

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ г. НОВОСИБИРСКА
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА им. В.ДУБИНИНА»

Принята на заседании
педагогического совета
от «23» августа 2017 г.
Протокол № 1

Утверждаю
Директор
Л.В. Третьякова
01 сентября 2017 г.

ВЕСЬ МИР - ТЕАТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

· ЭСТРАДНОЙ ТЕАТР-СТУДИИ «ИГРА»

/ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ/

Возраст обучающихся: 6-16 лет
Срок обучения: 6 лет
Год разработки программы 2013

Кононенко Виктор Владимирович
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории

НОВОСИБИРСК 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы»

Пояснительная записка

актуальность и педагогическая целесообразность детского театрального творчества

педагогическая целесообразность

отличительные особенности программы

краткая характеристика обучающихся

объем и срок освоения программы

особенности организации образовательного процесса

принципы и методы обучения;

режим занятий

формы организации учебного занятия

алгоритм учебного занятия

Цель и задачи программы

Содержание программы

задачи по годам обучения

учебно-тематические планы

содержание учебного плана

Планируемые результаты освоения программы

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»

Условия реализации программы

материально-техническое обеспечение программы

информационно-методическое обеспечение программы

кадровое обеспечение программы

Оценка результатов освоения программы

описание формы проведения текущей и завершающей аттестации обучающихся

основные критерии оценки результативности программы

Список литературы

РАЗДЕЛ 1

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и педагогическая целесообразность детского театрального творчества

Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу. «Значение произведений искусств заключается в том, что позволяют «пережить кусочек жизни» через осознание и переживание определенного мировоззрения, чем «создают определенные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» (Б.В.Теплов).

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 ребенка.

Актуальность программы эстрадной театра-студии определяется необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет в себе различные аспекты театрально- творческой деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для практического применения в жизни.

Педагогическая целесообразность

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации.

Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается практической и гуманитарной направленностью.

В основу программы положены следующие педагогические принципы

- принцип гуманизации;
- принцип природосообразности и культуросообразности;
- принцип самоценности личности;
- принцип увлекательности;
- принцип креативности.

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных результатов.

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу предполагает:

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

Деятельность педагога в рамках реализации программного материала предполагает решение следующих педагогических задач:

- эмоционально погрузить детей в творчество, сохраняя при этом присущую детям стихию игры, в игровой форме познакомить их с азами театрального искусства, театрального творчества;
- развить в детях полезные, востребованные искусством психологические процессы, свойства, качества личности (внимание, память, мышление, воображение, инициативу, самостоятельность, настойчивость);
- придать учебному занятию, благодаря разнообразию форм и методов работы, привлекательные для детей свойства веселого и интересного труда;
- помочь осознать ребенку, что занятия искусством - это не только удовольствие, но и труд - творческий, требующий настойчивости, готовности постоянно расширять свои знания, совершенствовать умения и навыки;
- обеспечить базу для дальнейших занятий театральным творчеством, развить эмоциональную чуткость к другим видам художественного творчества.

Отличительные особенности программы

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

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

Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению физического и социального здоровья воспитанника.

Занятия театральным искусством очень органичны для детей данного возраста, так как игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию психической деятельности детей и подростков.

Так же новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в использовании автором так называемого «учебного репертуара», состоящего из 4 спектаклей, каждый из которых является своеобразным тренингом для отработки определенных умений и формирования личностных качеств обучающихся. Следует отметить, что репертуар театральной студии формируется, в основном, из авторских инсценировок.

Краткая характеристика обучающихся

Эстрадный театр-студия "Игра" представляет собой профильный коллектив обучающихся, основной единицей которого является учебная группа постоянного состава детей.

Количество обучающихся в группе первого года обучения 15-16 человек, второго и третьего - 12-18 человек.

Набор в студию осуществляется в форме прослушивания, где детям предлагают исполнить стихотворение, отрывок из песни и танец. Набор состоит, в основном, из учащихся школ Ленинского района г. Новосибирска. Образовательная программа «Весь

мир - театр» рассчитана на детей в возрасте от 6 до 15 лет. Достаточно большой возрастной диапазон предполагает деление на ступени, что, в свою очередь, является характерным признаком такой организационной формы творческого объединения как студия.

Объем и срок освоения программы

Программа рассчитана на три года.

I год обучения (6-8 лет) - дошкольники и младшие школьники. Здесь происходит знакомство с театром. Занятия проходят в виде игры. Результатом освоения программы первого года обучения являются открытые занятия по вокалу и сценическому движению, а также постановка двух учебных спектаклей.

II год обучения (9-11 лет) - младший школьный возраст. На данном этапе для обучающихся вводятся театральные термины, лекции по истории костюма, этикету, знакомство с историей театра. На дисциплине сценическое движение осваивают историко-бытовые танцы, хореографические мезансцены к спектаклям. Дисциплина вокал уже переходит по структуре занятий в ансамблевое пение, где у обучающихся формируется вокальный репертуар студии.

Методико-дидактические приоритеты:

1. История театра
2. Работа над спектаклем совместно с коллективами:
 - изостудия «Радуга»;
 - фотостудия «Эдельвейс»;
 - дизайн-студия «Веснушка»;
 - ВХС «Радость»;
 - хореографический ансамбль «Пленительные ритмы».
3. Участие в фестивалях, конкурсах различного уровня (от районных до международных). Участие в мастер-классах, лабораториях.

Особенности организации образовательного процесса

Программа предназначена для работы с детьми и подростками (6-15 лет), рассчитана на три года.

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

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие. Программой предусмотрено вариативное использование других форм организации: занятия малокомплектными группами для работы над ролью, репетиции и театральные выступления.

Театральная студия – неоднократный призер, лауреат, дипломант театральных конкурсов в г. Новосибирске. Студия является коллективным членом общественной организации «Театрально-культурный центр Левобережья», соорганизатором ежегодного фестиваля «Поверь в себя», который проходит на профессиональных сценах города Новосибирска.

Методы и принципы организации обучения

Наше педагогическое кредо: развитие творческих способностей обязательно предполагает использование творческих педагогических методов. Мы можем вдохновить детей на творчество - только творчеством. Поэтому ведущим методом занятия является сотворчество. Сверхзадачей обучения является атмосфера занятий, то есть то, что дети должны получать удовольствие от процесса творчества, а не только от результата.

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с

воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения).

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

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

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей входящих в комплексную программу.

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 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 неперенным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые упражнения выступают способом приспособления ребенка к окружающей среде. На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве.

Большую роль в формировании творческих способностей учащихся отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей детей. Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель. Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр.

В основу методического обеспечения образовательной программы «Весь мир-театр» положены методы и приемы основоположников русского театра (К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко), переработанные для обучения подростков, где главный акцент сделан на личностное развитие ребенка.

Ведущие методы обучения по образовательной программе

- объяснительно-иллюстративный метод применяется при организации восприятия и осознания детьми готовой информации;
- метод проблемного обучения при работе над спектаклем;
- исследовательский и поисковый метод при работе над образом;
- игровой метод обучения используется для развития способностей у детей /внимания, памяти и т.д./;
- метод устного изложения (лекции, беседы и т.д.) – для усвоения систематизированных разделов учебной программы, в которых сосредоточен большой объем информации;
- практическая работа: на целом ряде занятий существует возможность непосредственного изготовления учащимися реквизита, декораций, костюмов.

Педагогические принципы:

- принцип добровольности (каждый ребенок добровольно выбирает профиль обучения);

- принцип соответствия возрасту (методы, приемы и формы преподавания соответствуют возрастным особенностям детей);
- принцип доступности (для восприятия излагаемого материала);
- принцип опоры на интерес (интересная форма изложения материала);
- пробуждение творческой активности ребенка в обучении основам театрального искусства зависит от используемых педагогом методов, приемов и технологий работы, выстраиваемых в систему, ориентированную на личностно-психологические особенности ребенка

Режим занятий

- I год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу в объёме 72
- II год обучения - 216 часов. Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа и один день по 1 часу.

Форма организации учебного занятия

Форма организации занятия - синтетическая. В рамках программы проходят встречи с действующими артистами Новосибирска, студентами и преподавателями театрального института. Мастер-классы, лекции, беседы. Но основная форма занятий - репетиция и тренинг (актерский и речевой).

Алгоритм учебного занятия

1. Гимнастика артикуляционного аппарата (упражнения для языка, дыхательная гимнастика, скороговорки)
2. Теория театра и актерский тренинг (Этюды на событие, развитие памяти, объекта внимания, создания образа и т.д.)
3. Репетиция
4. Релаксация

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: Развитие творчески активной личности средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи:

- обучить основам театральной деятельности;
- формировать навыки актёрского мастерства;
- развивать творческие артистические способности;
- развивать коммуникативные и организаторские способности;
- формировать художественно-эстетический вкус;
- воспитывать социальную активность личности.

Воспитательная миссия программы

1. Укрепление у детей уверенности в возможности раскрытия своих разносторонних творческих задатков в условиях детского творческого объединения учреждения дополнительного образования;
2. Сценическая деятельность является не только способом оценки результата, но и стимулом творческого роста детей и педагога, профессиональной ориентацией ребенка.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения

Форма усвоения содержания программы 1 года обучения – это в основном развивающие игры, игра - театрализация, где дети, играя, создают спектакль. Целью введения театральных развивающих игр - создание психологически комфортной атмосферы занятий.

Ребенок 6-9 лет испытывает большие затруднения в диалоге со взрослым, если этот диалог носит черты формально-статусного общения.

Необходимо создание условий, в которых дети общаются друг с другом и имеют желание и интерес делиться друг с другом своими мыслями, умениями, знаниями.

Методы, формы и содержание театральных упражнений реализуются одновременно в 3-х ракурсах, технологических модулях:

- 1) погружают детей в присущую им стихию игры, прививают начальные навыки актерского мастерства;
- 2) развивают в детях полезные для учебы и искусства психологические структуры (внимание, воображение, мышление, волю, память);
- 3) придают учебному занятию привлекательные для детей качества интересного и веселого труда.

Задачи:

1. Формирование начальных навыков сценического движения.
2. Развитие произвольного внимания, памяти.
3. Развитие образного мышления.
4. Приобретение начальных навыков актерского мастерства.
5. Овладение специальной театральной терминологией.
6. Приобретение навыков коллективного труда.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

Разделы и темы	Часы		
	Теория	Практика	Всего
Раздел I. Введение	3	2	5
Тема 1. Вводное занятие	1		1
Тема 2. Диагностика способностей	1	1	2
Тема 3. Техника безопасности	1	1	2
Раздел II. Азы актерского мастерства	10	15	25
Тема 1. Артикуляционная гимнастика.	5	10	15
Тема 2. Развивающие игры и упражнения	5	5	10
Раздел III. Постановка пьес в 1 и 2 полугодиях	13	29	42
Тема 1. Выбор пьесы и ее разбор	2	2	4
Тема 2. Оформление спектакля	2	2	4
Тема 3. Работа над образом	5	5	10
Тема 4. Репетиционная работа	2	14	16
Тема 5. Итоговое премьерное выступление со спектаклем и анализ выступления	2	6	8
Итого:	26	46	72

Содержание тематического материала

Раздел I. Введение

Тема 1. Вводное занятие

Теория: Театральная студия «Сказка»: история и достижения. Задачи и особенности занятий в театральном коллективе. Устав театральной студии.

Тема 2. Диагностика способностей

Теория: Знакомство с ребятами. Прослушивание подготовленных детьми стихотворений, сенок, басен, песен и т.д.

Практика: Проведение тестирования детей: тесты - упражнения на развитие памяти, внимания, на воображение, на мышление, на волю.

Тема 3. Техника безопасности

Теория: знакомство с инструкциями по технике безопасности при нахождении в театральном классе, на сцене; правила поведения в театре

Практика: знакомство с устройством сцены

Раздел II. Азы актерского мастерства

Тема 1. Артикуляционная гимнастика

Практика: Разучивание артикуляционных упражнений

Тема 2. Развивающие игры и упражнения

Теория: Что такое память, внимание, воображение. Приемы развития памяти. Виды запоминаний. Способы развития внимания. Логическое и образное мышление.

Практика: проведение с детьми упражнений и игр на развитие внимания, воображения, мышления, воли, памяти

Раздел III. Постановка пьес в 1 и во 2 полугодиях

Тема 1. Выбор пьесы и ее разбор

Теория: Выбор пьесы. Чтение пьесы. Распределение ролей по просмотру домашних этюдов. Обсуждение правил работы в команде.

Практика: Разбор. Этюды по пьесе.

Тема 2. Оформление спектакля

Теория: Обсуждение необходимого реквизита. Обсуждение декораций. Обсуждение сюжетной линии. Обсуждение костюмов. Создание образов. Обсуждение музыкального оформления спектакля. Обсуждение светового оформления спектакля.

Практика: Изготовление или реставрация реквизита, декораций, костюмов

Тема 3. Работа над образом

Теория: Обсуждение характеров героев. Правила нахождения на сцене и за кулисами. Сценическая терминология. Пластический образ каждого героя. Пластический образ спектакля. Образная речь каждого героя.

Практика: Выстраивание мизансцен спектакля, работа над пластическим образом героя, спектакля

Тема 4. Репетиционная работа

Теория: Правила монтировки спектакля

Практика: Монтировочная репетиция. Прогонная репетиция всего спектакля с остановками, уточнениями действий героев. Прогонная репетиция без остановок. Обсуждение репетиции и рекламной продукции (Программки, афиши, пригласительные билеты). Генеральная репетиция.

Тема 5. Итоговое премьерное выступление со спектаклем и анализ выступления

Теория: Анализ выступления.

Практика: Итоговое премьерное выступление со спектаклем.

Планируемые результаты 1 года обучения

1. Знание истории театра и театрального искусства, знание специальной терминологии
2. Владение начальными навыками сценического движения актерского мастерства
3. Развитие памяти, произвольного внимания, образного мышления
4. Умение работать в коллективе
5. Формирование начальных навыков актерского мастерства

2 год обучения

№	Наименование дисциплин, разделов и тем	Количество часов		
		Всего	теория	практика
Актерское мастерство		108 ч.		
1	I Раздел. Работа актёра над образом. Логика действия.	10	5	5
	Тема 1. Басни. Инсценировка басен	1	1	
	Тема 2. Компоновка, репетиция и показ басен	9	4	5
2	II Раздел. Я в предлагаемых обстоятельствах	15	5	10
	Тема 1: Работа над образом по методу физических действий	4	1	3
	Тема 2. Компоновка, репетиции и показ спектакля по прозаическим отрывкам	11	4	7
3	III Раздел. Работа над ролью	29	10	19
	Тема 1. Изучение жизни	3	1	2
	Тема 2. Фантазирование о роли	3	1	2
	Тема 3. Вскрытие подтекста	3	1	2
	Тема 4. Объяснение понятия: внешняя характерность	4	1	3
	Тема 5. Домашние этюды «на образ»	4	1	3
	Тема 6. Одноактная пьеса	12	5	7
4	IV Раздел. Репетиционно-постановочная работа	54		54
Сценическая речь		36 ч.		
5	V Раздел 1. Техника речи	36	8	28
	Тема.1 Техника речи и ее значение	8	2	6
	Тема 2. Дикция	8	1	7
	Тема 3. Дыхание и голос	5	1	4
	Тема 4. Дыхание и звук	5	1	4
	Тема 5. Голос и дикция	10	3	7
Сценическое движение		36 ч.		
6	VI Раздел. Трюковая пластика	36	8	28
	Тема 1. Приемы падений	18	4	14
	Тема 2. Пошечина (сценическая)	5	1	4
	Тема 3. Жонглирование	13	3	10
Театральный грим		36 ч.		
7	VII Раздел. Техника театрального грима	17	8	9
	Тема 1. Об искусстве грима. Гигиена грима и технические средства в гриме	1	1	
	Тема 2. Анатомические основы в гриме. Приемы нанесения общего тона. Грим черепа	2	1	1
	Тема 3. Светотень. Тёплые и холодные тона. Полутень	2	1	1
	Тема 4. О форме и пропорциях тела и лица. Румяна. Подводка глаз. Гримы молодого и молодого худого лица	3	1	2
	Тема 5. Анализ мимики своего лица Грим	2	1	1

	полного лица			
	Тема 6. Схема грима старческого лица	3	1	2
	Тема 7. Скульптурно-объемные приемы грима. Фактура и аппликации	2	1	1
	Тема 8. Прически и парики. Приемы гримирования с применением волосяных изделий	2	1	1
8	VIII Раздел. Работа над образом	19	7	12
	Тема 1. Костюм и грим	2	1	1
	Тема 2. Характерный грим	3	1	2
	Тема 3. Рассовый, национальный грим	5	2	3
	Тема 4. Сказочные гримы	4	1	3
	Тема 5. Гримы зверей (лиса, собака, кот)	3	1	2
	Тема 6. Концертный грим	2	1	1
	ИТОГО	216		

Краткое содержание тем

I Раздел. Работа актера над образом. Логика действия

Тема 1. Басни. Инсценировка басен.

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

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

Тема 2. Компоновка, репетиция и показ басен.

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

II Раздел. Я в предлагаемых обстоятельствах

Тема 1: Работа над образом по методу физических действий.

Теория: Объяснение темы. Этапы процесса оценки: собиране признаков, момент установки нового отношения, проявление характера персонажа.

Практика: Этюдные импровизации (я в лесу, на острове, под водой, в незнакомом городе, в пустыне и т.д.).

Тема 2. Компоновка, репетиции и показ спектакля по прозаическим отрывкам.

Теория: Ознакомление с темой. Понятие художественная проза.

Практика: Выбор прозаического произведения для инсценировки. Читка прозаических произведений. Репетиции, компоновка и показ спектакля по прозаическим отрывкам.

III Раздел. Работа над ролью

Тема 1. Изучение жизни.

Теория: Объяснение темы. К.С.Станиславский о работе актера над ролью.

Практика: Накопление запасов творческой пищи для последующей работы актерской фантазии. Наблюдение жизни, обобщение своих наблюдений. Изучение жизни персонажа. Ознакомление с эпохой, в которой жил персонаж.

Тема 2. Фантазирование о роли.

Теория: Объяснение темы.

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

Тема 3. Вскрытие подтекста.

Теория: Объяснение термина подтекст.

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

Тема 4. Объяснение понятия: внешняя характерность.

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

Тема 5. Домашние этюды «на образ».

Теория: Объяснение понятия образ.

Практика: Поиск убедительного варианта сценического образа для духовного и физического перевоплощения.

Тема 6. Одноактная пьеса.

Теория: Пьеса, как драматургический материал. Жанр. Виды пьес.

Практика: Выбор одноактной пьесы для постановки. Репетиции. Показ спектакля.

IV Раздел. Репетиционно-постановочная работа.

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.

Практика: Репетиция программы ко Дню учителя, репетиции новогоднего спектакля программы, репетиции одноактной пьесы.

V Раздел 1. Техника речи

Тема.1 Техника речи и ее значение.

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

Практика: Упражнения для тренировки дыхания и дикции.

Тема 2. Дикция.

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

Практика: Виды артикуляционных упражнений, гимнастика.

Тема 3. Дыхание и голос.

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

Практика: Виды дыхательных упражнений, гимнастика.

Тема 4. Дыхание и звук.

Теория: Понятие дыхание. Понятие звук. Виды звуков.

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

Тема 5. Голос и дикция.

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

Практика: Певческая и речевая постановка голоса. Пословицы, скороговорки.

VI Раздел. Трюковая пластика

Тема 1. Приемы падений.

Теория: Объяснение темы. Объяснение правил выполнения падений.

Практика: Прыжки с приземлением на 1 и 2 ноги, прыжки с падением на бок, прыжки с препятствиями, падения вперед, набок, назад; падение сверху и др.

Тема 2. Пощечина (сценическая)

Теория: Понятие сценическая пощёчина. Техники нанесения сценической пощечины.

Практика: Отработка пощечины.

Тема 3. Жонглирование.

Теория: Объяснение темы. Техника жонглирования.

Практика: Упражнения на тренировку ритмичности, ловкости, координации движения. Жонглирование двумя, а по мере овладения, тремя мячами размером с теннисный шарик, бросание 2х мячей каскадом, одной рукой, перебрасывание 3х мячей из руки в руку и др.

VII Раздел. Техника театрального грима.

Тема 1. Об искусстве грима. Гигиена грима и технические средства в гриме.

Теория: К.С.Станиславский о значении грима в театре. Влияние на грим расстояния и глубины зрительного зала, а также сценического освещения. Происхождение грима. Образы религиозные празднества первобытного человека «магическая» раскраска тела.

Условные маски и древнейшие театры (малайский, сиамский, индийский). Китайский классический театр и японский театр «Кабуки». Органическая связь грима с характером представления, жанром, стилем.

Безвредность красок, их состав. Контроль Министерства здравоохранения за всей продукцией, выпускаемой в нашей стране для гримирования. Подготовка лица к занятиям гримом. Гигиена рабочего места. Последовательность нанесения грима на лицо. Технические правила при гримировании лица. Свойства и качество гримировальных принадлежностей, их производственная характеристика.

Тема 2. Анатомические основы в гриме. Приемы нанесения общего тона. Грим черепа.

Теория: Знание анатомии лица. Строение черепа. Основные выпуклости: лобные бугры, надбровные дуги, скуловые кости, носовая выпуклость, подбородочный бугор и два заовальных угла нижней челюсти. Основные впадины: лобная, височные, глазные, носовая, скуловые, подчелюстные и подбородочное углубление.

Практика: Грим черепа.

Тема 3. Светотень. Тёплые и холодные тона. Полутень.

Теория: Понятие светотень. Понятие полутень.

Практика: Нанесение общего тона и подчеркивание впадин, нанесение бликов на выпуклые места. Растушевывание границ.

Тема 4. О форме и пропорциях тела и лица. Румяна. Подводка глаз. Гримы молодого и молодого худого лица.

Теория: Объяснение темы. Отличие грима женского молодого лица от мужского молодого лица.

Практика: Румяна. Подводка глаз. Приемы нанесения румян и подводка глаз. Гримы молодого и молодого худого лица.

Тема 5. Анализ мимики своего лица Грим полного лица.

Теория: Объяснение темы. Понятие основных мимических морщин. Зависимость выражения лица от состояния мышц. Жевательные и мимические мышцы. Их значение. Основные мимические выражения: гнев, печаль, радость. Выявление элементов физиологических изменений под влиянием ожирения, отражающихся на пластических формах лица. Общая одутловатость и округлость щек, шеи, подбородка, заплывшие глаза. Объяснение очередности нанесения грима полного лица.

Практика: Мимический грим. Подбор и распределение общего тона для основных мимических выражений. Нанесение основных мимических выражений. Блики, грим полного лица, запудривания.

Выявление элементов физиологических изменений под влиянием ожирения, отражающихся на пластических формах лица. Общая одутловатость и округлость щек, шеи, подбородка, заплывшие глаза. Объяснение очередности нанесения грима полного лица.

Тема 6. Схема грима старческого лица.

Теория: Объяснение темы. Выявление элементов возрастного грима. Основные правила. Основные морщины.

Практика: Грим старческого лица.

Тема 7. Скульптурно-объемные приемы грима. Фактура и аппликации.

Теория: Объяснение темы. Ограниченность средств живописного грима. Скульптурно-объемные приемы грима и их применение. Наклейки, налпки, подтягивание. Особенности их использования. Особенности и основные качества приемов аппликаций.

Практика: Налпки из гуммоза. Подтягивание глаз, носа с применением газошифона. Приемы фактуры и аппликации: изображение шрамов, веснушек, небритости, отсутствие зубов, синяков.

Тема 8. Прически и парики. Приемы гримирования с применением волосяных изделий.

Теория: Объяснение темы. Значение причесок и париков в создании образа. Приемы гримирования с применением волосяных изделий. Виды париков, надевание и их заделка.

Практика: надевание и заделка париков и накладок. Приклеивание готовой растительности усов, бакенбардов, бород, бровей, ресниц. Закрепление кос, локонов.

VIII Раздел. Работа над образом

Тема 1. Костюм и грим.

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

Практика: Подбор костюма по характеру сказочного персонажа. Подбор костюма к гриму и подбор грима к костюму.

Тема 2. Характерный грим.

Теория: Определение понятия «характерный грим». Лицо и его характер. Основные факторы, определяющие характерный грим: возраст, климат, расовые особенности, влияние условий труда, состояние здоровья, характерное мимическое выражения лица, влияние условий исторической среды, капризы моды и т.д. Ведущая черта характера. Сохранение мимическое подвижности лица.

Практика: Нанесение характерного грима по эскизу. Характерный грим молодого человека, старого человека.

Тема 3. Рассовый, национальный грим.

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

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

Тема 4. Сказочные гримы.

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

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

Тема 5. Гримы зверей (лиса, собака, кот)

Теория: Объяснение темы. Специфика грима зверей. Изученные ранее приемы гримирования, фантазия, чувство меры и вкус помогут создать гримы зверей без применения полумасок и волосяных изделий.

Практика: Для выполнения практических заданий помогут эскизы, художественные репродукции, иллюстрации из детских книг; карикатуры, маржи. Грим Лисы, Собаки, Зайца, Кота, Обезьяны.

Тема 6. Концертный грим

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

Практика: Концертный грим в соответствии с жанром концерта. Грим клоуна.

Планируемые результаты 2 года обучения

1. Знание истории театров и режиссёров Новосибирска,
2. Знание специальной терминологии
3. Знать комплексную разминку по сценической речи и умение самостоятельно применять ее.
4. Уметь самостоятельно применять навыки сценического движения и актерского мастерства
5. Формирование навыков актерского мастерства

Планируемые результаты освоения программы

В результате реализации программы каждый учащийся должен знать:

- историю театра и театрального искусства;
- теоретические основы актёрского мастерства;
- этапы работы над спектаклем;
- законы сценического действия;
- историю и виды грима;
- теоретические основы сценической речи;
- этикет и манеры поведения в разные эпохи.

уметь:

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;
- самостоятельно анализировать постановочный план;
- создавать точные и убедительные образы;
- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики.

владеть:

- элементами внутренней и внешней техники актёра;
- приёмами аутотренинга и релаксации;
- словесным действием в спектакле;
- трюковой техникой;
- сценической пластикой;
- речевым общением

По окончании курса обучения у учащихся должно быть сформировано умение самоопределяться (делать выбор); проявлять инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности; быть равнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы.

В результате реализации программы обучающиеся становятся настоящими любителями театра – активными участниками школьной самодеятельности, осознают ценность своей театрально-творческой деятельности для окружающих.

РАЗДЕЛ 2 КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

- Сцена (16 кв.м.), оборудованная осветительными приборами;
- Зал (30 кв.м), для проведения разминки, актерского тренинга, стулья для детей и зрителей.
- Музыкальные носители;
- Ноутбук и мультимедийная аппаратура, экран;
- Усилители звука;
- Гримерные столики с зеркалами и осветительные лампы;
- Костюмы для спектаклей репертуара студии, чехол, вешалка для костюма (инд.);
- Декорации спектаклей репертуара студии;
- Реквизит к спектаклям репертуара студии;
- Костюмерная для хранения костюмов и реквизита
- Фото и видеоаппаратура.
- Шкаф для хранения костюмов, головных уборов;
- Мастерская (25 кв.м) для изготовления и хранения декораций, реквизита, костюмов
- Дымовая машина и жидкость для дыма.
- Световая пушка;
- Лампа-имитация огня;

Информационно-методическое обеспечение

Учебные пособия

- Театральная игротека
- Учебник о возникновении театра
- Учебник: Актерский тренинг. С.В.Гиппиус
- Учебник: «История костюма»

Дидактический материал

- Карточки-задания по теме: Скороговорки
- Карточки-задания по теме: Буриме
- Карточки-задания по теме: Театральные термины
- Карточки-задания по теме: Событие. «Карты Проппа»
- Карточки-задания по актерскому мастерству:
- Игры по истории костюма: «Европейская мода», «Из прошлого русской одежды»

Электронные пособия, включающих в себя комплекс материалов:

- инсценировка,
- материал об авторе,
- режиссерский анализ произведения,
- сценография,
- партитура света и музыки к спектаклю,
- аудио музыка к спектаклю,
- перечень реквизита и костюмов к спектаклю,
- фотогалерея сцен из спектакля,
- видео-спектакли,
- мультимедийные презентации

Кадровое обеспечение программы

1) Руководитель - педагог дополнительного образования по театральному творчеству и сценической речи первой или высшей квалификационной категории,

Обязанности: общее руководство выполнения программы, работа с детским театральным коллективом, работа с педагогами студии, сценическая речь в спектакле, работа с актерами.

2) Педагог дополнительного образования по сценическому движению первой или высшей квалификационной категории

Обязанности: пластическое решение спектакля.

3) Педагог дополнительного образования по вокалу первой или высшей квалификационной категории.

Обязанности - вокал актеров, запись песен, помощь в музыкальном оформлении спектакля

Кроме работы этих педагогов программа предполагает сотрудничество с другими коллективами для совместной работы над спектаклями. В течение года организована совместная деятельность со следующими коллективами:

- Фотостудия «Эдельвейс» проводит фотосъемку и работает над созданием образа
- Дизайн-студия «Веснушка» готовит эскизы костюмов и сценографию.

Оценка результатов освоения программы

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя традиционные формы контроля (текущий, тематический, итоговый), диагностику творческих способностей; характеристику уровня творческой активности воспитанника.

Основными формами подведения итогов обучения по программе является участие воспитанников театра-студии в театральных конкурсах, смотрах, фестивалях местного, регионального, российского уровня.

Аттестация в коллективе проводится 2 раза в год (текущая и итоговая) в форме праздников, которые включают в себя итоговые спектакли и задания по темам полугодия в виде конкурсов. Знания и умения детей по освоению программы оцениваются по следующим критериям и выводятся в средний балл.

Критерии оценки результативности программы

I год

Критерии	Минимальный	Базовый	Повышенный	Творческий
1. Знание театральных терминов	Не знает всех терминов в пределах программы	Знает все термины в пределах программы	Владеет материалом сверх программы	
2. Умение двигаться на сцене	Знание основных принципов движения на сцене, но не умение применять на практике	Умеет двигаться в соответствии с правилами	Органично движется на сцене	Владение навыками движения на сцене
3. Проверяемый объем памяти	Запоминает меньший объем памяти, механически	Запоминает 80% предложенного материала, используя волю	Запоминает весь предложенный материал, используя логично-образное мышление	Развиты все виды памяти и свободное владение всеми видами памяти

4. Умение сочинять и поставить этюд на заданную тему	Умение показать этюд, не подключая психические процессы	Умение передать точность движений, оригинальность решения вера в предложенные обстоятельства	Выполнение любого этюда, используя все приобретенные навыки	Умение выполнить этюды на любую предложенную тему и умение анализировать как чужой, так и свой этюд
5. Участие в спектакле	Механическое участие в спектакле	Владение своим образом осмысленно	Владение материалом всей пьесы	Участие в спектакле по программе «Театр»

II год

Критерии	Минимальный	Базовый	Повышенный	Творческий
1. Знание работы театральных цехов	Знает названия, но не знает специфику работы	Знает особенности работы театральных цехов	Более глубокое изучение работы театральных цехов	Знает особенности работы театральных цехов и стремится освоить начальные навыки некоторых театральных специальностей
2. Умение проанализировать свою работу и работу своих сверстников	Поверхностный анализ	Объективный, подробный анализ, используя приобретенные знания	Уметь подметить индивидуальные особенности в работе над этюдом и предложить какие-то новые пути решения	
3. Навыки сценической речи	Знание некоторых элементов артистич. и дыхательной гимнастики	Владение навыками артистич. и дыхательной гимнастики и умение провести тренинг в группе	Владение основными навыками сценической речи (четкость, ритм, громкость, высота)	Выразительная речь, действенная
4. Навыки сценического движения	Знание некоторых элементов сценического движения	Выразительное действие рук, правильное сценическое	Использование приобретенных навыков в своих работах	Импровизация и широкое использование жестов и мимики для

		падение, начальные навыки импровизации		передачи выразительности и образов
5. Овладение элементами внутренней техники актерского мастерства	Неумение использовать знание внутренней техники актера	Знание элементов внутренней техники актера, но не всегда успешное их использование	Умение целенаправленно действовать в предложенных обстоятельствах	Органичное целенаправленное действие в предложенных обстоятельствах
6. Участие в спектаклях	Механическое участие в спектакле	Осмысленное создание образа, умение анализировать пьесу, начальная работа над декорациями, реквизитом, гримом, светом, музыкой	Владение материалом всей пьесы	Участие в спектакле по программе «Театр»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. – Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. – Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008.

Примерные требования к программам дополнительного образования детей. – Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844.

Положение о дополнительной общеобразовательной программе МБУДО «Дом детского творчества им. В. Дубинина».

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных программ. Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования».

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М. Просвещение, 2010.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М. Просвещение, 2011.

Акимов Н. О театре – М, 1962

Аксенов В. Искусство художественного слова. - М., АПК, 1987.

- Андраников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
- Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
- Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
- Березкин В.И. Творческое содружество. – М: Просвещение, 1980
- Богуславский А.О. Краткая история русской советской драматургии. – М, 1980
- Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
- Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
- Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
- Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
- Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
- Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.
- Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007. - № 3.- с. 52-57.
- Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
- Буров А. Об искусстве перевоплощения. – М, 1989
- Вербовая Н.П., Головина О.М. Искусство речи. 2-е издание. - М., Искусство, 1977.
- Волчек Г. Актер и современный театр. – М, 1989
- Галендеев В.Н. Работа режиссера над речью в спектакле. – Л, 1999.
- Гиппиус С. Гимнастика чувств. - М. - Л., 1967. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. - М., Просвещение, 1984.
- Захава Б. Е. «Мастерство актера и режиссера» 5-е изд. — М.: РАТИ - ГИТИС, 2008.
- Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. - М., 1962.
- Кнебель М.О. Поэзия педагогики. - М. ВТО, 1981
- Корогодский З.Я. Первый год - начало. - М., «Россия», 1973.
- Кристи К. Воспитание актера школы Станиславского. - М., 1970.
- Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
- Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
- Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
- Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
- Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
- Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога. - М.: Социум, 2000.
- Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка. - С.: СГАКИ, 2009.
- Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2. -Л., 1980.
- Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
- Чистякова М.И. Психогимнастика. -М: Просвещение, 2004.
- Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.
- Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005.
- Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004.
- Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006.
- Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003.
- Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005.
- Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002.
- Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников. - М.: Просвещение, 1994.
- Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994.

- Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004.
- Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001.
- Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. - М., 1981.
- Муравьев Б.Л. От дыхания к голосу: Работа над речевым дыханием актера. - 1982
- Немирович-Данченко В. О работе над спектаклем. - М., 1973.
- Немирович-Данченко В. О творчестве актера. Хрестоматия. - М., 1973.
- Немировский А. Пластическая выразительность актера. - М., 1986.
- Орлов Б.А. Творческое наследие. – М: ГИТИС, 1980
- Петрусинский Б. Игры: обучение, тренинг, досуг. - М., 1995.
- Савкова З. Как сделать голос сценическим. - М., ВТО, 1970.
- Сац Н.И. На путях к прекрасному. - М: Знание, 1986
- Станиславский К.С. Работа актера над собой. - М: Просвещение, 1975
- Шихматов Л. Сценические этюды. - М., 1966.
- Яхонтов В.Н. Театр одного актера. - М., Искусство, 1978.