

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РОДНИК»

Согласовано
Проектно-методический совет
от «28» августа 2018г.
Протокол № 1

Директор МОУ ДО ДЭЦ «Родник»
А.В.Киселева
«03» сентября 2018г.
Принято на заседании Педагогического совета
Протокол № 1
«28» августа 2018г.

Художественная направленность
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Учебный театр Надежда: актерское мастерство»

Углубленный уровень обучения

Возраст обучающихся: 14 -17 лет

Срок реализации: 1 год

Автор-составитель:
Корниенко Ирина Ивановна,
педагог дополнительного образования

Ярославль, 2018 г.

Оглавление

1. Пояснительная записка.....	2
2. Цель и задачи программы.....	3
3. Особенности комплектования групп. Сроки и режим реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.....	4
4. Формы и режим занятий.....	5
5. Ожидаемые результаты.....	8
6. Учебно-тематический план и календарный учебный график.....	8
7. Содержание программы.....	10
8. Обеспечение программы.....	13
9. Мониторинг образовательных результатов.....	14
10. Итоговая аттестация.....	19
Список информационных источников	21

1. Пояснительная записка

С античных времен человечество использовало театр и формы театрального действия в целях образования и развития личности и воспитания общественного сознания. История приобщения детей к искусству театра в России начинается с 17 века, так же, как и вся история русского театрального искусства.

В настоящее время занятие актёрским мастерством детей не потеряли своей **актуальности**.

В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте подвержены сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности, следует осознавать, что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем. Эти игры не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, действенного воображения. А ведь именно воображение для младшего возраста становится локомотивом всей творческой деятельности, общего развития, реализуемых в игровой форме.

Компенсировать недостающие знания и потребности в творчестве можно в системе дополнительного образования, занимаясь в детском театральном коллективе актёрским мастерством.

Целесообразность программы заключается в том, что занятия актёрским мастерством развивают ребенка во всей его психофизической целостности. Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья.

Театр раскрывает философские представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством игры.

Полихудожественная театральная среда способствует развитию подрастающего поколения: театр приобщает детей к музыке, литературе, изобразительному искусству. Воспитание театром формирует мировоззрение детей, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление.

Но это не единственная сильная сторона театрального образования. Гораздо важнее, что театр помогает социальной и психологической адаптации детей, их личностному росту. Помогает активизировать затрудненные процессы общения, сделать их радостными и плодотворными. Сценическая деятельность базируется на единстве коллективного взаимодействия и максимальном творческом проявлении каждого исполнителя.

Театр – коллективное искусство. Во-первых, театральная постановка – «продукт» совместной деятельности, требующей концентрации сил каждого учащегося. Во-вторых, разнообразие постановочных задач дает возможность каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и способности. В-третьих, театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива. Основным языком театрального искусства – действие, основные видовые признаки – диалог и игра. А игра и общение являются для младших школьников и подростков ведущей психологической деятельностью.

Привлечение детей и подростков к занятиям актёрским мастерством решает одну из острейших социальных проблем, исключая возможность пребывания детей «на улице».

Театральная модель жизненных ситуаций, «проба» ощутить себя в той или иной среде позволяют детям и подросткам приобрести полезные навыки

для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды.

Окунувшись в мир творчества, ребенок может раскрыть и реализовать свое «Я», подготовить себя к взрослой жизни.

Детское творчество, выраженное в театральной постановке, это один из способов освоения окружающего мира, социальной и психологической адаптации ребенка в обществе.

Острота и глубина восприятия искусства, в особенности театра, нередко определяют духовный облик школьника на всю жизнь. Равнодушие к миру прекрасного влечет за собой в будущем серость и убогость жизненных представлений.

Данная программа разработана на основе работ деятелей театрального искусства в области театральной педагогики: С.В. Клубкова, А.П.Ершовой и В. М. Букатова, А. Б. Никитиной, Ю. В. Колчеева и Н. М. Колчеевой, А. И. Фоминцева, Е. Р. Ганелина.

Теоретической основой материала служит учение К.С.Станиславского, адаптированное для работы с детьми и подростками.

Новизна программы заключается в том, что она органично соединяет в себе познавательную деятельность обучающихся по овладению теорией, историей театра, навыками театрального исполнения с непосредственной творческой деятельностью, организуемой в учебном, репетиционном процессе, театральном показе.

2. Цель и задачи программы.

Цель программы: Реализовать творческие потребности самовыражения через участие в постановке спектакля.

Задачи программы:

1. Научить в области актёрского мастерства:

- владеть всеми видами сценического внимания.
- снимать индивидуальные зажимы;
- обладать ассоциативным и образным мышлением;
- ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
- органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;
- оправдать заданную ситуацию, импровизировать;
- мыслить и действовать на сцене;
- взаимодействовать с партнером на сцене;
- владеть основами самостоятельного распределения в сценическом пространстве.

Дать основные теоретические понятия:

- о сценическом этюде и о его драматургическом построении
- о создании сценария этюда и форме его написания;
 - о выразительных средствах сценического действия и их разновидностях;
- о событии и событийном ряде;
- о втором плане роли и внутреннем монологе;
- о сюжете и его структуре;
- о роли жанра и стиля в драматургии;

3. Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой мастерской:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- чувство ритма;
- логическое мышление;
- способность выстраивать событийный ряд;
- способность определения основной мысли, идеи произведения;
- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;

4. Развивать в процессе постановочной работы:

- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;
- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
- чувство ответственности;
- организаторские способности;
- умение преподнести и обосновать свою мысль;
- художественный вкус

Педагогические принципы.

Обучение ведется согласно основным принципам педагогики искусства:

1. От постановки творческой задачи до достижения творческого результата.
2. Вовлечение в творческий процесс всех учеников
3. Смена типа и ритма работы.
4. От простого к сложному.
5. Создание высокой и устойчивой мотивации к обучению.

Отличительные особенности программы от уже существующих.

Гармоничное развитие личности тесно связано с процессом формирования 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.

Любой ребенок, желающий получить представление об актёрском мастерстве во всех его проявлениях и практически проверить на себе эти знания, получает реальную возможность сделать это, обучаясь по данной программе в детском театральном коллективе.

Данная программа обучения актёрскому мастерству направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в каждом ребенке, на выражение его личного «Я».

Весь процесс обучения строится на использовании театральной педагогики – технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс специальных упражнений, театральных игр, адаптированных для занятий с детьми. В основе адаптации лежит принцип действенного освоения материала через постановку увлекательных творческих задач.

При подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого-возрастные особенности детей.

В процессе обучения должны быть решены следующие проблемы:

Раскрепощение детей. Снятие зажимов, комплексов.

Раскрытие возможностей, способностей и талантов самого ребенка.

Обеспечение детей всевозможными средствами для раскрытия способностей.

Это значит, что все занятия должны быть направлены на развитие следующих качеств: наблюдательности, творческой фантазии и воображения, внимания и памяти, ассоциативного и образного мышления, чувства ритма, партнерских отношений в коллективе, умение формулировать свои мысли, умение донести свои идеи и ощущения до зрителя.

В программе используются развивающие методики. Все занятия строятся по принципу игрового существования, от элементарного фантазирования к созданию образа. Чтобы развивать способности детей, создается ситуация, где эти способности обнаруживаются, возникает необходимость в использовании этих способностей.

На протяжении всего учебного процесса при подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого–возрастные особенности детей. Каждый ребенок проходит путь от упражнения к спектаклю. Дети и педагог – участники совместного творческого процесса.

3. Особенности комплектования групп. Сроки и режим реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

Срок обучения 1 год для детей 14 – 17 лет. В театр принимаются все желающие без отбора и конкурса. Дети с особыми образовательными потребностями (ОВЗ, дети в трудной жизненной ситуации, дети с признаками одаренности) принимаются на соответствующий год обучения после собеседования.

Набор может происходить на любом году обучения, на любом этапе обучения. Ребенок после стартового этапа вхождения в программу может выбрать уровень освоения программы в зависимости от интереса и занятости.

Количество детей в группе от 7 до 10 человек. Учебные занятия могут проводиться по подгруппам от 3 до 5 человек. Данное количество оптимально для более полного усвоения учебного материала.

Количество часов по программе за год 216 часов.

Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа (2 занятия по 45 минут с перерывом 10 минут). Срок обучения 1 год.

4. Формы и режим занятий.

Основной формой занятий являются театральные игры, позволяющие учитывать возрастные особенности детей и формировать важнейшие умения и навыки актерского мастерства. Наряду с играми вводятся специальные упражнения актерского тренинга.

На занятиях используются тренинги: речевой, пластический, актерский. Используются этюдные и репетиционные формы работы, созерцание, активное слушание, импровизация. Применяются групповые и индивидуальные формы обучения.

Полученные в процессе обучения навыки реализуются детьми в конкретной творческой работе.

Актерское мастерство - направлено на освоение навыков актерского мастерства.

Основные темы:

«Организация внимания, воображения, памяти»

«Сценическое действие»

«Творческая мастерская»

« Самостоятельная творческая работа».

Последовательность распределения материала заключается в том, чтобы в течение обучения помочь детям направить свое внимание в творческое русло, снять зажимы и комплексы, подготовить детей для работы в творческом коллективе. Открыть для детей и подростков поведение (действие) как основной материал актерского поведения, а так же выразительность и яркость поведения как основу выступления актера перед зрителями, познакомить с технологией создания характера на сцене.

В процессе всего обучения используются общеразвивающие игры, специальные театральные игры и упражнения, направленные на развитие внимания, воображения, памяти, логики действия и поведения актера. Большинство упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Упражнения от занятия к занятию варьируются, вводятся новые.

Упражнения и игры, применяемые на занятиях: «Знакомство – дразнилка», «На слуховое восприятие», «Снежный ком», «Поймай хлопок», «Невидимая нить», «Большое зеркало», «Суета», «Зернышко», « Чудо – юдо из яйца», «Поводырь», «Диспетчер», «Тень», «Профессионалы», «Картина», «Скульптура», «Стеклянный шар», «Рецепты», «На действия с воображаемыми предметами», «Оправдай позу» и др.

От упражнений на развитие внимания, воображения обучающиеся переходят к освоению законов сценического действия на примере этюдов. Этюд считается азбукой искусства. Это небольшой отрезок сценической жизни, созданный воображением «Если бы».

Этюды делятся на: одиночные, дуэтные, массовые. Начинается обучение с этюдов «Я в предлагаемых обстоятельствах». Этюды бывают: на смену психофизического состояния, на вынужденное молчание, на вынужденное общение, на органическое молчание, этюд- импровизация.

Именно на этюдах и в специальных упражнениях отрабатываются логика словесных и бессловесных действий, логика общения и взаимодействия.

Задача педагога сделать эти упражнения приемлемыми для данного возраста детей и вложить в эти этюды мысль о необходимости самостоятельного детского анализа. Тогда этюд принимает еще и статус социальной игры. Эта игра имеет огромное значение в социальном созревании детей, так как она является главным источником социального опыта.

В эту игру вступают те или иные социальные отношения, действуют различные социальные чувства – и это расширяет и обогащает внутренний мир ребенка.

Все упражнения направлены на освоение главного языка сцены - языка действия. Теоретические знания усваиваются через практические задачи. Все обучающиеся проходят путь от упражнения, этюда – к участию в творческой постановке.

Занятие по актерскому мастерству состоит из следующих

блоков: Тренинг (упражнения на внимание, воображение).

Содержательная часть, включающая в себя специальные упражнения, этюды по освоению темы занятия.

Подведение итогов.

В программе отдельно выделена тема «Творческая мастерская», где обучающиеся имеют возможность для творческого поиска и работы над самостоятельной творческой темой. Дети и подростки получают теоретические знания и практические навыки в работе над театрализованными представлениями, конкурсно-игровыми программами, что позволяет расширить диапазон творческой деятельности детей и подростков.

Итог данной деятельности представлен в конкретном выходе на детскую аудиторию в школе (традиционные конкурсно-игровые программы на школьных каникулах, новогодние театрализованные представления и игровые программы у елки, проведение тематических конкурсных программ для школ города, Дней Театра).

В самостоятельной творческой работе применяются полученные на занятиях знания и навыки для создания сценического образа и поиска и выбора того или иного средства выразительности, для выражения своего творческого «Я».

Дети учатся анализировать свою работу и работу своих товарищей. Не боятся логичного и доказательного изложения своей точки зрения.

Изучение раздела «Актерское мастерство» взаимосвязано с изучением других разделов программы. Усваивая материал на практике, получая теоретические сведения по мере возникновения в них необходимости, участники театрального коллектива учатся действию и взаимодействию в сценических условиях.

Степень творческого развития детей определяется по их активности, умению выстроить логику поведения на сценической площадке, органичности поведения в условиях вымысла, развитости фантазии и воображения.

Для оценки результатов обучения используются: творческие показы, конкурсы, открытые занятия, участие в спектаклях.

Раздел «Работа над пьесой и спектаклем» - завершает учебный процесс и является своеобразным итогом в применении полученных умений и навыков в работе над спектаклем.

Основной источник для постановок – произведения художественной литературы отечественных и зарубежных авторов, пьесы для детей и подростков. Для выбора постановочного материала важно привить детям хороший художественный вкус.

Постановка спектакля является итогом творческой работы коллектива. От текста – к действию на сценической площадке, от действия к последующему, более глубокому анализу пьесы, к наблюдениям, анализу аналогичных жизненных явлений и возвращение к творческим пробам – путь работы над сценическим воплощением пьесы. Основная форма работы - репетиционная.

Главная цель – ввести детей в атмосферу пьесы, пробуждая фантазию и воображение, научить определять событийный ряд и выстраивать логику поведения персонажа.

Работая над спектаклем, дети пробуют себя в самых различных видах деятельности: изготавливают декорации, костюмы, учатся работать с музыкальной аппаратурой.

Участие детей в показах спектакля, театральных фестивалях позволяет показать не только результат работы коллектива, но и познакомиться с работой и творчеством других творческих коллективов.

5. Ожидаемые результаты.

Ожидаемый результат:

1. Уметь использовать полученные знания в области театрального искусства.
2. Владеть навыками актерского мастерства: взаимодействие с партнерами, действие в предлагаемых обстоятельствах, импровизация и общение со зрителем.
5. Правильно ориентируются в этических вопросах.
6. Умеют ценить труд коллектива.
7. Ощущают потребность в творчестве и самовыражении.

6. Учебный план углубленный уровень обучения.

№	Название тем	Количество часов		
		теория	практика	всего
Раздел 1. Актерские тренинги и упражнения.				
1.		1	11	12
2.	Атмосфера.	1	9	10
	Ощущение пространства.			
3.	Импровизация.	1	9	10
4.	Мизансцена.	1	9	10
5.	Внутренний монолог. Второй план.	1	11	12
6	Овладение словесным действием.	1	9	10
				64
Раздел 2. Основы исполнительского мастерства. Этюды.				
7.	Парные этюды на зону молчания	1	9	10
8.	Парные этюды на рождение фразы	1	9	10
9.	Парные этюды на наблюдения	1	9	10
				30
Раздел 3. Разбор драматургического материала.				
10.	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	1	11	12
11.	Метод действенного анализа	1	9	10
				22
Раздел 5. Застольный период рождения спектакля.				
12.	Выбор пьесы	1	7	8
13.	Начало работы над спектаклем	1	11	12
14.	Разбор пьесы	1	13	14
				34
Раздел 6. Основная работа над спектаклем.				
15.	Импровизация с партнером на заданную тему.	1	9	10

16.	Основной репетиционный процесс. Начало	0,5	11,5	12
17.	Основной репетиционный процесс. Завершение.	1	9	10
				32
Раздел 7. Завершение работы над спектаклем.				
18.	Прогоны спектакля	0,5	13,5	14
19.	Генеральные репетиции	0,5	15,5	16
20.	Премьера спектакля. Итог работы		4	4
				34
	ИТОГО	26,5	117,5	216

Календарный учебный график.

Дата		№	Тема занятия	Колич- во часов
По плану месяц	По факту дата			
Раздел 1. Актерские тренинги и упражнения.				
сентябрь	01.09 - 15.09.19	1,2,3,4,5,6	Атмосфера.	12
сентябрь	16.09 - 24.09.19	7,8,9,10,11	Ощущение пространства.	10
сентябрь	25.09 - 08.10.19	12,13,14,15,16	Импровизация.	10
октябрь	09.10 - 21.10.19	17,18,19,20,21	Мизансцена.	10
октябрь	22.10 - 04.11.19	22,23,24,25,26,27	Внутренний монолог. Второй план.	12
ноябрь	05.11 - 17.11.19	28,29,30,31,32	Овладение словесным действием.	10
				64
Раздел 2. Основы исполнительского мастерства. Этюды.				
ноябрь	18.11 - 26.11.19	33,34,35,36,37	Парные этюды на зону молчания	10
ноябрь	27.11 - 09.12.19	38,39,40,41,42	Парные этюды на рождение фразы	10
декабрь	10.12 - 22.12.19	43,44,45,46,47	Парные этюды на наблюдения	10
				30
Раздел 3. Разбор драматургического материала				
декабрь	23.12-12.01.19	48,49,50,51,52,53	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	12
декабрь	13.01.- 21.01.20	54,55,56,57,58	Метод действенного анализа	10
				22
Раздел 5. Застольный период рождения спектакля.				
январь	22.01.- 31.01.20	59,60,61,62	Выбор пьесы	8
февраль	01.02.- 16.02.20	63,64,65,66,67,68	Начало работы над спектаклем	12
февраль	17.02-02.03.20	69,70,71,72,73,74,75	Разбор пьесы	14
				34

Раздел 6. Основная работа над спектаклем				
	03.03.-15.03.20	76,77,78,79,80	Импровизация с партнером на 10 заданную тему.	
март	16.03-29.03.20	81,82,83,84,85,86	Основной репетиционный процесс. Начало	12
апрель	30.03-07.04.20	87,88,89,90,91	Основной репетиционный процесс. Завершение.	10
				32
Раздел 7. Завершение работы над спектаклем				
апрель	08.04-26.04.20	92,93,94,95,96,97,98	Прогоны спектакля	14
май	27.04.- 12.05.20		Генеральные репетиции	16
		99,100,101,		
май	13.05-24.05.20	107,108	Премьера спектакля. Итог работы	4
				34
Общее количество часов				216

7. Содержание программы.

Раздел 1. Актерские тренинги и упражнения.

1. Атмосфера.

Теория: Атмосфера - окраска, настроение ситуаций, созданная психофизическим действием и сценическим самоощущением, среда, в которой развиваются события.

Практика: Упражнения на столкновение атмосфер, например: абитуриенты ждут результаты экзамена - атмосфера общая, все нервничает, волнуются, пытаются поддержать друг друга. Выходит педагог и зачитывает списки. Атмосфера разделяется на две группы поступивших и не поступивших.

2. Ощущение пространства.

Теория: Ощущение пространства.

Практика: Упражнения на коллективную согласованность. Практические упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, понятную зрителю. Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на сцене, так в аудитории, умением заполнять собой сценическое пространство, умением чувствовать партнера и себя относительно партнера. В одиночных этюдах тренировать умение действием заполнить пространство. Уметь создать атмосферу «внутри меня» и существовать в атмосфере «вокруг меня».

3. Импровизация.

Теория: Основным методом обучения является импровизация, которая предполагает свободное проявление творческой индивидуальности каждого учащегося, формирование в нем особого импровизационного мышления.

Практика: Вводятся понятия: действенной задачи, события и его оценки. Учащиеся должны овладеть ощущением пространства, сценическим самоощущением, внутренним монологом и приступить к самому сложному действию – воздействию словом.

4. Мизансцена.

Теория: Мизансцена (расположение на сценической площадке) – должна быть действенной, «говорящей».

Практика: Примерное упражнение: «Стоп-кадры» – построить мизансцену на различные темы. Овладеть логикой построения мизансцены. Запомнить основные правила сценического этикета никогда не вставать спиной к зрителю, использовать кулисы только для выхода на сцену, не задевать и не трогать их во время сценического действия.

5. Внутренний монолог. Второй план.

Теория: Внутренний монолог – мысли и чувства, обращенные к себе. Второй план – это всегда личная действенная задача, отвечающая на вопрос «Что я хочу?». Первый план – это тактика поведения, т.е. что я делаю, для того чтобы получить то, что я хочу.

Практика: Примерное упражнение: "Ум, чувства, тело". Придумывается ситуация «Я в предлагаемых обстоятельствах». Один из учащихся выбирает из группы троих, кто будет его "умом", кто – "чувствами", кто – "телом". Затем он придает каждому из них форму, выражающую типичное состояние данной части, а также составляет из них скульптурную группу, отражающую состояние этих частей. После того, как распределены роли между партнерами, и они стали "частями" участника, они должны поделиться с ним своими впечатлениями, рассказать, каково им быть его чувствами, телом и умом.

6. Овладение словесным действием.

Теория: Овладение словесным действием.

Практика: Умение действовать словом приобретает в процессе активного контакта, при котором слова становятся необходимым средством воздействия на партнеров. В этом случае словесные действия не отрываются от физических; они вытекают из них и сливаются с ними. С первых шагов работы над словом важно, чтобы ученики почувствовали неразрывную связь словесного действия с физическим. Чтобы слово стало орудием действия, необходима настройка всего физического аппарата на выполнение этого действия.

Раздел 2. Основы исполнительского мастерства. Этюды.

1. Парные этюды на зону молчания

Теория: Парные этюды на зону молчания.

Практика: Оправданное молчание. Задание было оправданное молчание.

2. Парные этюды на рождение фразы. Теория:

Парные этюды на рождение фразы. **Практика:**

Фразы действенные или событийные.

3. Парные этюды на наблюдения.

Теория: Парные этюды на наблюдения.

Практика: Общение от лица наблюдаемого объекта.

Раздел 3. Разбор драматургического материала.

1. Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие.

Теория: Дать доступное для восприятия определение этих понятий, ссылаясь на К.С. Станиславского: сверхзадача – хотение, сквозное действие – стремление, контрдействие – факты и события мешающие, сбивающие это стремление.

Практика: помочь обучающимся ощутить композицию материала, научить подчинять второстепенное главному, определять сверхзадачу, сквозное действие

и контрдействие, исходное, основное и главное событие для создания линии жизни действующего лица, определение социальных и других причин и предлагаемых обстоятельств, воздействующих на формирование характера и логику поступков героя.

2. Метод действенного анализа.

Теория: Основы метода действенного анализа.

Практика: Метод действенного анализа - способ перевода образов одного вида искусства - литературы, драматургии - в другой, перевод на язык сценического творчества.

Раздел 5. Застольный период рождения спектакля.

1. Выбор пьесы Теория: Поиск драматургического материала. **Практика:** Рождение замысла.

2. Начало работы над спектаклем.

Теория: Распределение ролей.

Практика: Читка пьесы.

3. Разбор пьесы.

Теория: Застольный период.

Практика: Разбор пьесы.

Раздел 6. Основная работа над спектаклем.

1.Импровизация с партнером на заданную тему.

Теория: Метод действенного анализа.

Практика: Этюдный метод.

2. Основной репетиционный процесс. Начало.

Теория: Создание и уточнение мизансценического рисунка.

Практика: основной репетиционный процесс Конкретизация сценической обстановки разучивание музыкального материала, постановка танцев, сценического боя, пластики и т. д в зависимости от жанра и идеи режиссера.

3. Основной репетиционный процесс. Завершение.

Теория: Разучивание музыкального материала.

Практика: Постановка танцев. Постановка сценического боя. Постановка пластики.

Раздел 7. Завершение работы над спектаклем.

1.Прогоны спектакля.

Теория: Отработка сцен спектакля

Практика: Прогоны (сцен, актов, спектакля в целом)

2.Генеральные репетиции.

Теория: Генеральные репетиции.

Практика: Световая репетиция Звуковая репетиция Техническая репетиция с реквизитом.

3.Премьера спектакля. Итог работы.

Практика: Сценический показ. Премьера спектакля.

Участие в фестивале

8. Обеспечение программы.

Методическое обеспечение.

- методы организации образовательного процесса.

Образовательный процесс выстраивается в соответствии с принципами театральной педагогики: от этюдной работы к постановке различных сценических форм и в дальнейшем - спектакля.

Для индивидуальной работы используются актерские пробы, работа над ролью, поиск конфликта, постановка действия героя и т.п. - формы организации образовательного процесса.

Организация образовательного процесса происходит в разных формах:

1. Групповая – для ознакомления с новым материалом, закрепления результатов по теме.
2. подгруппы, «малые группы» - постановка сценических форм, репетиции.
3. индивидуальная работа – в работе над ролью, для других задач.

Система открытых уроков, концертов, спектаклей строится следующим образом:

Первое полугодие - показательная программа из этюдов на беспредметное бессловесное действие.

Второе полугодие - программа-спектакль, komponуемая из этюдов на взаимодействие с партнером в придуманной самими студийцами ситуации ("Я в собственных предлагаемых обстоятельствах").

- формы организации учебного занятия: вводные, теоретические, практические, репетиции, прогоны, показы, мастерская, читка пьесы и т.д.

-педагогические технологии.

Основная технология – театральная педагогика. Используется технология интегрированного обучения, лично-ориентированного обучения.

- алгоритмы учебного занятия зависят от формы организации занятия.

- методы обучения: тренинг, творческие задания, др.

-методы воспитания: лично-ориентирование образование, разновозрастная детская группа, социальные пробы, профпробы.

- дидактические материалы:

- Учебная литература по теме

- «Развивающие театральные игры»,

- «Основы актерского мастерства»

- Художественные материалы (художественные альбомы, наборы открыток, репродукции)

- Фотоматериалы.

Материально-техническое обеспечение.

Материальное обеспечение:

Помещение – просторный, хорошо проветриваемый класс со свободной серединой и минимальным количеством мебели, пригодной для использования в качестве выгородки.

Элементы театральной декорации, костюмы.

Аудио установка (магнитофон).

Дидактическое обеспечение:

Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, фонограммы, карточки для заданий).

Музыкальная фонотека.

Методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.)

Средства общения:

Участие в детских театральных фестивалях

Посещение профессиональных и самодеятельных театров, встречи с членами других детских театральных коллективов.

Взаимное общение детей из различных творческих объединений.

Воспитательная работа

Для сплочения коллектива, создания комфортной творческой атмосферы, активизации познавательных интересов в детском театральном коллективе проводятся самые различные мероприятия.

Тематика и формы таких мероприятий должны отвечать интересам и запросам детей. Это не только всевозможные конкурсы, игровые программы, культпоходы, но и беседы на этические и нравственные темы. Так же это и творческие показы для родителей и других детских объединений.

Смелый, уверенный вход в будущее, развитие эмоциональной сферы, умение владеть своим вниманием, фантазией, четко выражать свои мысли, доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми – вот к чему должны прийти дети, прошедшие курс обучения в театральной студии.

9. Мониторинг образовательных результатов.

Основные умения, которые отслеживаются у обучающихся на базовом уровне обучения:

- выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека;
- из группы несвязанных по смыслу слов (12-18) составить относительно связанный рассказ с завязкой, событием и развязкой;
- придумать простейший бытовой сюжет, используя опорные слова, обозначающие действия;
- описывать картины, возникающие перед внутренним взором;
- в течение 4-5 минут развернуть групповой рассказ на предложенную тему;
- строить цепочку из 3-5 ассоциаций на предложенную тему;
- рассказать, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего;
- рассказать или показать свои наблюдения за миром людей, природы, предметов;
- передать пластическую форму живой природы, предмета и произведения искусства через пластику собственного тела
- уметь описать своеобразие этих пластических форм; действовать в темпе, заданном педагогом в выгородке из 5-7 предметов, не задевая их;
- построить пластическую статичную композицию с участием 3-7 человек, отражающую пластику мира природы, мира предметов;
- двигаться по кругу и хаотично в ритме, заданном педагогом;
- переключаться с одного ритма на другой по сигналу педагога, не прерывая движения;
- выполнять простейшие этюды в ритме, заранее заданном педагогом;

- равномерно распределять свои движения и определенном ритме на определенное количество счетов;
- коллективно прохлопать заданный ритм;
- удерживать заданный ритм, прохлопывая его по кругу в течение 2-3 минут;
- удерживать два кратных ритма, идущих навстречу друг другу 1,5-2 круга из 7-12 человек;
- обозначать ритм разными простыми физическими действиями;
- дать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт характера каждого члена группы;
- узнавать каждого члена группы с закрытыми глазами на ощупь и по голосу;
- выполнить простейшее задание и построить этюд в паре с любым партнером, выбранным педагогом;
- объяснить условия задания 2-3 ребятам и организовать этой группой выполнение; поддерживать диалог с партнером (произвольный или на заданную тему) в течение 2-3 минут;
- описать собственные эмоции, испытываемые от соприкосновения с произведениями искусства, явлениями природы;
- интерпретировать эмоциональное состояние животного и человека по его пластике, интонированию и поступкам;
- удерживать в памяти цепочку слов, связанных по смыслу (до 18) и не связанных (до 12);
- запомнить свои места в течение 3-4 перемещений;
- запомнить расположение группы из 5-8 предметов и вернуть их в первоначальное положение после перемены педагогом;
- запомнить свою мизансцену в точности до пластики рук, взгляда и суметь в течение данного урока ее повторить;
- запомнить мизансцену, построенную другим учеником и в точности повторить ее;
- читать в течение 3-4 минут текст, написанный крупным шрифтом, не реагируя на шум и другие помехи, и затем рассказать содержание;
- смотреть этюд товарищей в течение 3-7 минут, не создавая помех другим зрителям;
- участвовать в выполнении монотонного повторяющегося задания, не отвлекаясь в течение 5-15 минут;
- проанализировать соответствие выполнения задания задачам, поставленным педагогом;
- сделать двухминутный устный анализ картины,
- пяти, десятиминутного музыкального отрывка, литературного произведения малой формы;
- выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы, поступающие со стороны зрителей;
- проводить игры с одноклассниками и с аудиторией ровесников из раздела тренинга;
- двигаясь по площадке, равномерно заполнять ее;
- с закрытыми глазами, совершив поворот на 360°, 180°, сориентироваться в расположении окон, стен, дверей;

- с закрытыми глазами добраться до заданного места, в знакомой учебной аудитории;
- с закрытыми глазами пройти по лабиринту из 5-7 стульев по пути, указанному педагогом;
- двигаться по комнате с закрытыми глазами цепочкой за ведущим, глаза которого открыты в течение 3-5 минут;
- с закрытыми глазами выполнять простейшие задания с предметом;
- с закрытыми глазами дойти по диагонали до педагога, выполняя повороты и (или) кувырки, не нарушив линию движения;
- с закрытыми глазами выстроить определенную ранее групповую композицию;
- распределиться по площадке, не перекрывая друг друга;
- распределиться по площадке таким образом, чтобы был выделен главный персонаж;
- воспроизводить в пространстве плоскостную мизансцену жанровой картины;
- пользуясь предложенными педагогом предметами, построить композицию на заданную тему и объяснить значение каждого предмета;
- повторить реально произведенное действие;
- вспомнить и описать реальное происшествие и реальное состояние по заданной педагогом теме;
- воспроизвести свои действия в данной ситуации;
- предложенные педагогом предлагаемые обстоятельства подключать к выполнению данного этюда;
- выполнять 2-3 простейших физических действия, находясь на сцене в течение 1-2 минут;
- выполнять упражнения по памяти физических действий по выбору учащегося;

Успехи, достигнутые учениками, демонстрируются во время проведения творческих мероприятий и оцениваются соучениками и педагогами учебного театра. Для этого используются такие формы:

- класс-концерты
- творческие показы
- праздничные вечера, которые организуются внутри учебной группы, для показа другим группам и педагогам студии, для показа родителям и широкой аудитории.

Постановочный материал подбирается таким образом, чтобы каждый из учеников играл несколько разноплановых ролей, демонстрируя, таким образом, весь объем навыков, полученных в течение полугодия.

- В показе должен участвовать все, т. к. важно оставить не только хорошее впечатление, но и показать, что достигнуто каждым учащимся.
- Очень важно, чтобы этот день стал праздником для всего театра, педагогов и запомнился как самое высокое событие года.
- Необходимо уберечь учащихся от самочувствия отчета, итоговое занятие это не представление, а итоговый урок в условиях публичности.
- Тренинг ни в коем случае нельзя заучивать, иначе упражнение превратится в тормоз, отрицательно сказывающийся на ходе занятия и постараться, чтобы эта часть не прошла формально.

- Список этюдных и сюрпризных заданий неограничен.
- Родительские собрания. Именно на них строится взаимосвязь: педагог-родитель. По доброй традиции собрания проходят три раза в год В начале, в середине и в конце. Таким образом есть возможность родителям увидеть рост своих детей, а также пообщаться друг с другом и с педагогом о тех результатах, к которым пришёл их ребёнок. Большое значение имеют показы спектаклей для родителей с последующим обсуждением.

Мониторинг процедуры оценивания.

№	Критерий	Уровни изучения программы		
		Высокий 2 балла	Средний 1 балл	Низкий 0 баллов
1	Знание навыков взаимодействия с партнером.	Овладение навыками общения. Использование разных тактик по отношению к партнерам. Умение видеть, слышать, понимать, предугадывать дальнейшее действие друга.	Овладение навыками общения. Использование разных тактик по отношению к партнерам. Не умение предугадывать действия партнера.	Овладение навыками общения Не использование разных тактик отношений с партнером. Не умение предугадывать действия партнера.
2	Знание навыков сценического общения	Знание видов сценического воздействия. Умение применять психологический жест и актерскую интонацию.	Знание видов сценического воздействия. Не умение применять психологический жест или актерскую интонацию.	Не знание видов сценического воздействия. Не умение применять психологический жест или актерскую интонацию.
3	Знание импровизационного метода работы	Умение существовать и взаимодействовать на площадке вдвоем, втроем и в группе. Исполнение: -Импровизации на музыкальный материал	Умение существовать и взаимодействовать на площадке вдвоем, втроем и в группе. Не справляется с импровизацией	Не умеет сосуществовать с партнером на площадке. Не справляется с импровизацией

		-Импровизации на заданную тему -Импровизации на заданный пластический рисунок		
4	Владение актерским жестом.	Выполнение упражнений: -Упражнения на действенный жест - вместо фразы рождается жест. Упражнения на психологический жест – контраст слова и жеста. Упражнение на актерскую интонации	Выполнение двух упражнений	Выполнение одного или не выполнение ни одного упражнения
5	Развитие сценической выразительности	Приобретение способности уверенно держаться на сцене, избавление от психо-физических зажимов	Приобретение способности уверенно держаться на сцене, но наличие при этом психо-физических зажимов	Отсутствие способности уверенно держаться на сцене, наличие при этом психо-физических зажимов
6	Осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности	Осуществление самостоятельного контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности	Осуществление самостоятельного контроля, коррекции результатов своей деятельности	Неосуществление самостоятельного контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности
7	Проявление инициативы и активности	Умение включаться в диалог, коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность при решении общих вопросов	Умение включаться в диалог, коллективное обсуждение, но не проявление инициативы и активности при решении общих вопросов	Не проявление инициативы и активности

8	Умение формулировать собственное мнение и позицию	Умение четко формулировать собственное мнение и твердо отстаивать свою позицию	Умение четко формулировать собственное мнение, но неумение отстаивать свою позицию	Неумение четко формулировать собственное мнение и неумение отстаивать свою позицию
9	Умение занять определённую позицию в конфликтной ситуации	Пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты	Сам в конфликтах не участвует, старается их избежать	Периодически провоцирует конфликты
10	Умение воспринимать общие дела как свои собственные	Инициативен в общих делах	Участвует при побуждении извне	Избегает участия в общих делах

10. Итоговая аттестация.

В детском театральном коллективе на углубленном уровне обучения проводится аттестация обучающихся по освоению программы обучения основам актерского мастерства.

Вводный этап проводится в начале учебного года в виде собеседования, творческого задания, викторины.

На углубленном уровне обучения проводится викторина (уровень и объем знаний о театре), тест на знание специальной терминологии, чтение наизусть стихотворения, показ этюда «Я в предлагаемых обстоятельствах», участие в коллективной творческой работе (миниатюра, спектакль).

Так же в течение учебного процесса проводится текущий контроль обучения по освоению конкретной темы, упражнения, задания.

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний:

Участие в дискуссии

Выполнение контрольных упражнений, этюдов

Показ самостоятельных работ

Логичное и доказательное изложение своей точки зрения (анализ увиденного, показанного)

Участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях

Работа над созданием спектакля

Критерии отслеживания усвоения образовательной программы:

Овладение основами актерской профессии (творческое воображение, логика действий, органичность и выразительность, способность к импровизации, эмоциональная возбудимость, выразительность речи);

Умение самостоятельно проводить различные тренинги (речевой, пластический, актерский);

Умение свободно владеть своим телом и речевым аппаратом.

Открытые занятия.

Участие в спектаклях, концертах, фестивалях.

1. Буров А.Г. Учебно-воспитательная работа в самодеятельном театре. - М., 1985.
2. Барро Ж-Л. Воспоминания для будущего. - М., 1979.
3. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. - М.-Л., 1967.
4. Ершов Я.М. Режиссура как практическая психология. - М., 1972.
5. Ершов Я.М. Технология актёрского искусства. 2-е изд. - М., 1992.
6. Ершова А., Букатов В. Актёрская грамота¹. - подросткам. - Ивантеевка, 1994.
7. Кедров М.Н. Статьи, речи, беседы, заметки. - М., 1978.
8. Кокгао Жан. И театр старой голубятни. - Л., 1971.
9. Корогодский З.Я. Первый год. Начало. - М., 1971. (Б-чка в помощь худож. самодеятельности).
10. Корогодский З.Я. Первый год. Продолжение. - М., 1972. (Б-чка в помощь худож. самодеятельности).
11. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актёра. - М., 1984.
12. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. Собр. сбч. т.2 - М., 1954.
13. Топорков В.О. О технике актёра. 2-е изд. - М., 1959.
14. Топорков В.О. Станиславский на репетиции. - М., 1949.
15. Топорков В.О. Четыре очерка о К.С. Станиславском. - М., 1963.
16. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. - М., 1995.
17. «Театр, где играют дети» (под ред. А. А. Никитина) М., «Владос», 2001 г.
18. Э.Г. Чурилова Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников. М., «Владос» 2003 г.
19. Театр – студия «Дали». Программы. Уроки. Репертуар ч. 1 – 2 М., ВЦХТ, 2001 г.
20. Дом, который построили «Мы». Авторская модель образовательного учреждения М., 2000 г.
21. Репертуарно-методическая библиотечка, серия «Я вхожу в мир искусств».
22. К. С. Станиславский «Работа актёра над собой» М., 1985 г.
23. Ю. И. Рубина, Т.Ф. Завадская «Театральная самодеятельность школьников» М., Просвещение 1983 г.
24. А. Н. Петрова «Сценическая речь» М., Искусство 1981г.
25. В. М. Букатов « Педагогические таинства дидактических игр» из серии Библиотека педагога-практика, Москва, «Флинта», 1997г.
26. Е. Р. Ганелин Методическое пособие «Школьный театр» Санкт – Петербург, СПГАТИ, кафедра основ актерского мастерства, 2002г.
27. А.И.Фоминцев Методическое пособие «Уроки основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы», К., 2003г.

