оценочные материалы

Коллектив:

Педагог: _____ Группа № _____

По итогам учебного года

Градации оценки: десятибалльная шкала оценивания

Фамилия, имя	Показатели				
	Теория	Актёрское мастерство	Сценическая речь	Сценическое движение	Работа над ролью
Средний балл:					

Общий средний балл-

Режим занятий:

1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 учебных часа

2 и 3 год обучения – 2 раза в неделю по 3 учебных часа

Перерывы между занятиями 5-10 минут

Количество часов по годам обучения

1 год обучения – 156 час

2 год обучения – 234 час

3 год обучения – 234 час

Общее количество часов по программе - 624

Форма обучения - очная

Календарный учебный график.

1. Учебный процесс по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по муниципальному заданию осуществляется круглогодично. Продолжительность учебного года составляет 52 календарные недели – в период с 1 сентября по 31 августа.

Аудиторные занятия в основном проводятся с 1 сентября по 31 мая, (что составляет 39 учебных недель). В летний период, с 1 июня по 31 августа, организуются занятия как в режиме самоподготовки, так и внеаудиторные занятия учащихся (что составляет 13 учебных недель)

2. Продолжительность учебного года в МАУДО ДДТ и М «Янтарь»:
начало учебных занятий:

с 1 сентября (для учащихся второго и последующих годов обучения)

с 15 сентября (для учащихся первого года обучения)

окончание учебных занятий:

31 августа (для учащихся всех ступеней обучения)

3. Продолжительность летнего периода:

начало периода - 01 июня

окончание периода – 31 августа

4. Объем учебной нагрузки в соответствии с календарным графиком:

Количество максимальной нагрузки на одну учебную группу:

- 1-й год - 4 часа в неделю, что составляет 208 часов в год
- 2-й год - 6 часов в неделю, что составляет 312 часов в год
- 3-й год - 6 часов в неделю, что составляет 312 часов в год

Формы проведения занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные.

5. Режим работы учреждения в летний период

Формы работы с учащимися на летний период: оздоровительные, воспитательные, экскурсионные, работа в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, а также участие в фестивалях, конкурсах, спортивных состязаниях, социально-значимых проектах города, региона, страны. Освоение программного материала проходит и в режиме самоподготовки (самостоятельное выполнение учащимися учебных заданий, проектных работ в различных техниках, с обязательным последующим контрольным срезом знаний).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
первый год обучения

№ п./п.	Раздел программы/тема	Количество часов		
		всего	теория	практика
	<i>Раздел «Волшебный мир театра»</i>	14	10	4
1.	Вводное занятие	2	2	-
2.	Театр как вид искусства	6	6	-
3.	Искусство перевоплощения	6	2	4
	<i>Раздел «Тренинг творческой психотехники»</i>	60	-	60
1.	Развитие навыков рабочего самочувствия	10	-	10
2.	Развитие творческих зрительных восприятий	10	-	10
3.	Развитие творческих слуховых восприятий и других сенсорных умений	10	-	10
4.	Развитие творческих навыков мышечного внимания	10	-	10
5.	Развитие творческих навыков физического самочувствия	10	-	10
6.	Развитие артистической смелости и элементов характерности	10	-	10
	<i>Раздел «Игра - азбука театра» (Сценические этюды)</i>	82	6	76
1.	Развитие сценического внимания через игру	8	1	7
2.	Развитие сценического воображения и фантазии через игру	20	2	18
3.	Волшебное слово «если бы» как толчок к творчеству	16	2	14
4.	Предлагаемые обстоятельства	18	1	17
5.	Экскурсии, творческие встречи	10	-	10
6.	Контрольно-зачётные мероприятия, творческие отчёты	10	-	10
	Итого	156	16	140
	<i>Летний модуль</i>	52	-	52
1.	Внеаудиторные занятия	28	-	28
2.	Самоподготовка	24	-	24
	ВСЕГО:	208	16	192

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
второй год обучения

№ п./п.	Раздел программы/тема	Количество часов		
		всего	теория	практика
	<i>Раздел «Сценическая речь»</i>	81	6	75
1.	Законы звучащей речи	3	3	-
2.	Орфоэпия	6	-	6
3.	Техника речи. Дыхание.	12	1	11
4.	Техника речи. Голос.	12	1	11
5.	Техника речи. Дикция.	12	1	11
6.	Логика речи. Логическая пауза	9	-	9
7.	Логика речи. Логическое ударение	9	-	9
8.	Логика речи. Логическая интонация	9	-	9
9.	Метод работы над литературно-художественным текстом	9	-	9
	<i>Раздел «Сценическое движение»</i>	30	-	30
1.	Пластика – язык тела.	12	-	12
2.	Пантомима	6	-	6
3.	Сценическая драка. Сценическое фехтование	12	-	12
	<i>Раздел «Актёрское мастерство»</i>	123	15	108
1.	Действие – элемент актёрского мастерства	15	3	12
2.	Оценка – элемент актёрского мастерства	15	3	12
3.	Общение – элемент актёрского мастерства	15	3	12
4.	Чувство «правды и веры»	24	4	20
5.	Сценический этюд	24	2	22
6.	Экскурсии, творческие встречи	15	-	15
7.	Контрольно – зачётные мероприятия, творческие отчёты	15	-	15
	Итого	234	21	213
	<i>Летний модуль</i>	78	-	78
1.	Внеаудиторные занятия	42	-	42
2.	Самоподготовка	36	-	36
	ВСЕГО:	312	21	291

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
третий год обучения

№ п./п.	Раздел программы/тема	Количество часов		
		всего	теория	практика
	<i>Раздел «Работа актёра над ролью»</i>	150	3	147
1.	Застольный период	12	3	9
2.	Этюдный период	12	-	12
3.	Работа над ролью. События.	12	-	12
4.	Оценка фактов	12	-	12
5.	Сверхзадача	12	-	12
6.	Сквозное действие	12	-	12
7.	Линия роли	12	-	12
8.	Второй план	12	-	12
9.	Внутренний монолог	12	-	12
10.	Видение	21	-	21
11.	Характерность	21	-	21
	<i>Раздел «Постановка спектакля»</i>	84	3	81
1.	Музыкальное решение спектакля	15	-	15
2.	Сценография площадки, декорации	15	-	15
3.	Световое решение спектакля	15	-	15
4.	Соединение в единое целое всех элементов спектакля	15	-	15
5.	Театральная деятельность	9	-	9
6.	Экскурсии, творческие встречи	12	-	12
7.	Итоговое занятие. Анализ сыгранных ролей	3	3	-
	<i>Итого</i>	234	6	228
	<i>Летний модуль</i>	78	-	78
1.	Внеаудиторные занятия	42	-	42
2.	Самоподготовка	36	-	36
	ВСЕГО:	312	6	306

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения (модуль1)

Раздел 1. «Волшебный мир театра», 14 часов.

Задачи данного раздела: Пробудить интерес к театру и его истории. Развить желание заниматься театром.

1.Вводное занятие. 2 часа.

Цель: Определение творческих планов на предстоящий учебный год. Выявить уровень подготовки учащихся. Установление личных контактов, адаптация в группе.

Содержание: Рассказ о коллективе и содержании занятий в нем. Знакомство с правами и обязанностями учащихся в ДТД и М

Формы и методы обучения: Рассказ, диагностика, анкетирование.

Формы контроля: Опрос.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

2.Театр, как вид искусства.6 часов.

Цель: Дать базовые знания в области театра. Пробудить интерес к истории театра.

Содержание: Театр, как одно из древнейших искусств. Театр Древней Греции. Народные истоки театра. Театр, как вид искусства. Виды искусства. Архитектура. ИЗО. Художественная литература. Музыка. Танец. Кино. Эстрадно-цирковое искусство. Синтез искусств. Жанры театрального искусства. Трагедия. Комедия. Мелодрама. Водевиль.

Формы и методы обучения: Рассказ, беседа, просмотр видеопрезентаций («Виды искусства», «Волшебный мир театра», «Жанры театрального искусства»).

Формы контроля: Опрос, практическая работа

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Магнитофон, ноутбук

3.Искусство перевоплощения.6 часов.

Цель: Дать понятие о сценическом перевоплощении и раскрыть его секреты.

Содержание: Игра – ступень к перевоплощению. Познание природы перевоплощения. Этапы перевоплощения. Внушение. Самовнушение. Физиология эмоций. Природа актерской игры. Искусство переживания. Искусство представления. Наблюдения за животными и людьми и сценическое воплощение животных, неодушевленных предметов, природы.

Формы и методы обучения: Рассказ, беседа, практическая работа.

Формы контроля: Опрос, практическая деятельность

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

Раздел 2 «Тренинг творческой психотехники», 60 часов.

Задачи данного раздела: Развитие творческой индивидуальности каждого учащегося.

1.Развитие навыков рабочего самочувствия. 10 часов.

Цель: Выработка творческой взаимосвязи, ощущения себя в коллективе. Познакомить с механизмом восприятия реакции и переключения.

Содержание: Знакомство с особенностями творческой индивидуальности каждого учащегося. Учащийся должен быть ознакомлен с условиями актерского творчества – необходимостью работы над собой, ощущением себя в коллективе, так как театр – искусство коллективное. Тренинг начинается с упражнений, создающих навыки рабочего самочувствия, организованности, творческого коллективизма. Упражнения: «Творческий полукруг», «Исходное положение», «Кто летает?», «Переходы», «Творческая площадка», «Кольцо», «Фигуры перестановок», «Трамвай», «Часы», «Волчок», «Хлопки», «Мячики», «Земля и воздух», «Песня», «Пишущая машинка», «Змейка».

Формы и методы обучения: Психофизический тренинг. Прослушивание классической музыки. Беседа.

Формы контроля: Опрос, практическая деятельность.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

2. Развитие творческих зрительных восприятий. 10 часов.

Цель: Развить зрительное восприятие и зрительную память. Развить ассоциативное мышление.

Содержание: Развитие творческих зрительных восприятий. Развитие наблюдательности. Ориентировка в пространстве. Слово и внутреннее видение. Пространственное видение. Ассоциативное мышление, мысленная речь, тренинг непрерывности видения. Упражнения. «Наблюдательность», «Пять пальцев», «Обмен», «Вещи на столе», «Фотоаппарат», «Как упали спички», «На одну букву», «На что похоже?», «Путь вслепую», «Лабиринт», «Вертушка», «Глаза товарищей»

Формы и методы обучения: Психофизический тренинг. Беседа.

Формы контроля: Опрос, практическая деятельность.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

3. Развитие творческих слуховых восприятий и других сенсорных умений. 10 ч.

Цель: Развитие слуховой, осязательной, обонятельной и вкусовой памяти. Научить действовать с воображаемыми предметами.

Содержание: Развитие сенсорных умений. Совершенствование восприятий и памяти – слуховой, осязательной, кожной, обонятельной и вкусовой. Тренинг памяти комплексных чувственных образов. Тренинг механизмов переключения. Действие с реальными и воображаемыми предметами.

Упражнения. «Сонар», «Телевизор», «Что происходит», «Видящие пальцы», «Узнай товарища», «Душ», «Юг – Север», «Слушать – смотреть – вспоминать – осязать», «Волшебный тазик», «Стакан чая», «Цветочный магазин», «Пожар», «Волшебный графин», «Море»

Формы и методы обучения: Психофизический тренинг. Беседа. Прослушивание музыки. Самостоятельная деятельность.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

4. Развитие творческих навыков мышечного внимания. 10 ч.

Цель: Совершенствование мышечно-двигательных (кинестетических) восприятий и памяти. Развить механизм восприятия и реакции.

Содержание: Работа над мышечно-двигательными восприятиями и памятью. Тренинг мышечного контролера. Тренинг мысленных действий. Действия с воображаемыми предметами. Тренинг должен создать навыки мышечного внимания – умения быстро и точно направлять мышечный контроль к любой группе мышц. Упражнения: «Память движений», «Брито-стрижено», «Мышечная энергия», «Сад», «Гири», «Чаши», «Цепочка», «Перестановка мебели», «Оправдание жеста», «Оправдание поз», «Повтори позу», «Оживленная скульптура», «Оправдание движений».

Формы и методы обучения: Психофизический тренинг. Использование классических музыкальных произведений.

Формы контроля: Опрос, практическая деятельность.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

5. Развитие творческих навыков физического самочувствия. 10 ч.

Цель: Развить механизм восприятия и реакции.

Содержание: Действие с воображаемыми предметами. Непрерывность, логика, последовательность, завершенность действий. Память внутренних восприятий. Эмоциональная память. Общение – взаимодействие партнеров, их взаимосвязь и взаимозависимость. Темпоритм. Упражнения: «Мысленное действие», «Кухня», «Конвейер», «Это не книга», «Лови кастрюлю!», «Дорога», «Действия с воображаемыми вещами», «Настроение», «Физическое самочувствие», «Тень», «Разговор по телефону», «Зеркало», «Парное физическое действие», «Окно», «Темпоритм», «Переключение темпоритма», «Сложение темпоритмов», «Наблюдение за темпоритмами».

Формы и методы обучения: Психофизический тренинг. Использование классических музыкальных произведений.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

6. Развитие артистической смелости и элементов характерности. 10 ч.

Цель: Воспитать навык готовности к любой неожиданности. Развитие артистической смелости.

Содержание: Неожиданные действия. Оправдание необычного физического самочувствия. Для упражнений на действие в непривычных обстоятельствах нужно, прежде всего, воспитать навык готовности к любой неожиданности. Упражнения: «Готовность», «Правда-неправда», «Оправдание крика», «Толстый и тонкий», «Старики», «Задания на внешнюю характерность», «А я – чайник!», «Лилипуты и великаны», «Лес», «Оркестр», «Отвинченная голова».

Формы и методы обучения: Психофизический тренинг. Использование классических музыкальных произведений.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

Раздел 3. «Игра – азбука театра» (сценические этюды), 82 час.

Задачи данного раздела: Через игру научить учащихся органично существовать в предлагаемых обстоятельствах.

1. Развитие сценического внимания через игру. 8 ч.

Цель: Научить составлять одиночный этюд на сценическое внимание. Пробудить интерес к творчеству.

Содержание: Игровая природа театрального искусства. Задача данного раздела через игру тренировать сценическое внимание. Игры – упражнения. «Игровой стул», «Хлопки», «Держи свою мелодию», «Координация движений», «Чет и нечет», «Зеркало», «Опаздывающее зеркало», «Пастух и стадо», «Путешествия по улицам», «Шумовой квадрат», «Кассир и покупатель», «Что слышим?», «Телефон», «Маша – растеряша», «Фигура цифр», «Воробьи – вороны», «Как были расположены предметы?»

Формы и методы обучения: Беседа. Прослушивание музыкальных произведений и сочинение этюдов.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

2. Развитие сценического воображения и фантазии через игру. 20 ч.

Цель: Развить творческое воображение. Научить составлять одиночный этюд на сценическое воображение и фантазию.

Содержание: Воображение – путь к творчеству. Актерское воображение. Цикл игр-упражнений на развитие сценического воображения для психотехнической настройки актерского «инструмента». Игры-упражнения. «Биография спичечного коробка», «Биография по портрету», «На что похоже?», «Биография по походке», «Внутренний экран», «Кино – лента», «Групповой рассказ», «Повар и повара», «Коробка с бисером», «Я – не Я», «Отвинченная голова». Через фантазию к творчеству. Цикл игр-упражнений на развитие сценической фантазии. «Марионетки», «Айсберг», «На пляже», «В море», «Форточка», «Лампочка», «Стиральная машина», «Мясорубка», «Лампа», «Утюг», «Будильник «Чайник», «Телефон», «Пылесос», «Кофемолка».

Формы и методы обучения: Беседа. Конкурс врунов. Сочинение сказки. Игры-упражнения.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

3. Волшебное слово «если бы... – как толчок к творчеству. 16 ч.

Цель: Воспитывать у детей готовность к творчеству. Научить действовать в массовом этюде.

Содержание: Почему «если бы» - волшебное слово? Природа сценических переживаний актера. Школа «переживания», школа «представления». Убежденность актера – необходимое условие убедительности его игры. Сценическая вера. Цикл игр-упражнений на подключение «если

бы...»: «Контролер», «Цветочный магазин», «Кассир и покупатель», «Показ животных». Их мимика, походка, звуки, характер, настроение. «Встревоженный кот», «Грустный пингвин», «Хмурый орел», «Разгневанный поросенок». Групповая миниатюра: «Птичий двор», «Лесные жители». «Если бы...» - переход в предлагаемые обстоятельства.

Формы и методы обучения: Психофизический тренинг. Беседа. Объяснение.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

4. Предлагаемые обстоятельства. 18 ч.

Цель: Обучить механизму перехода в «предлагаемые обстоятельства». Дать приемы психологического включения. Научить органично действовать в «предлагаемых обстоятельствах».

Содержание: Что такое «предлагаемые обстоятельства»? Подключение «если бы...». «Предлагаемые обстоятельства» - элемент системы К.С.Станиславского. Цикл игр-упражнений : «На вокзале», «Встреча с инопланетянами», «На базаре», «На остановке», «На необитаемом острове», «В лифте», «В бане», «В больнице», «На севере и юге», «Посещение чужой планеты», «В лесу», «На пляже», «Пожар», «В магазине «День рождения», «Экзамен».

Формы и методы обучения: Психофизический тренинг. Беседа. Объяснение.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

5. Экскурсии, творческие встречи. 10 часов.

Цель: Приобщение к общечеловеческим ценностям. Воспитание чувства коллектива и уважения к личности каждого учащегося.

Содержание: Экскурсии за город, в выставочные залы, историко-художественный, краеведческий музей, в зоопарк и др. Творческие встречи с театральными коллективами города, ведущих театров и других творческих мастерских.

Формы и методы обучения: Беседы. Экскурсии. Встречи в неформальной обстановке. Дискотеки.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

6. Контрольно-зачетные мероприятия, творческие отчеты. 10 часов.

Цель: Мониторинг знаний, умений и навыков. Предоставить возможность самореализации и проявления творческих способностей.

Содержание: Показательные выступления. Участие с актерскими номерами в концертах, праздниках, проводимых в ДТД и М «Янтарь», спектакли, миниатюры.

Формы и методы обучения: Выступление перед зрителем.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

Летний модуль – 52 часа

Внеаудиторные занятия: - 28 часов.

Цель: Развитие актёрского мастерства, укрепление здоровья учащихся.

Содержание: Проведение мастер-классов по снятию психофизического зажима. Оздоровительные поездки к морю. Совместные с родителями экскурсии и походы.

Формы и методы обучения: Беседы, показы, общение в неформальной обстановке.

Формы контроля: Практическая работа

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Магнитофон

Самоподготовка: - 24 часа.

Цель: Закрепить и развить навыки актёрского мастерства

Содержание: Составление творческого портфолио. Психофизический тренинг. Сбор актуальной информации для учебных занятий. Просмотр онлайн мастер-классов по актёрскому тренингу. Экспертиза выполненных работ.

Формы и методы обучения: Самостоятельная работа

Формы контроля: Практическая работа

Виды деятельности: Индивидуальная работа

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2 год обучения (модуль I)

РАЗДЕЛ 1. «Сценическая речь», 81 час.

Задачи данного раздела: Дать основы сценической речи. Воспитывать культуру речи.

1. Законы звучащей речи. 3 ч.

Цель: Донести до каждого учащегося понимание важности для актёра красивой, грамотной речи.

Содержание: Основные особенности сценической речи. Ораторское искусство. Сходства и различия искусства чтеца и драматического актёра. История искусства художественного чтения. Истоки, народные сказители, певцы былин. Чтецы – актёры Щепкин, Яхонтов, Рецептор.

Формы и методы обучения: Беседа. Рассказ. Показ.

Формы контроля: Опрос.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

2. Орфоэпия. 6 ч.

Цель: Обучить правилам литературного произношения гласных и согласных.

Содержание: Правила литературного произношения гласных и согласных. Произношение отдельных звуко сочетаний и грамматических форм. Особенности словесного ударения.

Формы и методы обучения: Речевая гимнастика. Беседа. Практические упражнения. Прослушивание стихов А.С.Пушкина в исполнении И. Смоктуновского.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

3. Техника речи. Дыхание. 12 ч.

Цель: Научить владеть дыханием. Обучить дыхательной гимнастике.

Содержание: Дыхание. Основные моменты дыхания и образования звуков. Основные требования к дыханию. Последовательность дыхания. Основные методы постановки дыхания. Дыхание диафрагмой. Упражнения на выработку умения управлять выдохом: «Свеча», «Задуть свечу», «Пылесос», «Насос», «Ветер». Упражнения на тренировку мышц, участвующих в дыхании. Упражнения на удлинение выдоха: «Болит зуб», «Ау!», «Паровоз» «Фу...»

Формы и методы обучения: Беседа. Дыхательная разминка. Игры-упражнения.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

4. Техника речи. Голос. 12 ч.

Цель: Развивать природный голос. Развивать силу и диапазон голоса.

Содержание: Голосовые данные. Сила голоса, степень громкости, высота голоса и его тональные возможности. Диапазон. Тембр голоса, его окраска. Резонаторы – усилители звука. Устранение недостатков звука. Развитие и силы диапазона голоса. Постановка голоса: 1. Устранение недостатков направления звука (гнусавость горловое звучание и др. 2. Развитие силы и диапазона голоса на чтении шепотом, со сменой силы звука (тихо, обычно, громко); высоты (низко, на средних нотах, высоко); темпа (медленно, умеренно, быстро).

Формы и методы обучения: Голосовой тренинг. Упражнения.

Формы контроля: Опрос, практическая деятельность.

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Магнитофон.

5. Техника речи. Дикция. 12 ч.

Цель: Выработка отчетливости произношения отдельных звуков. Выработка прочных навыков сохранения четкости произношения при любом темпе речи.

Содержание: Работа над дикцией. Произношение отдельных звуков. Подвижные части речевого аппарата. Развитие артикуляционного аппарата – языка, губ, нижней челюсти, гортани. Система упражнений по дикции: 1. Тренинг артикуляционного аппарата. 2. Отработка гласных звуков. 3. Отработка согласных звуков. 4. Скороговорки.

Формы и методы обучения: Тренинг артикуляционного аппарата. Прослушивание отрывка из сказки П. Ершова «Конек – горбунок» в исполнении О. Табакова.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

6. Логика речи. Логическая пауза. 9 ч.

Цель: Развивать логически грамотную речь. Научить расставлять логические паузы.

Содержание: Логическая пауза. Речевые звенья и разделяющие их паузы. Расстановка логических пауз. Знаки препинания – подсказка для расстановки пауз. Логическая инверсия. Психологическая пауза. Виды психологических пауз: 1. Пауза припоминания. 2. Умолчания. 3. Напряжения. 4. Стихотворная пауза, построчная пауза.

Формы и методы обучения: Беседа. Речевой тренинг. Логический разбор текста Л.Н. Толстого «Война и мир». Прослушивание стихов А.С. Пушкина в исполнении В. Яхонтова.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

7. Логика речи. Логическое ударение. 9 ч.

Цель: Вырабатывать навыки расстановки логического ударения.

Содержание: Логическое ударение. Выделение в речевом звене наиболее важного слова или словосочетания. Главное слово, несущее логическое ударение – организующий центр речевого звена. Фразовое ударение. Графическое изображение логических ударений. Пунктир, линия, двойная линия.

Формы и методы обучения: Беседа. Речевой тренинг. Практическая работа с текстом. Прослушивание стихов А.С. Пушкина в исполнении В. Яхонтова.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

8. Логика речи. Логическая интонация. 9 ч.

Цель: Обучить правилам построения логической интонации.

Содержание: Логическая интонация. Варьирование голоса. Повышение и понижение голоса. Эмоциональное воздействие интонации. У слова и у речи есть своя природа, которая требует для каждого знака препинания соответствующей интонации. Движение голоса. Мелодика речи.

Формы и методы обучения: Речевой тренинг. Беседа. Практическая работа с текстом П. Ершова «Конек-горбунок». Прослушивание сказки П. Ершова «Конек – горбунок» в исполнении О. Табакова.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

9. Метод работы над литературно-художественным текстом. 9 ч.

Цель: Воспитывать культуру исполнения. Развивать темпо – ритмические навыки. Раскрывать секреты исполнительского мастерства.

Содержание: Анализ текста по мысли. Определение исполнительских задач. Логическое членение текста. Расстановка логических пауз и логического ударения. Вскрытие подтекста. Создание эмоционального образа. Выстройка «киноленты видений». Подступы к исполнению. Перенос индивидуальности чтеца на материал.

Формы и методы обучения: Рассказ. Практическая работа с текстами А.С. Пушкина из романа «Евгений Онегин». Работа над баснями И.А. Крылова.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

Раздел 2. «Сценическое движение». 30 часов.

Задачи данного раздела: Научить владеть своим телом, развивать пластику движений.

1. Пластика – язык тела. 12 ч.

Цель: Развивать технику сценического движения. Совершенствовать координацию движений. Воспитывать чувство ритма.

Содержание: Пластика – язык тела. Тело – инструмент для выполнения сценических задач. Задачи физического действия. Групповые физические действия. Оправдание позы. Темпоритм. Сложение темпоритмов. Соединение движения с музыкой. Координация движений. Передача характера музыки пластикой тела. Выражение в сценическом движении походки и характера героев. Цикл практических упражнений: «Жмут ботинки», «После обеда», «Кирпич», «Пятый километр», «Темно».

Формы и методы обучения: Пластическая разминка. Работа у станка. Использование музыкальных произведений.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

2. Пантомима. 6 ч.

Цель: Дать основы искусства пантомимы. Научить владеть своим телом и жестом. Воспитывать красоту движения.

Содержание: Рождение современной пантомимы. Этьен Декру. Жан-Луи Барро. Марсель Марсо. Законы пантомимы. Гармония движения. Закон последовательности движения. Механизм стилизованного жеста. Импульс и волна – общее и индивидуальное. Упражнения: «Стекло», «Стена», «Обед», «Клетка», «Статуя». *Двойная частичная идентификация:* «левая рука=поднос», «правая рука=стойка бара», «левая рука=опора на трость», в правой руке – шляпа и др.

Формы и методы обучения: Беседа. Пластическая разминка. Использование музыкальных произведений.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

3. Сценическая драка. Сценическое фехтование. 12 ч.

Цель: Научить основным приемам сценической драки.

Содержание: Законы сценической драки. Пощечина. Сценическая борьба. Падение. Сценическое фехтование. Исходное положение. Приветствие. Стойка. Позы. Нападение. Отражение атаки. Работа по парам. Выстройка боя от начала до конца.

Формы и методы обучения: Пластическая разминка. Тренинг.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

Раздел 3. «Основы актерского мастерства», 123 час.

Задачи данного раздела: Дать основы актерского мастерства и научить применять их на сценической площадке.

1. Действие – элемент актерского мастерства. 15 ч.

Цель: Научить органично действовать на площадке. Научить оправдывать каждое действие.

Содержание: Действие – элемент актерского мастерства. Действие объединяет в единое целое мысль, чувство, воображение и физическое поведение актера-образа. Учение К.С.Станиславского о действии, как возбудителе чувства. Это основополагающий принцип внутренней техники актерского искусства. Признаки действия: 1. Волевое происхождение. 2. Наличие цели. Цель действия – стремление изменить явление, предмет, на который оно направлено, так или иначе, переделать его. Действия и чувства. Не играть чувства, а действовать! Просить, упрекать, утешать, прогонять, приглашать, отказывать, объяснять – это действие! Жалеть, гневаться, любить, презирать, отчаиваться – это чувства! Упражнения: «Ночь», «Телеграмма», «Экзамен», «Зуб», и т.д.

Формы и методы обучения: Психофизический тренинг. Беседа. Использование музыкальных произведений. Метод физических действий.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

2. Оценка – элемент актерского мастерства. 15 ч

Цель: Научить верно выстраивать оценки во время сценического действия. Научить подключать память психофизической оценки в жизни для переноса её на сцену.

Содержание: Оценка – элемент актерского мастерства. Оценка – это сценическое отношение. Оценка – путь к образу. Оценка – основа действия. Через оценку – к поступку. Два вида сценических оценок. Оценка – как внутреннее кредо. Оценка в процессе сценической жизни. Зарождение оценки. Оценка фактов. Подключение памяти психофизической оценки в жизни и перенос её на сцену. Упражнения: «Ожог», «Холодно», «Остановка», «Книга», «Кошелек», «Змея», «Письмо», «Гроза», и др.

Формы и методы обучения: Психофизический тренинг. Беседа. Использование музыкальных произведений. Применение метода физических действий.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

3. Общение – элемент актерского мастерства. 15 ч.

Цель: Раскрыть психологию общения в жизни и на сцене. Воспитывать культуру общения.

Содержание: Общение – элемент актерского мастерства. Составляющие части общения. Слуховое восприятие партнера. Зрительное восприятие партнера. Общение в жизни, общение на сцене. Формы сценического общения. Общение в различных жанрах и видах искусства. Непрерывный процесс общения. Ступеньки общения: Ориентировка. Выбор объекта. Привлечение внимания. Зондирование

души объекта. Передача видений. Обоюдное общение. Лучеиспускание. Лучепоглощение. Упражнения: «Узнай, кто он», «Первая встреча», «Прощание», «Признание», «Глаза друга», «Ссора», «Важный гость», «Витрина», и др.

Формы и методы обучения: Психофизический тренинг. Беседа. Использование музыкальных произведений. Метод физических действий.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

4. Чувство правды и веры. 24 ч.

Цель: Воспитывать чувство правды и веры на сценической площадке. Научить убедительно действовать в заданных предлагаемых обстоятельствах.

Содержание: Убежденность актера – необходимое условие убедительности его игры. Сценическое оправдание. Мотивировка. Случайности на сцене и их оправдание. Вера в «предлагаемые обстоятельства». Воспитание сценической веры. Подключение памяти психофизического состояния в жизни и перенос его на сцену. Рождение веры. Чувство веры порождает чувство правды в сценическом действии. Упражнения: «Хочется спать», «Болят зубы», «Подарок», «Сюрприз», «Неожиданный гость», «Испуг» и др.

Формы и методы обучения: Психофизический тренинг. Беседа. Использование музыкальных произведений. Метод физических действий.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

5. Сценический этюд. 24 ч.

Цель: Научить выстраивать сценический этюд. Научить органично действовать в сценическом эпизоде. Привить культуру поведения на сценической площадке.

Содержание: Сценический этюд – ступенька к актерскому мастерству. Мир безграничной фантазии актера выливается в этюде. Этюд – соединение всех элементов актерского мастерства. Выстройка этюда. Завязка в этюде. Событие в этюде. Выстройка финала в этюде. Законы сценического этюда. Этюды на тему: «Парк», «День рождения», «Новый год», «Экзамен», «У врача», «Базар», «Встреча», «На скамейке», «В автобусе», и др.

Формы и методы обучения: Психофизический тренинг. Беседа. Использование музыкальных произведений. Метод физических действий.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

6. Экскурсии, творческие встречи. 15 ч.

Цель: Приобщить к общечеловеческим ценностям. Воспитывать чувство коллективизма и уважения к личности каждого учащегося.

Содержание: Экскурсии за город, в выставочные залы, в историко-художественный, краеведческий музей, зоопарк и др. Творческие встречи с театральными коллективами города, посещение спектаклей.

Формы и методы обучения: Беседы. Творческие вечера. Неформальное общение. Дискотеки.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

7. Контрольно-зачетные мероприятия, творческие отчеты. 10 часов.

Цель: Предоставить возможность самореализации и проявления творческих способностей. Мониторинг знаний, умений и навыков.

Содержание: Показательные выступления. Участие с актерскими номерами в концертах, праздниках, проводимых в ДТДиМ «Янтарь», спектакли, миниатюры.

Формы и методы обучения: Выступление перед зрителем.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

Летний модуль - 78 часов

Внеаудиторные занятия – 42 часа.

Цель: Повышение актёрского мастерства, укрепление здоровья учащихся.

Содержание: Проведение мастер-классов по актёрскому мастерству. Оздоровительные поездки к морю. Совместные с родителями экскурсии и походы.

Формы и методы обучения: Беседа, демонстрации, рассказы, общение в неформальной обстановке.

Формы контроля: Практическая работа

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Магнитофон

Самоподготовка – 36 часов.

Цель: Закрепить и развить навыки актёрского мастерства

Содержание: Составление творческого портфолио. Актёрский тренинг. Работа над ролью. Сбор актуальной информации для учебных занятий. Просмотр онлайн мастер-классов по актёрскому мастерству. Экспертиза выполненных работ.

Формы и методы обучения: Самостоятельная работа

Формы контроля: Практическая работа

Виды деятельности: Индивидуальная работа

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3 год обучения (модуль1)

Раздел 1. «Работа актёра над ролью», 150 час.

Задачи данного раздела: Развивать индивидуальные творческие способности, научить заниматься коллективным творчеством.

1. Застольный период. 12 ч.

Цель: Дать навыки действенного анализа пьесы. Воспитать вдумчивое отношение к драматургии.

Содержание: Выбор пьесы или материала для постановки. Написание сценария или корректировка пьесы, исходя из возможностей данного коллектива студийцев. Действенный анализ пьесы. Определение темы, идеи, сверхзадачи.

Выявление конфликта. Событийный ряд. Центральное событие пьесы. Оценка фактов. Сквозное действие. Первичное распределение ролей. Актерские пробы.

Формы и методы обучения: Беседа. Анализ пьесы.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

2. Этюдный период. 12 ч.

Цель: Научить действенному анализу пьесы путем этюдов. Научить раскрепощенно действовать в этюде на заданный отрывок пьесы. Развивать артистические способности воспитанников.

Содержание: Переход к действенному анализу путем этюдов с импровизированным текстом. Необходимо научить студийцев, чтобы в этюде на заданный кусок пьесы каждый актер ясно осознавал, какие цели он (актер) преследует в этюде. Не отходить в этюде от пьесы, осваивать каждый эпизод в действии, ставя себя в предлагаемые обстоятельства роли. Этюдные репетиции ставят актера перед необходимостью осознания всех подробностей его физического бытия в данном этюде, а это тесно связано со всеми теми психологическими ощущениями, которые неотделимы от физических.

Формы и методы обучения: Метод физических действий. Метод действенного анализа пьесы.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

3. Работа над ролью. События. 12 ч.

Цель: Научить выстраивать событийный ряд, через который проходит герой. Научить определять центральное событие.

Содержание: Событие – это исходный момент, который кратчайшим путем увлекает актера в предлагаемые обстоятельства. Простейшее психофизическое действие всегда связано с определенными событиями. Выявление событий. Исходное событие – с чего начинается борьба. Центральное событие – кульминация развития. Главное событие – чем кончается эта борьба. Событие – это предлагаемые обстоятельства, которые меняют и определяют действия актера.

Формы и методы обучения: Метод физических действий. Метод действенного анализа роли.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

4. Оценка фактов. 12 ч.

Цель: Научить ставить себя на место героя. Научить выстраивать оценки.

Содержание: Актеру мало определить события. Надо уметь поставить себя на место действующего лица и взглянуть на факты и события со своей точки зрения. Оценка фактов. С первого момента своего существования на сцене, актер должен знать, как он относится к фактам и событиям, иначе он не сможет «быть», «существовать», «действовать» в данных предлагаемых обстоятельствах. «Оценка фактов» – сложный творческий процесс, увлекающий актера в познание сути

произведения, требующий от него умения вносить свой личный опыт в понимание роли. Выстройка оценок.

Формы и методы обучения: Метод физических действий. Метод действенного анализа роли.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

5. Сверхзадача роли. 12 ч.

Цель: Научить определять сверхзадачу роли. Пробудить творческое воображение актера.

Содержание: Сверхзадача – это цель, к достижению которой стремится актер. Определение сверхзадачи роли – это глубокое проникновение в духовный мир героя. Сверхзадача должна пробудить творческое воображение актера. Стремление к сверхзадаче должно быть сплошным, непрерывным, проходящим через всю роль.

Формы и методы обучения: Метод физических действий. Метод действенного анализа роли.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

6. Сквозное действие. 12 ч.

Цель: Научить определять сквозное действие и контрдействие.

Содержание: Сквозное действие – это путь достижения цели. Сверхзадача и сквозное действие в работе актера над ролью играют основополагающую роль в создании сценического образа. Сквозное действие нацелено на выполнение сверхзадачи. Это действенное внутреннее стремление через всю роль. Линия сквозного действия. Каждое сквозное действие имеет свое контрдействие, которое усиливает сквозное действие. Непрерывность сквозного действия.

Формы и методы обучения: Метод физических действий. Метод действенного анализа роли.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

7. Линия роли. 12 ч.

Цель: Научить выстраивать линию роли. Научить настраивать психическое самочувствие. Оттачивать актерское мастерство.

Содержание: Рассказать линию своей роли через всю пьесу. Определение психофизического самочувствия героя по эпизодам. Элементы сценического самочувствия: полная физическая и внутренняя сосредоточенность; знание сквозного действия роли и сверхзадачи; предлагаемые обстоятельства; воображение и фантазия; правда и вера.

Формы и методы обучения: Метод физических действий. Метод действенного анализа роли.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

8. Второй план. 12 ч.

Цель: Научить выстраивать второй план роли. Научить определять мотив поступков героя.

Содержание: Второй план – это невысказанные внутренние мысли и чувства героя. Второй план – это внутренний духовный багаж героя, с которым он приходит в пьесу. Он складывается из совокупности жизненных явлений, обстоятельств его судьбы. Второй план проясняет мотив поступков, работает на сверхзадачу и на зерно роли. Как создавать второй план? Процесс накопления внутреннего душевного груза. Процесс познания внутреннего мира героя.

Формы и методы обучения: Метод действенного анализа роли.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

9. Внутренний монолог 12 ч.

Цель: Научить выстраивать внутренний монолог роли. Научить актера думать на сцене так, как думает, создаваемый им образ.

Содержание: Мысли, произносимые вслух, - это только часть тех мыслей, которые возникают в сознании человека. Многие из них не произносятся, и чем сжатее фраза, тем она сильнее. На сцене нельзя ограничиваться только теми словами, которые предложены автором. Для того, чтобы невысказанные мысли, внутренний монолог возникал, необходимо глубокое проникновение актера во внутренний мир героя. Надо, чтобы актер на сцене умел думать так, как думает создаваемый им образ. Актер, получив роль, должен сам нафантазировать десятки внутренних монологов, тогда все места его роли, в которых он молчит, будут наполнены глубоким содержанием.

Формы и методы обучения: Метод действенного анализа роли. Метод физических действий. Метод словесного действия.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

10. Видение. 21 ч.

Цель: Развить способность воспроизводить в памяти увиденное. Научить выстраивать «киноленту» видений.

Содержание: Видение – это способность воспроизводить в памяти увиденное. Видение всегда собственное. Наличие видений сохраняет роль вечно живой. Воображение является основным элементом творческого процесса в создании ярких видений. Передача видений. Задача актера – добиться яркости в передаче видений. Процесс видения имеет два периода. Один период – накопление видений. Другой – умение актера увлечь партнера своими видениями. «Кинолента» роли. Задача – увести актера от слов, от «забалтывания» текста. Слушать, на актерском языке, означает видеть то, о чем говорят, а говорить – значит рисовать зрительные образы.

Формы и методы обучения: Метод действенного анализа роли. Метод словесного действия.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

11. Характерность. 21 ч.

Цель: Показать пути поиска характерности героя. Научить выявлять внешнюю и внутреннюю характерность.

Содержание: Характерность – основа создания сценического образа. Характерность – это специфические свойства характера. Характерность имеет два вида – внешняя и внутренняя. *Внешняя* - когда физические данные героя вызывают у него озабоченность или являются предметом гордости. *Внутренняя* характерность – свойство психофизического процесса – темперамент, склад мышления (желчный, ироничный, добродушный). Характерность отражает свойства характера. Характер и характерность.

Формы и методы обучения: Метод действенного анализа роли. Метод физических действий. Метод словесного действия.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

Раздел3. «Постановка спектакля», 84 часа.

Задачи данного раздела: научить образному видению спектакля в целом, привить сценическую культуру.

1.Музыкальное решение спектакля. 15 ч.

Цель: Научить выстраивать роль в рамках музыкального сопровождения. Воспитывать музыкальную культуру.

Содержание: Музыкальное решение спектакля – есть элемент воплощения режиссерского замысла. Два типа музыки – вспомогательная и смысловая. Вспомогательная - звучит как фон. Смысловая - работает на сверхзадачу. Использование музыки в контрасте. Понятие повтора в музыке. Лейтмотив. Поиск музыкального лейтмотива к спектаклю. Расстановка музыкальных акцентов. Соединение всех музыкальных частей в единый музыкальный образ.

Формы и методы обучения: Использование музыкальных произведений.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

2.Сценография площадки, декорации. 15 ч.

Цель: Научить выстраивать мизансцены. Прививать навыки изготовления реквизита и декораций.

Содержание: Поиск образного решения площадки. Декорации – воплощение режиссерского замысла. Изготовление декораций для спектакля. Конструирование бутафории, реквизита. Пошив костюмов. Поиск единого стиля. Выстройка мизансцен, исходя из декораций. Корректировка мизансцен. Работа с реквизитом.

Формы и методы обучения: Техника «мятой бумаги». Использование техники имитации текстуры дерева. Использование техники «сухой кисти».

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Деревянные детали, бумага, краски.

3. Световое решение спектакля. 15 ч.

Цель: Научить создавать световые эффекты. Научить умело использовать в спектакле световые эффекты.

Содержание: Поиск образного светового решения сценической площадки. Световая режиссура. Световое решение главных событий спектакля. Световое решение костюма. Создание эмоциональной атмосферы за счет света. Световое решение финала спектакля. Соединение воедино всей световой партитуры спектакля.

Формы и методы обучения: Рассказ. Демонстрация.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Световая аппаратура.

4. Соединение в единое целое всех элементов спектакля. 15ч.

Цель: Формировать режиссерские навыки.

Содержание: Сводная репетиция в костюмах, со светом, музыкой и реквизитом. Генеральная репетиция.

Формы и методы обучения: Рассказ. Демонстрация. Объяснение.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон. Световая аппаратура.

5. Театральная деятельность. 10 ч.

Цель: Формировать духовную культуру студийцев. Прививать любовь к искусству.

Содержание: Премьера спектакля. Открытие театрального сезона.

Формы и методы обучения: Выпуск спектакля.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон. Световая аппаратура.

6. Экскурсии, творческие встречи. 11 ч.

Цель: Приобщать к общечеловеческим ценностям. Воспитывать чувство коллективизма и уважения к личности каждого учащегося.

Содержание: Экскурсии за город, в выставочные залы, в историко-художественный, краеведческий музей, зоопарк. Посещение спектаклей других детских театральных коллективов.

Формы и методы обучения: Беседы. Неформальное общение. Дискотеки.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

7. Итоговое занятие. Анализ сыгранных ролей. 3 ч.

Цель: Научить всесторонне, объективно анализировать свою работу и работу своих товарищей.

Содержание: Анализ сыгранных спектаклей:

- Общее впечатление.

- Актерские удачи

- Актерские неудачи.
- Накладки в спектакле
- Провальные сцены
- Сцены на высоком эмоциональном уровне.
- Что изменить к следующему спектаклю.

Формы и методы обучения: Беседа. Анализ. Анкетирование. Поощрения.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

Летний модуль – 78 часов

Внеаудиторные занятия – 42 часа

Цель: Повышение мастерства в работе над сценическим образом, укрепление здоровья учащихся.

Содержание: Проведение мастер-классов по работе актёра над ролью. Оздоровительные поездки к морю. Совместные с родителями экскурсии и походы.

Формы и методы обучения: Беседы, показы, демонстрации, общение в неформальной обстановке.

Формы контроля: Практическая работа

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Магнитофон

Самоподготовка – 36 часов

Цель: Закрепить и развить навыки работы над ролью.

Содержание: Составление творческого портфолио. Тренинг актёрского мастерства. Работа над ролью. Сбор актуальной информации для учебных занятий. Просмотр онлайн мастер-классов по работе над созданием сценического образа. Экспертиза выполненных работ.

Формы и методы обучения: Самостоятельная работа

Формы контроля: Практическая работа

Виды деятельности: Индивидуальная работа

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеразвивающей программы

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых оснований проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления

Социально-психологические условия реализации образовательной программы обеспечивают:

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья.
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.

Материально-технические условия.

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. В помещении должна быть оборудована сценическая площадка с боковыми «карманами» и закулисным пространством. Зрительный зал с приемлемым для этого помещения количеством посадочных мест.

Кадровые. Педагог дополнительного образования.

Материально-технические:

- подсобное помещение для хранения декораций, бутафории, реквизита;
- светонепроницаемые шторы для затемнения окон;
- световая аппаратура – прожектора;
- музыкальная аппаратура – магнитофон;
- материалы для конструирования декораций: дерево, бумага, картон, пластик, клей, гвозди, и т.д.;
- ткань для пошива костюмов и оформления сцены.

Методика организации детей в театральной студии основана на принципах дидактики:

- систематичности
- последовательности
- доступности
- поэтапности

Обучение происходит в постоянном движении от простого к сложному, от известного к неизвестному.

Методические разработки данной программы предусматривают воспитание у детей артистизма и художественного вкуса не только посредством тренинга и теоретических занятий, но и опосредованным путем, - через театральные постановки, игровые формы театрального действия, репетиции, самостоятельное литературное творчество. Основы актёрского мастерства, образное мышление, логика драматургии – вот основные моменты обучения, к пониманию которых приходят учащиеся в конце обучения.

Данная общеразвивающая программа предусматривает систематическое использование упражнений на развитие актерского мастерства. Тренинг творческой психотехники способствует развитию навыков рабочего самочувствия, развитию творческих, зрительных, слуховых восприятий и других сенсорных умений. Усваивая упражнения, учащиеся обретают навыки развития мышечной свободы. Снятия физического зажима на сценической площадке.

Владеть и управлять своими эмоциями, расширять грани чувственного мира – вот конечная цель актёрских тренингов. Психофизический тренинг помогает учащимся последовательно выстраивать свой тип поведения, раскрепощает их в общении с другими людьми.

Техническая сторона программы помогает выработать навыки сценического мастерства, позволяющие актёру не думая о технической стороне, решать творческие задачи. Чёткая дикция, физическое раскрепощение, вера в предлагаемые обстоятельства – главные составляющие актёрского мастерства, которым в программе уделяется огромное внимание.

Обучение происходит в постоянном движении от простого к сложному, от известного к неизвестному.

Данная общеразвивающая программа предусматривает систематическое использование упражнений на развитие актерского мастерства. Тренинг творческой психотехники способствует развитию навыков рабочего самочувствия, развитию творческих, зрительных, слуховых восприятий и других сенсорных умений. Усваивая упражнения, учащиеся обретают навыки развития мышечной свободы. Снятия физического зажима на сценической площадке.

Гибкость данной программы обеспечивается за счет широкой разработки всех элементов актерского мастерства, что позволяет ставить актерские задачи по умениям и способностям детей, учитывая их индивидуальность.

Программа первого года обучения не заработает, если актерские задачи, которые поставит педагог перед ребенком младшего школьного возраста, будут сводиться лишь к сухим упражнениям на психофизическое раскрепощение. Учитывая психолого-физиологические особенности младшего школьника, все темы занятий разработаны на основе игры и проводятся в форме игры.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ предполагает научить ребенка овладеть техникой подключения сценического внимания, воображения и фантазии. Механизм перехода в «предлагаемые обстоятельства» работает в легкой, радостной и органичной для ребенка форме.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ предусматривает: Развитие техники актерского мастерства, сценической речи и сценического движения. Расширение знаний по истории русского и зарубежного театра. Овладение техникой работы актера над собой.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ способствует переходу к работе по созданию сценического образа. К концу 3 года обучения учащиеся владеют мастерством перевоплощения, техникой работы актера над ролью, участвуют в полнометражном спектакле.

Нормативно-правовые документы

1. Конвенция о правах ребенка.
2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».
3. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года.
5. Приоритетный национальный проект «Образование».
6. Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"».
8. Закон Калининградской области «Об образовании в Калининградской области».
9. Устав МАУДО ДТД и М «Янтарь»
10. Правила внутреннего трудового распорядка
11. Правила зачисления и отчисления учащихся

Список литературы:

1. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. – М.: Искусство, 2007.
2. Голуб И.Б. Секреты хорошей речи. – М.: Международные отношения, 2003.
3. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – М.: Просвещение, 2008.
4. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М.: Искусство, 2005.

5. Ковалев А.Г. Психология личности. – М.: Просвещение, 2005.
6. Кох И.Э. Основы сценического движения. – М.: Искусство, 2006.
7. Маркова Е. Сценическое движение. – М.: Искусство, 2005.
8. Моргунов Б.Г. Законы звучащей речи. – М. .: Советская Россия, 2006
9. Мороз А.Г. Три века русской сцены. – М.: Просвещение, 2004.
10. Петрова А.Н. Сценическая речь. – М.: Искусство, 2009.
11. Рутберг.И. Пантомима. – М.: Советская Россия, 2009.
12. Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. – М.: Искусство, 2005.
13. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Искусство, 2003.
14. Станиславский К.С. Собрание сочинений, т.2, 3. – М.: 1955.
15. Топорков В.О. О технике актера. – М.: ВТО, 2008.
16. Чистяков Н.Б. Психогимнастика. – М.: Правда, 2010.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

- Алянский Ю. Азбука театра. – Л.: Детская литература, 2006
- Энциклопедический словарь юного зрителя. – М.: Педагогика, 1989.