

Департамент образования Администрации городского округа Самара
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Искра»
городского округа Самара

Принята на заседании
педагогического совета
от «28» июня 2022 г.
Протокол № 4

Утверждаю:
Директор МБУ ДО
ЦДОД «Искра» г.о. Самара
Плотникова Т.Ю.

Приказ № 320-од
«04» июля 2022 г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Актерская грамота детям и подросткам»**

Возраст обучающихся – 7-15 лет
Срок реализации - 4 года

Автор-составитель –
МОЛОДЦОВА Тамара Ивановна,
педагог дополнительного образования

г.Самара
Год редакции - 2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Актерская грамота детям и подросткам» актуальна для сегодняшнего этапа развития общества. В досуге нынешних школьников все больше, а иногда преобладающее место, занимают интернет, телевидение и кино. В этих условиях особенно важно повысить престиж активных форм художественно-творческой деятельности детей и подростков.

В ходе обучения воспитанники получают целый спектр полезных умений, навыков актерского мастерства и почувствуют вкус к занятиям искусством. Не из всех получаются профессиональные актеры, но настоящие, умные, тонкие зрители из всех.

Эстетическое образование приобретает все большее значение, его главное назначение – передача культурного опыта от одного поколения к другому.

Детские театральные коллективы являются не только начальной ступенью дополнительного театрального образования, но и эффективной формой общего и эстетического развития детей и подростков.

В предлагаемой программе отражено своеобразие начального периода подготовки с учетом особенностей не только подросткового возраста, но и начального этапа освоения художественной профессии, она предполагает поступательность в познавательной деятельности каждого воспитанника и целой группы, обеспечивает динамику и последовательность в приобретении знаний, пусть специфическое, но все же соблюдение рамок урока и ритмичности нагрузки.

Цель: Создание условий для духовного, эмоционального, нравственного формирования личности ребенка средствами театрального искусства.

Задачи:

Обучающие

- овладение знаниями и умениями по основам актерского мастерства
- овладение практическими умениями и навыками в подготовке культурно-досуговых программ, в проведении игр, конкурсов
- знакомство детей и подростков с важнейшими требованиями к театральному творчеству.

Развивающие

- развитие и раскрытие творческих и организационных способностей воспитанников
- развитие коммуникативных навыков
- повышение общего культурного уровня воспитанников, театрального вкуса, культуры анализа театральных впечатлений.

Воспитательные

- формирование у воспитанников ценностных ориентаций, понятий, принципов, обеспечивающих необходимые условия подготовки к общественной жизни и труду через активный досуг
- формирование увлеченности театральным искусством
- осуществление допрофессиональной подготовки воспитанников через их активное участие в организации досуговых мероприятий для воспитанников Центра и образовательных учреждений района
- воспитание гражданственности и патриотизма, трудолюбия и самостоятельности, требовательности к себе.

Реализация программы осуществляется поэтапно.

1 этап (1 год обучения) – ознакомительный, направлен на определение способностей детей, знакомство с основными навыками актерской профессии, пробные выступления на сцене перед аудиторией, психологические тренинги на развитие коммуникативных навыков и самопознание.

2 этап (2, 3 год обучения) – базовый, направленный на развитие навыков по актерскому мастерству, выступление на сцене, участие в конкурсах.

3 этап (4 год обучения и последующие годы) – творческая мастерская, в которой наиболее одаренные воспитанники совершенствуют исполнительские навыки актерской профессии (постановочный процесс, участие в спектаклях, культурно-досуговые программы).

Оценивать воспитанника предполагается на зачетном показе и по положительной динамике развития каждого обучающегося. В зависимости от выбранного репертуара возможно объединение детей из разных групп для общей постановки или участия в массовых мероприятиях.

Творческие итоговые мероприятия:

1 г.об. – зачет, этюды;

2 г.об. – зачет, одноактовые пьесы и отрывки из спектаклей;

3 г.об. – спектакль;

4 г.о. - Театр . – участие в конкурсах, спектаклях, мероприятиях районного, городского и областного уровней.

Программа адаптированная, так как за основу взята разработка А.А. Ершовой, В.М. Букатова «Актерская грамота – подросткам», авторская программа Ю.Л. Гусевой «ШТЭМ».

Теоретической основой материала, изложенного в программе “Актерская грамота”; служит учение К.С. Станиславского и интерпретация его идей, предложенная П.М. Ершовым.

В программе используется комплексный подход, так как он позволит детям освоить несколько блоков, позволяющих педагогу полно представить специфику актерской профессии. Со 2-го года обучения воспитанники начнут изучать помимо "Основ актерского мастерства" "Основы сценического движения", "Основы сценической речи", "Пластику" и "Грим".

Воспитание пластической культуры актера средствами танца состоит в развитии и расширении выразительности актерского тела, а также в создании возможностей целенаправленного и образного сценического действия, для этого воспитанникам необходимы уроки хореографии

Программа «Актерская грамота детям и подросткам»

- по уровню содержания – базовая;
- по форме организации – групповая и индивидуально-групповая;
- по срокам реализации – долгосрочная;
- по широте охвата и взаимодействию содержания деятельности – специализированная;
- по степени профессионализации – функциональной грамотности и общекультурной компетенции.

Программа предназначена для обучения детей, начиная с 7-15 лет, в течение 4 лет с недельной нагрузкой:

1 год обучения – актерская грамота – 4 часа , индивидуально-групповые занятия - 1 час

2 год обучения – актерская грамота – 6 часов, индивидуально-групповые занятия – 2 часа

3 год обучения – актерская грамота – 6 часов, индивидуально-групповые занятия – 2 часа

4 год обучения - Театр – 6 часов, индивидуально-групповые занятия – 3 часа.

В зависимости от одаренности воспитанников количество часов может варьироваться:

1 год обучения – актерская грамота – 4 часа

2 год обучения – актерская грамота – 4 часа, индивидуально-групповые занятия – 2 часа

3 год обучения – актерская грамота – 4 часа, индивидуально-групповые занятия – 2 часа

Театр – 4 часа, индивидуально-групповые занятия – 4 часа.

Хореография

1 год обучения – 1ч и 1ч постановка номеров

2 год обучения – 1ч. и 1ч постановка номеров

3 год обучения – 1ч. и 1ч постановка номеров

4 год обучение - Театр – 1ч и 1ч постановка номеров

Количество детей в группах:

1 год обучения – 14-15 чел.

2 год обучения – 12 - 14чел.

3 год обучения – 12 -13 чел.

4 год обучение - Театр - 8-10 чел.

Приступая к обучению детей и подростков актерской грамоте, необходимо учитывать, что результатом обучения должно явиться не абстрактное развитие способности воспитанников хорошо играть на сцене, а воспитание на должном для детей уровне будущих мастеров действия. Это означает первично практическое знакомство с общими проблемами театра, воплощением задуманного или заданного художественного образа в реально совершаемых сценических действиях, умением проявить свою оригинальность и остроумие, в их выполнении, умении «читать» поведение другого человека по его слагаемым элементам и видеть их отличительные особенности, умением неформально повторить рисунок чужого поведения. Чтобы охватить каждого воспитанника, найти подход к его внутреннему миру, выработать методику работы с каждым конкретным ребенком, необходимы индивидуальные часы.

В зависимости от выбранного репертуара возможно объединение детей из разных групп для общей постановки или участия в массовых мероприятиях.

Программа предусматривает дифференцированный подход к одаренным воспитанникам и развитие их способностей, с этой целью в программу закладываются индивидуально-групповые часы:

1 год обучения – 1 час в неделю

2 год обучения – 2 часа в неделю

3 год обучения – 2 часа в неделю

4 год обучения - Театр – 4 часа в неделю.

Индивидуально-групповые часы рассчитаны на способных детей, которые быстро осваивают материал, чтобы поддержать интерес к занятиям. Индивидуально-групповые часы вводятся в программу еженедельно для одаренных детей.

Индивидуально-групповые занятия построены так, что много времени уходит на отработку каких-либо актерских задач, это очень кропотливый труд. Воспитанник со своими психологическими особенностями не может долго наблюдать за чужими достижениями, он сам рвется «в бой» и мешает творчеству других ребят.

Педагогу надо строить свои занятия (индивидуально-групповые) так, чтобы в процессе обучения возникал профессионально правильный опыт, который убирал ложную ориентацию и вел к изменению прежних представлений.

На 1 году обучения идет формирование у воспитанников простейших актерских навыков и интереса к актерскому мастерству. Воспитанники работают над эмоциями на наблюдении, осваивают азы актерского мастерства.

На 2-3 годах обучения осваивается драматический материал, работа над ролью, идет работа «вокруг автора», работа с реквизитом. У каждого воспитанника свой отрывок, своя роль, которая требует кропотливой творческой работы, идет воспитание культурной личности, поведенческой культуры, ответственности за начатое дело, развитие у воспитанников грамотности в работе над литературным текстом, воспитание ответственности за исполнение роли и ответственности перед зрителями..

В театре воспитанники объединения активно занимаются творчеством, реализуя замыслы режиссера, становятся соавторами в постановке спектакля, организации мероприятий разного уровня.

В объединении активно проводится воспитательная работа: посещение музеев, выставок, театров, экскурсии по городу. Проводится работа с родителями, привлечение их в учебную и воспитательную деятельность, помощь в подборе реквизита, костюмов.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№	Тема	Всего	Практика	Теория	Способы отслеживания результатов
1.	Комплектование групп. ТБ	2		2	
2.	Вводное занятие	2	1	1	
3.	Многообразие выразительных средств в театре	2		2	Опрос
4.	Значение поведения в актерском искусстве	16	14	2	Показ этюда
5.	Сценическая речь. Вводное занятие. Культура речи.	2	1	1	Опрос
7.	Связь предлагаемых обстоятельств с поведением	12	11	1	Показ этюда
8	Значение подробностей в искусстве	14	12	2	Показ этюда
9	Целесообразность поведения	8	7	1	Показ этюда
10	Генеральные репетиции и показ творческих работ	6	6		Показ этюда
11	Органичность поведения	18	16	2	Показ этюда
12	Бессловесные элементы действия	12	10	2	Показ этюда
13	Сценическая речь. Дыхание	10	8	2	Тренинг
14	Специфика актерских задач	10	9	1	Опрос, показ этюда
15	Генеральные репетиции	6	5	1	Наблюдение
16	Воспитательная работа	16	14	2	Наблюдение
17	Диагностика	4	4		Контрольное занятие
Итого:		144	121	23	

ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

1 год обучения

№	Тема	Количество часов
1.	Бессловесные элементы поведения. Отработка этюдов	6
2.	Значение поведения в актерском искусстве. Отработка этюдов на наблюдение	8
3.	Связь предполагаемого образа с поведением	4
4.	Значение подробностей в искусстве	6
5.	Органичность поведения. Отработка этюдов	6
6.	Актерские задачи в этюде	6
ИТОГО:		36

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Комплектование групп. Инструктаж по ТБ.
2. Вводное занятие. Знакомство с программой, целями, задачами. Беседа о театре.
3. Многообразие выразительности средств в театре.
Актер, декорации, свет, костюм, музыка и др. как выразительные средства театра
4. Значение поведения в актерском искусстве.
Экспериментирование и творчество в области актерского поведения. Связь внутренней готовности с внешними проявлениями результата.
Практика. Упражнения на ПФД. Упражнения на фантазию. Этюды на наблюдение
5. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением.
Поведение и его компоненты (мимика, жест, интонация, взгляд, движение). Место действия. Время действия. Последовательность действий. Отношения между действующими лицами.
Практика. Этюды с использованием различных предлагаемых обстоятельств.

6. Вводное занятие. Культура речи. Речь и ее виды. Основные качества речи. Строение речевого аппарата. Схема строения речевого аппарата. Где и как образуются звуки речи? От чего зависит их сила, тембр, широта? Характер речевого звучания.
7. Дыхание. Понятие дыхания. Схема дыхательной системы человека. Комплекс упражнений, развивающих активность речевого дыхания.
8. Описание подробностей в искусстве.
Описание репродукции:
– «ожившие» полотна художников;
– наблюдение и память физических действий;
– «испорченное» действие.
Практика. Этюды по выбранным репродукциям.
9. Целесообразность поведения.
Логика сценических действий актера. Значение деталей в поведении персонажа.
Практика. Упражнения «Связь с поведением», «Превращение комнаты в бульвар». Этюды на логику поведения персонажа.
10. Генеральные репетиции и проведение контрольного занятия.
Практика. По пройденным темам показ подготовленных этюдов
11. Органичность поведения
Актерская техника действий.
Практика. Этюды с использованием предлагаемых событий «Уборка комнаты», «День рождения», «В магазине».
12. Бессловесные элементы действия.
Понятия «вес», «мобилизация», «оценка факта», «пристройка сверху, снизу, наравне».
Практика. Упражнения и этюды на бессловесные элементы действия.
13. Сценическая речь. Тренинг на дыхание. Артикуляционная гимнастика.
Дыхание. Понятие дыхания. Схема дыхательной системы человека. Комплекс упражнений, развивающих активность речевого дыхания.
14. Специфика актерских задач.
Беседа об актерских работах К.С. Станиславского, М. Чехова.
Слагаемые элементы того или иного действия.
Практика. Упражнения и этюды на отработку элементов действия.
15. Генеральные репетиции.
Репетиция отобранных этюдов (в костюмах, с реквизитом)
с звукорежиссером и светотехникой. Технический прогон с перестановками.
16. Воспитательная работа.
Посещение театров. Проведение «Дня Театра», «Новогоднего карнавала», «Дня именинника».
17. Диагностика.
Контрольные занятия 2 раза в год в середине и в конце года в форме этюдов и отрывков из спектаклей.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Обучающие должны

Знать:

- Театральные термины: предлагаемые обстоятельства, бессловесные элементы действия, целесообразность в поведении, мизансцена.

Уметь:

- Коллективно выполнять задание.
- Управлять своим вниманием (к предмету, распределение внимания на партнера).
- Активизировать свою фантазию.
- Фиксировать и осмысливать особенности поведения в наблюдениях, собственных работах.
- Уметь показать варианты поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах.
- Выполнять определенные заданные действия.
- Видеть в особенностях бессловесных элементов действия проявления определенной индивидуальности человека.
- Превращать свое поведение в поведение другого человека.
- Путем навыка коллективного творчества выполнять специальные задания.
- Культурно воспринимать замечания и советы как педагога, так и товарищей.
- Культурно анализировать работы других ребят.
- Определять замысел, сценическую задачу этюда только по совершенным действиям исполнителя.

- Выработать критерии целесообразности и логичности поведения в этюде.
- Ориентироваться на поиск экстремальных ситуаций как средства достижения выразительного поведения на сцене.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 год обучения

Основы актерского мастерства

№	Тема	Всего	Практика	Теория	Способы отслеживания результатов
8.	Вводное занятие. ТБ	2		2	Опрос
9.	Повторение. Бессловесные элементы действия	6	5	1	Опрос Этюды
10.	Словесные действия и предлагаемые обстоятельства	14	13	1	Этюды
11.	Логика действий и предлагаемые обстоятельства	14	13	1	Этюды
12.	Связь словесных действий с бессловесными элементами действия	14	13	1	Показ отрывка
6.	Сценическая речь. Артикуляция. Артикуляционная гимнастика	6	5	1	Наблюдение
7	Дикция. Масочный звук	4	3	1	
8	Генеральные репетиции и проведение контрольного занятия	12	10	2	Эксперимент Эстетический совет
9	Воспитательная работа	16	14	2	Наблюдение
10	Драматический материал, как канва для выбора логики поведения (действия)	9	8	1	Опрос
11	Работа над ролью в отрывке	20	16	4	Показ работ
12	Актер и его роли. Значение деталей в роли	15	14	1	Опрос полугодие
13	Генеральные прогоны и занятие - зачет	8	7	1	Наблюдение
14	Диагностика	4	4		Контрольный урок
		144	125	19	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Основы актерского мастерства

1. Вводное занятие. Обсуждение плана работы на год, инструктаж по технике безопасности.

2. Бессловесные элементы действия.

Повторение пройденного материала на 1 году обучения.

Практика. Этюды на память физических действий, на внимание, на освоение предлагаемых обстоятельств (места, времени, действий), «веса», «мобилизации», «оценки факта», "пристройки" сверху и снизу.

3. Словесные действия на выбранных отрывках или монологах.

11 простых словесных воздействий (воображение – предупреждать, удивлять; память – утверждать, узнавать; на мышление партнера – объяснять; приказывать, просить, внимать – звать). Цепочка подтекстов (словесных действий).

Практика. Упражнения на овладение приемами (способами) словесного воздействия. Этюды на опорные словесные действия (упрекать, просить, намекать, объяснять), на последовательность воздействий и на решение поставленных задач.

4. Логика действий и предлагаемые обстоятельства.

Понимание «художественного образа» в актерском искусстве. Актерские роли К.С. Станиславского.

Практика. Этюды на освоение создания «образа».

5.Связь словесных действий с бессловесными элементами действия.

Работа над авторским текстом.

Практика. Этюды по произведениям русских и современных драматургов.

6.Артикуляция . Понятие «артикуляция». Артикуляционная гимнастика.

Практика. Упражнения: «Хоботок», «Маятник», «Хомяк», «Ванька-Встанька», «Сахаринка», «Рожицы» и др.

7.Дикция. Произношение гласных и согласных звуков. Понятие «дикция». Установка речевого аппарата. Произношение гласных и согласных звуков.

Практика. Дикционный тренинг «В лесу», «Пробка», «Настольный теннис» и др.

8.Генеральные репетиции и проведение контрольного урока по пройденным темам.

Практика. Показ отрывков из произведений русских и современных драматургов.

9.Воспитательная работа.

Посещение театральных постановок других детских коллективов. Экскурсии на выставки.

10.Драматический материал как канва для выбора логики поведения (действия).

Работа над ролью. Знакомство с творчеством автора, работа вокруг пьесы, фантазирование истории персонажа в предложенных обстоятельствах автора, Практика. Этюды по отрывкам драматических произведений.

11.Работа над ролью в отрывке.

Выразительность языка, значимость отбора элементов языка. Сила и сочетание элементов языка.

Представление о роли техники в исполнительской театральной деятельности.

Практика. Работа над отрывками из классических произведений (Мольер, Гальдони, Гоцци, Гоголь, Чехов).

12.Актер и его роли. Значение деталей в роли.

Роль костюма, музыки и реквизита в создании и раскрытии актерского образа.

Практика. Работа с реквизитом, костюмом, музыкой.

13.Генеральные прогоны и занятие-зачет.

Показ подготовленных этюдов на выразительность подачи одного из параметров межличностного общения: соотношение сил, интересов, инициативность, претенциозность или поглощенность делом.

	Логика действий и предлагаемые обстоятельства	9
1.	Этюды на наблюдение	3
2.	Связь словесных действий с бессловесными элементами действия	9
3.	Работа над ролью в отрывке. Отработка	26
4.	Работа с костюмом и реквизитом	5
5.	«Зерно» роли. Характерность. Отработка	10
ИТОГО:		72

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Обучающийся должен

Знать:

- Принципы работы над образом
- анализ работы товарищей
- этапы работы над ролью.

Уметь:

- Пользоваться словесными воздействиями
- Размещать тело в сценическом пространстве
- ориентироваться на выразительность своего поведения
- иметь навык продолжительного поведения в замкнутом образе (характере, особенности) действи;
- использовать и совершенствовать приобретенные технические умения при решении исполнительских задач
- импровизационно оправдывать установленные мизансцены
- ответственно исполнять роль в отрывке от начала и до конца
- точно соблюдать текст
- в случае надобности помочь партнеру, удерживая при этом свою задачу
- воспринимать реакцию зрителей, воспитанников объединения
- работать над ролью дома

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3 год обучения

№	Тема	Всего	Практика	Теория	Способы отслеживания результатов
1.	Вводное занятие.	2		2	Беседа
2.	Повторение пройденного материала	2	2		Этюд
3.	Проявление характера персонажа в общении	9	8	1	Этюд
4.	Борьба как условие сценической выразительности	9	8	1	Опрос
5.	Параметры общения	8	7	1	Опрос
6.	Работа над ролью в спектакле	40	38	2	Опрос
7.	Исполнительская техника и ее роль в работе артиста	20	18	2	Опрос
8.	Сценическое движение в работе над ролью	2	2		Наблюдение
9.	Импровизация в работе актера	4	3	1	Беседа
10.	Генеральные репетиции. Выпуск спектакля	10	9	1	Беседа
11.	Специфика работы актера перед зрителем	8	7	1	Собеседование
12.	Артикуляционно-дикционный тренинг	4	2		Беседа
13.	Подготовка речевого аппарата к звучанию. Упражнения на снятие мышечных зажимов лица, челюсти, шеи	8	7	1	
14.	Воспитательная работа	12	12		
15.	Диагностика	4	4		
16.	Заключительное занятие	2		2	
ИТОГО:		144	129	15	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Основы актерского мастерства.

1. Вводное занятие. Обсуждение плана работы на год. Инструктаж по ТБ.

2. Повторение пройденного материала.

Словесные и бессловесные элементы действия.

Практика. Этюды на элементы действия.

3. Проявление характера персонажа в общении.

Проявление характера персонажа в общении, через жанр, приспособление к партнеру, отношение к событию, характерность через мимику и жест. Оценочный ряд.

Практика. Этюды на отработку характерности, жанровые особенности, события и оценочный ряд.

4. Борьба как условие сценической выразительности.

Практика. Упражнения и этюды, развивающие действенность на сцене.

5. Параметры общения.

Интуитивность – оборонительность, деловитость – претенциозность, дружелюбность – враждебность, сила – слабость.

Практика. Этюды на отработку параметров общения.

6. Работа над ролью в спектакле.

«Зерно» роли, анализ роли по этюдам. Идеино-смысловые акценты. Перспектива роли.

Практика. Пробы на роль. Жанровые пробы. Этюдные репетиции.

7. Исполнительская техника и ее роль в работе артиста.

Внутренняя и внешняя характерность роли. Внутренний монолог. Физическое самочувствие в роли. Отбор предлагаемых образов. Актерские события, внутренний монолог. Текст и подтекст. Партитура роли.

Практика. Отработка исполнительской техники над образом персонажа.

8. Сценическое движение в работе над ролью.

Темпо-ритм роли. Пластический рисунок роли.

Практика. Этюды на решение задач. «Убегаю – догоняю» - упражнение, развивающее быстроту, энергичность, «взрывность» актера, чувства выразительной формы.

Тренинг, включающий упражнения на раздражитель (демонстрация ловкости, гибкости, смена ритмов и скорости передвижения по сцене) и этюды на решение этих задач.

Упражнения на темпо-ритм, отбивание хлопками. Самостоятельная работа над этюдами в заданном темпо-ритме.

9. Импровизация в работе актера.

Импровизация в предлагаемых обстоятельствах.

Практика. Нахождение разных приспособлений к одному событию.

10. Генеральные репетиции. Выпуск спектакля

Практика. Монтировочные репетиции. Отработка сцен. Генеральные репетиции. Подбор костюмов, реквизита. Сдача спектакля.

11. Специфика работы актера перед зрителем.

Обсуждение работ обучающихся.. Ответственность перед зрителем.

Практика. Показ спектакля перед зрителями.

12. Артикуляционный тренинг.

Практика. Повторение изученных ранее упражнений по артикуляции и дикции, соединение их в общий комплекс упражнений «Волейбольная сетка», «Рожицы», «Шпага», «Треугольник», «Линейка гласных» и т.д.

12. Подготовка речевого аппарата к звучанию.

Практика. 6 этапов подготовки речевого аппарата к звучанию:

- освобождение, открытие глотки
- выведение звука к губа;
- вывод звука на центр голоса
- вывод звука в резонаторы
- вибрационный массаж.

13. Воспитательная работа

Посещение спектаклей других детско-юношеских творческих коллективов г.Самары.

14. Диагностика

Диагностика ЗУНов проводится в форме зачета и контрольного урока.

15. Заключительное занятие. Обобщение пройденного. Подведение итогов работы за год.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

3 год обучения

Обучающийся должен

Знать:

- основные параметры в общении
- этапы работы над ролью.

Уметь:

- удерживать настойчивость в спектакле
- определять в любом сложном общении основные параметры и особенности их реализации
- перевоплощаться через изменения логического взаимодействия с партнером
- применять полученные знания в создании характера сценического образа
- использовать характерность
- активно участвовать в репетиционной работе и поиске реализации заданного характера.

Театр (4 и последующие года)

Воспитанники, прошедшие обучение по программе, переходят в театр, где продолжают развивать свои способности. Подбирается репертуар в зависимости от амплуа воспитанников. С этим репертуаром театр принимает участие в конкурсах-фестивалях различного уровня.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Театр (4 и последующие годы)

№	Содержание	Всего	Практика	Теория	Способы отслеживания результатов
1.	Вводное занятие. Выбор репертуара	4		4	Опрос
2.	Работа над автором.	2		2	Наблюдение
3.	Пробы на роль.	4	4		Наблюдение
4.	Отбор предлагаемых обстоятельств	6	5	1	Наблюдение
5.	Разбор пьесы по событиям	4		4	Наблюдение
6.	Поиск «Зерна» роли	8	8		Наблюдение
7.	Конфликт.	4	3	1	Наблюдение
8.	Общение на сцене	8	8		Наблюдение
9.	Пластический рисунок роли	8	8		опрос
10.	Жанровые особенности пьесы и роли	8	7	1	Наблюдение
11.	Этюды. Поиск выразительных средств	8	8		Опрос, просмотр этюдов
12.	Сценическая речь. Тренинги на дыхание, артикуляцию, вибрационный массаж, развитие диапазона голоса	16	16		Наблюдение
13.	Исполнительская техника актера. Мизансцены.	22	20	2	
14.	Музыка в спектакле	4	4		Опрос
15.	Грим. Виды гримирования. Характерный и абстрактный грим	4	4		Опрос
16.	Генеральный прогон и показ на зрителя.	10	10		
17.	Воспитательная работа.	10	10		
18.	Концертно-фестивальные выступления	14	14		
ВСЕГО ЧАСОВ:		144	129	15	

ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

№	Содержание	Всего часов
1.	Выбор репертуара. Проба на роль. Поиск «зерна» роли	16
2.	Выбор и разбор стихов на конкурс	8
3.	Отработка чтецкого материала на конкурсы	20
4.	Отработка мизансцены	10
5.	Кинолента видения. Выстраивание предлагаемых обстоятельств	10
6.	Создание образа	20
7.	Исполнительская техника	20
8.	Отработка внимания на сцене	10
9.	Работа над прозой	10
10.	Конфликт	10
11.	Работа над костюмом, реквизитом	10
ИТОГО:		144

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В процессе реализации программы используются следующие методы работы:

- Объяснительно-иллюстративные (беседы, рассказы, демонстрации и др.);
- репродуктивные (упражнения, тренинги и др.);
- творческие (самостоятельная импровизация на заданную тему, этюды, театральные игры, ролевые игры и др.).

Занятия строятся по принципам:

- единства конкретного и абстрактного
- связи обучения с жизнью
- доступности
- творческой активности и диалогичности.

Методы обучения в театральном объединении осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; функцию обучения, обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников; функцию руководства познавательной деятельностью обучающихся .

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в театре-студии позволяет осуществлять работу с воспитанниками, 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 воспитанников. 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 на первом (подготовительном) этапе:

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

Далее занятия проходят в самых разнообразных формах:

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

Вся работа группы второго года обучения 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. 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 непременным 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 воспитанников 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 анкетирование, интервьюирование, тестирование, наблюдение, социометрия.

Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности воспитанников, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и диагностики (рекомендации по использованию диагностических методик, анкет даны в приложении). Результаты диагностики, анкетные данные позволяют педагогу лучше узнать детей, проанализировать межличностные отношения в группе,

выбрать эффективные направления деятельности по сплочению коллектива воспитанников, пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу.

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 использованием вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики развития личности воспитанников.

Одной из форм постоянной ежегодной фиксации уровня творческих достижений каждого воспитанника является оформление личного дневника наблюдения, который рассчитан на весь период обучения в театре-студии и включает:

- общую информацию о ребенке (дату рождения, состояние здоровья, сведения о родителях, классном руководителе, домашний адрес);
- заполненную ребенком страницу с ответами на вопросы, предлагаемые в анкете для выявления интересов, любимых занятий, учебных предметов, общего кругозора);
- показатели наличия или отсутствия динамики роста уровня знаний, умений и навыков по каждому из учебных предметов театра-студии, оформленные графически.

Условия реализации программы.

Набор воспитанников осуществляется с предварительным выявлением задатков и склонностей детей к театральному виду деятельности.

Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы необходима следующая материально-техническая база:

- наличие учебных и служебных помещений (зал для проведения репетиционных занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат)
- ноутбук
- кубы
- столы
- стулья
- ковровое покрытие
- пандусы разноуровневые
- декорации
- костюмы; световая аппаратура
- видеокамера
- фотоаппарат
-
- маты, матрацы

дидактико-методическая база:

- книги и иллюстрации для детей по истории театра
- сборники пьес и другого постановочного материала

- игрушки мягкие, мячи, скакалки для тренировок
фонограммы музыкальных произведений.

Кадровое обеспечение:

- квалифицированный педагог с профессиональным образованием ;
режиссер самодеятельного театрального коллектива
- звукорежиссер
- хореограф; художник – оформитель, бутафор.

Социологическое и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса

Программой предусматривается социологическое и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса согласно плану Центра. Педагог может сделать заказ на проведение социологического или психологического исследования в детском объединении по мере возникающих проблем.

Проводятся социологические исследования, такие как «Изучение социолого-психологической характеристики детского коллектива», «Изучение потребностей и ожиданий обучающихся» и психологические: «Психодиагностика творческого мышления», «Оценка психологического климата в коллективе», «Диагностика личностного роста воспитанника». По результатам диагностики, в случае необходимости, педагогом и психологом Центра проводится коррекционная работа с воспитанниками.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРЕНИНГА ЭЛЕМЕНТОВ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

1. Ширман «Ветер»
2. Хармс Д. «Самовар»
3. Крылов И. «Ворона и лисица», «Обезьяна и зеркало», «Волк и ягненок», «Гадюка и пес», «Урок дочкам»
4. Маршак С. «12 месяцев».
5. Носов Н. «Барбос в гостях у Бобика».
6. Чехов А. «Детвора», «Из дневника одной девицы», «Кухарка женится».
7. Андерсон Г. Сказки. Истории. «Воротничок», «Снежная королева», «Штопальная игла».
8. Шварц И. «Красная шапочка».
9. Метерлинк «Синяя птица»
10. Драгунская К. «Вверхтормашками»
11. Гиппиус З. «Русалочка»
12. Островский А. «Свои люди – сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты»
13. Гоголь Н. «Женитьба», «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Список литературы для педагогов

1. Андраников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.

4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
6. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.
10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57.
11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
16. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 2000.
18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
19. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
21. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
22. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

Список литературы для детей

1. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005.
2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004.
3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006.
4. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003.
5. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005.
6. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002.
7. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994.
8. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994.
9. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004.
10. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001.

1. Пояснительная записка

Методическое приложение разработано для дополнительной общеразвивающей программы «Хореография в театральной студии». Программа рассчитана на два года и направлена на выявление и развитие у детей разносторонних творческих возможностей, раскрытие их творческого потенциала и подготовку к выступлениям на зрителя.

Грамотное педагогическое сопровождение обучающихся обеспечивает рост творческого потенциала у детей и дальнейшего развития их творческих способностей в результате участия в пластических этюдах, танцевальных номерах к спектаклям, а также дает им более широкий спектр возможностей для успешного исполнения роли.

1. Актуальность занятия хореографией в театральной студии

Воспитание пластической культуры актера средствами танца состоит в развитии и расширении выразительности актерского тела, а также в создании возможностей целенаправленного и образного сценического действия.

Одним из разделов в воспитании пластической культуры средствами танца является совершенствование психофизического аппарата юного актера. Оно состоит в развитии качеств психики (воли, внимания, памяти), воспитании психофизических качеств (силы, ритмичности, музыкальности и танцевальности), обучении танцевальным навыкам. Другим, не менее значительным разделом развития двигательной культуры является танцевальный экзерсис и его влияние на воспитание гармонично развитого актерского тела (формирование крепкого, сильного, хорошо сложенного тела).

Исходя из этого, в программу по хореографии в театральной студии входят следующие разделы:

ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

- **Упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов:**

Элементы ритмической гимнастики, партерный тренаж, силовые упражнения на укрепление различных групп мышц, упражнения на развитие эластичности мышц (растяжки), прыжки. Данный раздел направлен на формирование правильной осанки, гибкости, скульптурности тела, воспитание выносливости и силы.

- **Учебно-тренировочная работа:**

пластические упражнения в характере и темпе музыки, упражнения на развитие координации движения, разучивание танцевальных комбинаций. Данный раздел способствует развитию музыкальности, органичности, смелости, амплитуды движения. Помогает отточить движения, добиться слаженности в исполнении. Знакомит детей с различными стилями и направлениями в хореографии. Способствует развитию танцевальности и органичности в каждом из стилистических направлений.

Элементы музыкальной грамоты:

определение и передача в движении характера и темпа музыки, динамических оттенков, метроритма, пауз; знакомство с различными ритмическими рисунками. Способствует развитию музыкальности и ритмичности. Что позволяет детям легко ориентироваться в музыкальном сопровождении спектакля, двигаться в музыку, а не в разрез с ней. Чувствовать настроение и характер музыки.

- **Упражнения на развитие ориентации в пространстве:**

различные построения и рисунки танцевальных и пластических этюдов. Учат детей легко ориентироваться на сценической площадке, учитывать ее особенности, ориентироваться друг на друга, соблюдать интервалы, четко перестраиваться из одного положения в другое.

- **Упражнения на развитие художественно-творческих способностей:**

имитация движений различных животных, упражнения на развитие мимики и пантомимики, передача эмоционального состояния в танце, импровизация на заданную тему. Данный раздел не ограничивает творческие возможности детей, позволяет им быть свободными, раскованными, быть создателями своего творческого «Я», учит искать более интересные и яркие варианты отражения роли.

РЕПЕТИЦИОННАЯ РАБОТА

- **Замысел творческой работы:**

импровизация, пробные этюдные зарисовки, работа по подбору музыкального материала, выбор характера хореографических картинок. Данный раздел не исключает участия детей над творческим процессом, наоборот, мотивирует их к творческому поиску. Очень важно не подавить инициативу и заинтересованность детей навязыванием своего видения замысла, дабы не подавить в них интерес к выбранному материалу.

Постановочная работа:

поэтапное разучивание танцевальных и пластических зарисовок, этюдов и номеров к спектаклям. Очень важно отметить ПОЭТАПНОЕ разучивание от простого к сложному. Методично излагаем и показываем каждый элемент, следим за тем, чтобы дети точно поняли, что от них требуется.

- **Репетиционная работа:**

отработка и повторение танцевального и пластического материала с целью улучшения результата. Данный раздел может включать в себя съемку и просмотр рабочего материала, анализ работы группы и каждого в отдельности.

- **Реализация замысла:**

прогоны, генеральные репетиции, сдача спектаклей, показ спектаклей на зрителя. Очень важно правильно настроить детей перед показом, чтобы для них выступление не стало стрессовой или шоковой ситуацией, от этого будет зависеть успешность спектакля и каждого из актеров.

№ п/п	Тема занятия	Количество часов		
		Всего	Практика	Теория
1.	«Знакомство с собственным телом» (Проверка двигательного аппарата ребенка, гибкости, координации) Инструктаж по технике безопасности.	2	2	
2.	Элементы ритмической гимнастики, партерный тренаж, силовые упражнения на укрепление различных групп мышц, упражнения на развитие эластичности мышц (растяжки), прыжки	8	7	1
3.	Пластические упражнения в характере и темпе музыки, упражнения на развитие координации движения, разучивание танцевальных комбинаций. Данный раздел способствует развитию	6	5	1
4.	Определение и передача в движении характера и темпа музыки, динамических оттенков, метроритма, пауз; знакомство с различными ритмическими рисунками. Способствует	6	5	1

	развитию музыкальности и			
5.	Упражнения на развитие ориентации в пространстве	8	7	1
6	Упражнения на развитие художественно-творческих способностей	8	7	1
7	Импровизация, пробные этюдные зарисовки, работа по подбору музыкального материала, выбор характера хореографических картинок	8	7	1
8	Отработка и повторение танцевального и пластического материала	6	5	1
9	Постановочная работа	20	18	2
1	ИТОГО:	72	63	9

Способы отслеживания результатов по темам:

1. поурочное наблюдение
2. опрос, беседа
3. контрольные, открытые уроки
4. выступления.

Ожидаемый результат

В конце учебного года по программе «Хореография» обучающиеся должны знать:

1. терминологию классического танца (demi plie, позиции рук и ног)
2. точки сцены
3. базисные упражнения для развития гибкости собственного тела.

Уметь:

1. ориентироваться в пространстве
2. выполнять танцевальные элементы синхронно
3. садиться на шпагат
4. выполнять гимнастические элементы («березка», «коробочка», «мостик», «колесо»).
5. Воплощать пластический замысел роли.

Список литературы:

1. Основы подготовки специалистов-хореографов. Хореографическая педагогика: учеб. пособие. – СПб.: СПбГУП, 2006.
2. Л.М. Адеева. Пластика. Ритм. Гармония. – СПб., 2006.
3. В.Ю. Никитин. Модерн – Джаз танец История. Методика. Практика. Театральный web-узел "Тип сцены" (<http://artclub.sarbc.ru>)
- 4.. А. Круглова. Сценическое движение. Педагогика телесного воспитания актера. Новости. 2008.
- 5.. А. Немеровский. Пластическая выразительность актера

