Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа № 29

с углубленным изучением французского языка и права

Василеостровского района

Санкт-Петербурга

Принята:	Утверждена:
Решением педагогического совета	Приказом директора
ГБОУ №29 с углубленным изучением	ГБОУ №29 с углубленным изучением
Французского языка и права	Французского языка и права
Василеостровского района	Василеостровского района
Протокол №1 от 30.08.2021г.	От 31.08.2021г. № 235
Председатель	Директор ГБОУ №29
_____ В.А. Борисов	_____ В.А. Борисов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Театральная студия

Возраст учащихся: 7-17 лет.

Срок реализации: 3 года.

Программа разработана

педагогом дополнительного образования Малныкиной И.И.

Пояснительная записка

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:

художественная

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: базовый

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:

Театр является одним из наиболее древних и распространенных видов искусства. Театр искусство синтетическое, синтез многих искусств, взаимодействующих друг с другом: литературы, музыки, живописи, вокала, танца, фольклора. Театральная самодеятельность детей и молодежи широко развита. Ее виды и формы многообразны. Это и школьные театральные объединения самых разнообразных жанров. Конечно, самодеятельное творчество нельзя сравнивать с профессиональной деятельностью актера, но и в том, и другом случае мы имеем дело с искусством публично действующего человека, который в определенной мере должен обладать способностями, именуемыми актерскими.

Дети очень любят мечтать, помещая себя в центр выдуманного мира. Мальчикам и девочкам не составляет труда представить себя в образе главных героев любимых книг, фильмов. Эти образы составляют важную часть их внутреннего мира, с которым ребенок жаждет поделиться. В этих образах можно найти зачатки ценностных ориентиров и нравственных установок. Поэтому детям очень интересно проходить обучение в таких коллективах, как Театральная студия, где дети учатся не теряться в коллективе. Уметь проявлять себя творчески, вдумчиво подходить к своему поведению и к собственному внешнему виду. Программа помогает привить грацию, изящество, выработать навыки пластической культуры.

Таким образом, предлагаемая программа актуальна и востребована, т.к. ориентирована на самореализацию и социальную адаптацию ребенка.

Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:

Новизна программы заключается в ее модульной структуре, которая расширяет возможности педагога в дифференцированном подходе к обучению отдельных учащихся и группы в целом, позволяет составлять индивидуальные маршруты обучения учащихся.

Программа является интегрированной (включает в себя знания из разных областей, объединенных одними целями и задачами), построенной по принципу постепенного усложнения. Авторским подходом и своеобразием программы является то, что в ней совмещены такие дисциплины как хореография, дефиле, актерское мастерство, основы стиля, истории костюма и визаж. Программа состоит из пяти блоков, которые обеспечивают необходимый для выбранной сферы деятельности базовый уровень знаний и умений, расширяют возможности для формирования творческой личности.

Адресат программы:

Мальчики (юноши) и девочки (девушки) 7-17 лет, пришедшие на занятия на добровольной основе. Учащиеся должны иметь желание заниматься театральной деятельностью, наличие специальных знаний, умений и навыков приветствуется, но не является обязательным.

Объём и срок реализации программы: 648 часов; 3 года обучения

Цель программы:

Развитие у учащихся мотивации к творческой деятельности, социализация и личностный рост учащихся, посредством реализации данной программы дополнительного образования

Задачи:

Обучающие:

Теоретические знания:

-Ознакомить с историей русского театра

-Ознакомит с важнейшими этапами истории и традициями русского народного театра

-Ознакомить с жизнью и творчеством русских драматургов, актеров и режиссеров

-Ознакомить народным фольклором

-Ознакомить с историей русских потешек, сказок, поговорок и пословиц

-Ознакомить с народными инструментами, музыкой и танцами

-Ознакомить с техникой работы над созданием самобытных образов в русском фольклоре

Практические знания:

-Обучить приемам актерского мастерства.

-Обучить технике актёрского грима

-Обучить основам сценического мастерства

-Обучить технике сценической речи

-Обучить работать в различных театральных амплуа

-Обучить основам сценического движения

Развивающие:

организовать условия для выявления и реализации творческих способностей учащихся;
развивать координацию движений и пластику тела;
сформировать представление о работе артикуляционного аппарата;
формировать умения логически строить фразы;
развивать художественный вкус;
развивать волевую, эмоциональную и духовнонравственную сферы (инициатива, самостоятельность, уверенность в своих вилах).

Развить у детей:

-психофизические процессы: внимание, воображение, образное мышление, фантазию;

-интерес детей к театральному творчеству, эмоциональное отношение к окружающему миру;

-наблюдательность, зрительную память.

-коммуникативные навыки, эмоциональную сферу ребенка;

-познавательный интерес;

-чувство ритма, цвета, гармонии, зрительной, слуховой, мышечной, музыкальной памяти;

-гибкость, пластичность, координацию движений, музыкальный слух, навыки декламации

эмоциональную раскрепощенность, эмоциональную отзывчивость;

-творческие способности, образное восприятие, самостоятельность мышления.

-стрессоустойчивость;

-«усложнение» мировосприятия;

-активное действие.

Воспитательные:

воспитывать внутреннюю мотивацию учения (познавательная потребность, интерес, активность);
сформировать представление учащихся о самостоятельности, стремлении самому добиваться поставленной цели;
организовать условия для воспитания высоко организованной личности, готовой к самореализации и к самоопределению в жизни.

-формировать устойчивые интересы к занятиям;

-воспитывать уважение к личности другого человека, дисциплинированность, чувство собственного достоинства;

-воспитывать культуру поведения, общения, аккуратность, опрятность, умение ценить красоту.

-воспитывать интеллектуальные, творческие и умственные способности и навыки самообразования личности с учетом её природных задатков, склонностей и жизненного опыта;

- формировать увлеченность процессом деятельности, эмоциональный отклик, любознательность;

-расширять кругозор в области культуры.

-воспитывать потребность к самообучению.

Условия реализации программы

-*Условия набора в коллектив:*

В группы принимаются дети, на добровольной основе. При поступлении в объединение дети должны предоставить письменное заявление родителей.

1-й год обучения: набор в коллектив осуществляется по достижения 7-ми летнего возраста занимающимися.
2-й и 3-й год обучения: допускаются к занятиям учащиеся, достигшие 8-9-ти летнего возраста и, которые занимались по программе 1-ого года обучения. Также допускаются школьники, не обучавшиеся по программе 1-ого года, но успешно прошедшие творческий отбор и собеседование.

-*Условия формирования групп:*

В начале учебного года в студию принимаются дети в возрасте от 8 9 лет 14 л, желающие приобщиться к театральному искусству. На вводном занятии проводится диагностика творческих возможностей каждого ребенка, и на основании полученных данных
формируются группы.

Группы формируются в начале учебного года, группы могут быть одновозрастные и разновозрастные, все группы смешанные по гендерному признаку. 1-й год обучения: набор в коллектив осуществляется по достижения 7-ми летнего возраста занимающимися.
2-й и 3-й год обучения: допускаются к занятиям учащиеся, достигшие 8-9-ти летнего возраста и, которые занимались по программе 1-ого года обучения. Также допускаются школьники, не обучавшиеся по программе 1-ого года, но успешно прошедшие творческий отбор и собеседование.

-*Количество учащихся в группах*

Списочный состав группы формируется по нормам наполняемости групп объединений дополнительного образования детей

1 год обучения - наполняемость групп по 15 человек

2 год обучения - наполняемость групп по 12 человек

3 год обучения - наполняемость групп по 10 человек

Особенности организации образовательного процесса:

. Модульная структура программы предполагает
возможность самостоятельного изучения тем модуля, что позволяет группировать учащихся
по возрасту.
Таким образом, коллектив «Трям» комплектуется группами по годам
обучения с учетом возраста. Наполняемость каждой группы обуславливается требованиями
СанПиН 2.4.4.125103 «Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».
Обучение в коллективе «Трям» проходит в три этапа:
1 этап – подготовительный
2 этап – начальный (основной)
3 этап – заключительный (формирование пред. профессиональных навыков)

Образовательный процесс имеет <u>три этапа</u>: подготовительный, основной и заключительный.

Ступени (этапы) образовательной программы:

На 1 этапе занятия проводятся с построением сказочных сюжетов и использованием развивающих игр.
Основные задачи педагога на первом этапе обучения:
создание творческой атмосферы на занятиях и мотивационных предпосылок для дальнейшей сценической деятельности;
выявление творческих способностей;
диагностика уровня развития психологических возможностей.
Второй этап начало изучения театрального искусства. На втором этапе учащиеся знакомятся с историей возникновения театра, с основными дисциплинами, такими, как актерское мастерство, сценическая речь и сценическое движение.
Основные задачи педагога:
снятие мышечных и психологических зажимов;
организация коллективной творческой деятельности.
Третий этап – этап знакомства учащихся непосредственно с постановочной работой (анализ драматургического материала, плановая работа над спектаклем, создание сценического образа, изготовление декораций, костюмов). На этом этапе происходит более
глубокое изучение особенностей актерской профессии. Основные задачи педагога:
создание условий для проявления творческих способностей каждого учащегося;
создание творческого коллектива, способного планировать и реализовывать творческие планы;
подготовка учащихся к самоопределению и профессиональному выбору. Обучение по данной программе помогает учащимся осознать, что занятия театральным творчеством это не только удовольствие, но и труд, требующий настойчивости, готовности постоянно расширять свои знания и совершенствовать умения.

1-й год обучения, предполагает освоение терминологии, изучение основ театрального искусства, изучение базовых дыхательных, сценических и пластических упражнений, направленных на развитие учащихся, обучение первоначальным навыкам мониторинга театральных способностей.

2-й год обучения, предполагает получение более углублённых знаний по актёрскому мастерству, изучение более сложных драматургических произведений, закрепление навыков мониторинга театральных способностей учащихся.

3-й год обучения, предполагает совершенствование в актёрском мастерстве учащихся, расширение кругозора по направлению театральная деятельность, участие в театральных конкурсах и фестивалях.

Программа включает в себя несколько модулей обучения, которые могут повторяться на всех годах обучения, или быть присущи только одному году обучения. Модули содержат несколько этапов обучения.

Модуль «Сценическая речь»

Этапы:

1.Работа над звуками, речевые упражнения, постановка дыхания, речевой тренинг

2.Работа над стихотворным материалом – от простого к сложному (от Агнии Барто до Роберта Рождественского)

3.Спектакль в стихах, конкурс чтецов

Модуль «Актерское мастерство»

Модуль включает в себя этюды, актерский тренинг, элементы воплощения. Модуль состоит из обязательной части и вариативной. Вариативная часть содержит темы и для индивидуальных занятий. Модуль включает учебный материал, направленный на выработку
алгоритма действий у учащихся при работе над любым литературным и драматургическим
произведением. Учащиеся знакомятся с правилами планирования, прогнозирования, учатся
правильно распределять время и силы. Кроме того, при работе над спектаклем закрепляются
и используются знания, умения и навыки, полученные при изучении всех предыдущих модулей. Модуль содержит обязательную для изучения часть и вариативную. Вариативная
часть содержит темы, из которых педагог выбирает нужные в соответствии со сложившейся
учебной ситуацией.
Изучив данный модуль, учащиеся смогут:
узнать специфику актерской профессии;
познакомиться с составляющими актерской игры;
узнать сущность и последовательность выполнения актерского тренинга;
научиться действовать в предлагаемых обстоятельствах;
использовать элементы воплощения для создания ярких сценических образов;
использовать полученные знания, умения, навыки в повседневной жизни;
делать анализ литературного и драматургического произведения;
составлять план работы над ролью;
участвовать в работе над постановочным планом;
узнать правила проведения постановочных, сводных, технических и генеральных репетиций;
реализовывать поставленные задачи.

Этапы:

1. Театральный тренинг (пластические этюды) Одноактные пьесы

2. Работа над ролью (амплуа, жанры) Моноспектакли

3. Фестивали, конкурсы, спектакль

Структура каждого занятия состоит из трех частей:

I часть (актёрская разминка) включает дыхательную гимнастику, сценические упражнения, игры на снятие зажатости. По длительности – 15-20 минут.

II часть (основная) включает задания по разучиванию литературных и театральных произведений, работу над сценическим образом, подбор костюмов, отработка сценических движений, театральный тренинг . По длительности – 60.

III часть (заключительная) включает сценические этюды на закрепление пройденного материала и подведение итогов занятия. По длительности – 5–10 минут.

Модуль «Народный театр кукол»

Модуль включает в себя отдельные игры, направленные на развитие внимания, памяти, речи и мышления, и комплексы игр, позволяющие использовать творческий потенциал каждого учащегося. Кроме того, модуль позволяет в игровой форме диагностировать творческие способности учащихся, уровень психофизического развития. Модуль состоит из
обязательной части и вариативной, содержащей различные темы. Изучив данный модуль, учащиеся смогут:

узнать правила поведения в театре кукол (на сцене и за ширмой);
познакомиться с краткой историей возникновения театра кукол;
познакомиться с видами кукол (перчаточная, мимирующая, марионетка);
научиться «водить» куклу
научиться проявлять инициативу;
работать в коллективе.

Структура модуля

1.1.Работа с различными видами кукол.
1.2.Комплексы игр, мини – спектаклей.
1.3.Творческие игры; публичные выступления.
1.4. Профессия: актер – кукловод.

-*Формы проведения занятий:*

Лекция

Игра

Актёрский тренинг

Занятие направленное на развитие сценической пластики

Занятие с использованием упражнений на разработку голосовых связок

Занятие-репетиция

Разбор ролей

Чтение пьесы (чтение произведений)

Выбор репертуара

Пластические этюды

Интерактивные формы проведения занятий (просмотр театральных постановок, кинофильмов, музыкальных роликов, танцевальных клипов, интервью с известными актёрами)

Разработка и создание афиши к спектаклю

Разработка и создание программки к спектаклю

Изготовление бутафории и декораций

Показ спектакля (выступление)

-*Формы организации деятельности учащихся:*

Фронтальная (со всеми учащимися одновременно)- теоретические занятия по технике безопасности, теоретические занятия, лекции и беседы по разделам программы, выбор репертуара, репетиции спектаклей/театральных композиций/этюдов, итоговый показ произведений

Групповая (в малых группах, в парах)- репетиции диалогов, репетиции отдельных сцен спектакля, выполнение пластических этюдов по заданиям.

Индивидуальная (отдельно с каждым учащимся) – работа на ролью (образом), подборка костюма, подборка грима, коррекцию речевых ошибок, коррекция сценических движений, психологическая подготовка к выступлению на сцене и работе в коллективе.

-*Материально - техническое обеспечение программы*

Для реализации настоящей программы требуется актовый зал, с кулисами, с мультимедийной установкой (проектор, компьютер, звуковое обеспечение помещения)

Для некоторых репетиций необходим кабинет со столами и стульями

Необходимый инвентарь для проведения учебных занятий (на 15 человек):

-принтер (для распечатки текстов и сценариев)

-диски с театральной музыкой и с музыкой для работы над театральными импровизациями

-реквизит и декорации необходимые для работы над созданием театральных постановок;

-театральный грим, костюмы

-диски с фильмами, театральными постановками, музыкальными клипами и т.д.

-*Кадровое обеспечение программы:*

Дипломированный специалист по дополнительному образованию художественной направленности, (имеющий театральное образование-является преимуществом)

Планируемые результаты освоения программы

1.Личностные результаты:

-формирование навыков и потребности к сотрудничеству со сверстниками, доброжелательному

отношению со сверстникам, бесконфликтному поведению, стремлению прислушиваться к мнению одноклассников;

-формирование целостности взгляда на мир средствами литературных произведений;

-формирование этических чувств, эстетических потребностей, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;

-осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.

- готовность к саморазвитию и дальнейшему самообразованию в сфере театрального искусства

- соблюдение норм и правил, принятых в сообществе;

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками;

- уважительное отношение к иному мнению;

- оказание бескорыстной помощи окружающим;

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных культурно-массовых мероприятиях

2.Метапредметные результаты:

-умение понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;

-умение планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;

-умение осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;

-умение анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

-умение пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;

- умение понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;

-умение проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировки.

-умение включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность

-умение формулировать свои затруднения;

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;

-умение формулировать собственное мнение и позицию;

3.Предметные результаты:

будет знать:

-что такое театр

-чем отличается театр от других видов искусств

-основы актерского мастерства

-основы драматургии – что такое амплуа, роль, спектакль.

-театральную терминологию,

- приемы сценической речи

-пластические возможности своего тела;

-разминочные упражнения на разные группы мышц,

-приемы работы со зрительным залом,

-набор выразительных средств при показе спектакля

будет уметь:

-выполнять движение по пластике,

-пользоваться мимикой, жестикуляцией, пластическими возможностями своего тела,

-взаимодействие с реальными и воображаемыми предметами,

-творчески относится к предложенным заданиям

-правильно работать с формами, силуэтами, зрительными иллюзиями,

- разбираться в исторических формах костюма,

-образно мыслить

-ощущать себя в сценическом пространстве

-создавать художественный образ в небольших этюдах и сценках.

-исполнять роль в спектакле.

-применять выразительные средства для выражения характера сцены.

-определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет

-импровизировать

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Раздел	Количество часов			Форма контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Техника безопасности	2	1	1	Устный зачёт
2	История театра	12	10	2	Устный зачёт Выполнение самостоятельной боты
3	Актерское мастерство	40	8	32	Выполнение индивидуальных

					творческих заданий Педагогическое наблюдение
4	Хореография	26	4	22	Выполнение индивидуальных творческих заданий Педагогическое наблюдение
5	Сценический образ	16	4	12	Выполнение индивидуальных творческих заданий Педагогическое наблюдение
6	Работа над спектаклем	48		48	Показ спектакля
ИТОГО:		144	27	117	

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Раздел	Количество часов			Форма контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Техника безопасности	2	1	1	Устный зачёт
2	Актерское мастерство	54	14	40	Выполнение индивидуальных творческих заданий Педагогическое наблюдение
3	Сценическая речь	32	6	26	Выполнение индивидуальных творческих заданий Педагогическое наблюдение
4	Пластика	46	4	42	Выполнение индивидуальных творческих заданий Педагогическое наблюдение
5	Работа над спектаклем	82		82	Показ спектакля

ИТОГО:	216	25	191	

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Раздел	Количество часов			Форма контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Техника безопасности	2	1	1	Устный зачёт
2	Актерский тренинг	68	4	64	Выполнение индивидуальных творческих заданий Педагогическое наблюдение
3	Речевой тренинг	32	4	28	Выполнение индивидуальных творческих заданий Педагогическое наблюдение
4	Пластика	46	4	42	Выполнение индивидуальных творческих заданий Педагогическое наблюдение
5	Работа над спектаклем	140		140	Показ спектакля
ИТОГО:		288	13	275	

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Волшебный мир театра»

на 2017-2018 учебный год

Год обу-чения	Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим за-нятий
1 год	-	-	36	72	144	2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в не-

						делю)
2 год	-	-	36	108	216	3 раза в неделю по 2 часа (6 часов в неделю)
3 год	1.09.2017	-	36	144	288	4 раза в неделю по 2 часа (8 часов в неделю)

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня развития речевого аппарата, пластики тела, начитанности.

Формы:

-педагогическое наблюдение

-собеседование

-тестирование в игровой форме

Театральные игры

***На внимание*:** повторить за ведущим движения - уши, локти, колени и т .д.(усложнять - показывать одно говорить другое – на уши – колени, на локти –нос и т д.

***На внимание и скорость*:** встать по росту (от самого низкого до самого высокого и наоборот),по цвету волос (от темного к светлому и наоборот),по инициалам имени (Антон…Екатерина…Яков.)

Развитие зрительной памяти, скорости, внимания: *«Фруктовый коктейль»:* коллектив делится на 4 группы: - банан – яблоко – арбуз -апельсин, рассаживаются в круг, ведущий (из любой категории фруктов)называет фрукт и фрукты меняются местами, а ведущий должен успеть занять освободившийся стул, кто не успел сесть –тот водит. Если ведущий произносит «Фруктовый коктейль» - местами меняются все…

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для отслеживания уровня освоения учебного материала учащимися и повышение уровня актёрского мастерства у учащихся

Формы:

-педагогическое наблюдение

-устный зачёт

-выполнение индивидуальных творческих заданий

Творческие задания

Творческое задание: ***«Озвучь роль».***
Детям предлагается поиграть в театр – озвучить
роли в кукольном спектакле "Теремок", но озвучить так, чтобы всем зрителям было понятно
какой у героя характер, голос, добрый он или злой и т.д. Форма игры в театр определяет целенаправленное развитие чувственной сферы детей, интонационное прочувствование образа.

Творческое задание: «Репка»

Импровизация на всем известную сказку «Репка», где персонажи говорят по одной фразе, пытаясь передать отношения, характер и эмоции

Творческое задание: «Шпион»

Запомнить порядок, кто, где сидит. Ведущий выходит за дверь, ребята 1-3 меняются местами., ведущему нужно восстановить порядок…

Для развития фантазии, актерских навыков и умения работать в коллективе -отлично подходят

спектакли-минутки

«Оправдай позу»-броуновское движение(когда ходят хаотично) по хлопку замирают, каждый придумывает, что бы он мог сделать в таком положении тела, а затем по хлопку оправдывает свою задумку

На стихи Агнии Барто (лучше всего 1 стих)даётся разнообразные задания – уложить ребёнка, наябедничать, командовать на параде, просить конфетку, объясниться в любви…

Пропеть известную песенку, как собачка, кошка, мышка, лошадка и т д.

«Репка» - мюзикл, детектив, комедия, трагедия…

.

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь и май) с целью выявления уровня освоения программы учащимися

Формы:

-мониторинг участия в творческих конкурсах и фестивалях

-устный зачёт

-выполнение индивидуальных творческих заданий

-участие в итоговом спектакле (в конце учебного года)

Новогодний утренник «Морозко» по русской народной сказке

«Перепелиха» – сказки архангельской области - Писахов

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе.

Формы:

-участие в итоговом в спектакле

-мониторинг участия в творческих конкурсах и фестивалях

планируемый репертуар:

Чуковский «Федорино горе»

Маршак «Теремок» «Багаж»

П.Трэверс «Танцующая корова»

1.2.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебно – методический комплекс программы состоит из четырёх компонентов:

1.Нормативно – правовая база

2.Учебные и методические пособия для педагога и учащихся (информационная база)

3.Система средств обучения

4.Система средств контроля результативности обучения

I.Нормативно – правовая база – включает в себя нормативную документацию необходимую педагогу для работы в образовательном учреждении:

1.Конвенция о правах ребёнка (Утверждённая Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989)

2.Конституция Российской федерации

3.Закон об образовании № 273 от 29.12.2012

4.Федеральный закон о дополнительном образовании

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

6.Приказ № 1008 от 29 августа 2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

7.Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242)

8.Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (Распоряжение Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017)

9.СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организации дополнительного образования детей»

10.Распоряжение КО СПБ от 10.05.2016 № 14.06-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере дополнительного образования»

11.Устав ГБОУ СОШ № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга

12.Должностная инструкция педагога дополнительного образования

13.Положение об ОДОД ГБОУ СОШ № 87 Петроградского района

14.Инструкции по охране труда

II. Учебные и методические пособия для педагога и учащихся (информационная база)– включают в себя списки литературы и интернет-источников, необходимые для работы педагога и учащихся.

Список литературы:

1.Тюханова Е.Л. Театр и дети. М., 2007

2. Анализ драматического произведения / Под ред. В.М.Марковича. Л., 1988.

3. Театр 1 - 11 классы. / под ред. А.П. Ершовой и «Космос Театра» Т.Г. Пени. М., 1993.

4. «Авторские программы эстетического воспитания детей средствами театра» – М.: ВЦХТ, 1998 – 139 с.

5. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы.- М., 2006.
6. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. М., 1992.

7. Голубков В.В. Мастерство устной речи. М., 1965.

8. Леонов А.А. Развитие речи учащихся. М., 2009.

9. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.

10.Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 2000.

11.Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.

12. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
13. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.

14. Алексей Гвоздев «Из истории театра и драмы»,изд. Либроком, 2012г.

«История западно-европейского театра от возникновения до 1789 года», Алексей Дживелегов,

Григорий Бояджиев, изд.ГИТИС,2013г.

15. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009

16. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.

17. Титова А. А. Дикция и орфоэпия. Методическая разработка по курсу «Сценическая речь», М., 1981 г.

18. К.Львова, Н.К.Шихматов «Сценические этюды», М.2008

19.Акимов Н.П. Театральное наследие. Кн. 1. Об искусстве театра. Театральный художник.– Л.: Искусство, 1978.– 295 с.

20.Аксёнова М, Евсеева Т, Чернова А. Мода и стиль. – М.: Мир энциклопедий Аванта +, 2007. – 480 с.: ил.

21. Андерсон Мари «Модель» (1997 г).

22.Болдарева Л.Ю. Твой стиль. Екатеринбург, У-Фактория, 2001.

23. Васильева А., Полянская И. Мои красивые ноги. 1998;

24.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., Просвещение, 1991.

25. Геронимус Т.М. Работаем с удовольствием. М., АСТ-Пресс, 1998.

26.Градова К. В. Театральный костюм. Кн. 1: Женский костюм.– М.: Всероссийское театральное общество, 1976.– 312 с.

27. Градова К. В. Театральный костюм. Кн. 2: Мужской костюм.– М.: Союз театр. деятелей, 1987. – 351 с.

28. Джексон Шейла. Костюм для сцены: Пособие по изготовлению театрального костюма. – М.: Искусство, 1984. – 143с.

29. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М., 2008.

30. Захаржевская, Р.В. Костюм для сцены. Часть 1. Изд. 2-е, перераб. доп. М., «Сов. Россия», 1973.–112с.

31. Захаржевская, Р.В. Костюм для сцены. Часть 2. Изд. 2-е, перераб. доп. М., «Сов. Россия», 1974.–176с.

32. Исенко С.П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение. – М.: Издательство Московского государственного университета культуры, 2002 – 144 с.

33. Калашникова Н.М. Народный костюм (семиотические функции). Учебное пособие/ М.: «Сварог и К», 2002. – 374 с.

34. Карпов М.В. Уроки сценического движения. М., ГИТИС. 19

Интернет-ресурсы:

http://pandia.ru/text/78/075/10586.php - список с актёрскими играми для детей

https://portfoliomalina.jimdo.com – методическая копилка для педагога по актёрскому мастерству

http://teatr-deti.com/html/stsenaryy.html - сценарии для поставок в театральной студии (младший возраст)

http://dramaturg-et.com/pies-deti.html - пьесы для поставок в театральной студии (старший возраст)

http://iemcko.ru/27.html - в помощь режиссёру (сказкотерапия)

III.Система средств обучения – материалы используемые педагогом для проведения занятий.

1. Рабочие программы по годам обучения

2. Учебные планы по годам обучения

3. Календарно –тематическое планирование

4.Игровые технологии

5. Технологии развивающего обучения

6.Информационно – коммуникативные технологии

7.Здоровьесберегающие технологии

8.Электронные образовательные ресурсы:

-компьютерные презентации, разработанные педагогом, по темам программы

-банк видеоматериалов

9.Информационные материалы к темам программы (афиши, программки, билеты и т.д.)

10. Методики обучения актёрскому мастерству

11.Методики обучения развития сценического движения

12.Методики обучения развития пластики и жеста тела

13.Методики обучения развития ораторского искусства

14.Методики разбора произведений по ролям

15.Методики технологии изготовления бутафории

16.Методики технологии изготовления декораций

17.Методики технологии изготовления плакатов, афиш, программок

18.Методики оценки актёрских способностей

19.Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые на занятиях актёрским мастерством

20. Методика составления и проведения комплексов задании для более глубокого погружения в роль

IV.Система средств контроля и результативности обучения-представляет собой различные виды анкетирования, самостоятельных работ и мониторинга.

1.Анкета для родителей «Степень удовлетворённости спектром и качеством дополнительного образования в ОДОД»

2.Положения о конкурсах, соревнованиях и фестивалях

3. Мониторинг социальной и культурной активности учащихся (участие в различных творческих мероприятия учебного учреждения и района)

4.Анкета для родителей «Насколько творчески одарённый мой ребёнок?»

5.Темы устных опросов (зачётов) «Техника безопасности на занятиях» «Театры Санкт-Петербурга»

6.Темы самостоятельных работ «Мой любимый актёр»

7.Темы индивидуальных творческих задании:

1-год обучения «Разные амплуа», «Танец на заданную композицию», «Рассказ о персонаже»

2- год обучения «Разные жанры», «Чтец», «Пластилиновый человек»

3- год обучения «Любимый персонаж», «Любимый поэт», «Любимый мим»

Тренинг по актерскому мастерству

Тема: Мимика. Жест.

1. РАЗМИНКА ЛИЦА
Перед игрой на сцене актеру необходимо сделать разминку лица. Хорошо этим также начинать каждое занятие театральной группы. Возьмите зеркало. Найдите подвижные части лица: брови и лоб, глаза, губы и щеки, язык, нос (ноздри). По очереди двигайте, к примеру, только бровями. Поднимите их, как можно выше, затем опустите, как можно ниже. Поднимите по очереди: одну, потом другую бровь. Потом сделайте несколько разных движений с глазами, губами. 3-5 минут разминки дадут вам ощущение подвижности своего лица. Вы почувствуете, что даже говорить вам стало легче (при условии, что вы перед этим хорошо размяли губ и язык).

2. ИЗУЧИТЕ СВОЕ ЛИЦО
Для актера очень важно, чтобы его лицо было выразительным. Если человек хорошо вы-

ражает свои эмоции на лице, то зрителю легче понять сцену.
Давайте изучим свое лицо. Рекомендую это упражнение в числе первых упражнений по мимике лица. Для чего нужно знать свое лицо? Мы не всегда знаем, как мы выглядим в той или иной ситуации (когда удивляемся, например, или когда сердимся). Изучив мимику своего лица, подкорректировав ее, актер будет уверен, что, играя в сцене гнев, он изображает на своем лице гнев, а не суетливость, например. В моей практике встречались люди, которые некоторые эмоции изображали на своем лице нестандартно, не так как все. Вот, к примеру, изобразим удивление. Что вы делаете, когда удивляетесь? Рот приоткрыт, брови ползут вверх, глаза широко раскрываются. Это общепринятое выражение лица. Если актер будет так играть, то зрители поймут, что он удивляется. Но я знаю парня, у которого вместо удивления на лице можно было прочесть совсем другое. Он так делал глазами, как будто заигрывает. В таком случае зритель может не правильно понять сцену. Поэтому надо изучить свое лицо.

Итак, пусть каждый актер принесет с собой из дома небольшое зеркальце. Садитесь поудобнее и начинайте изображать эмоции. Вся группа пусть делает это одновременно по команде лидера. Задача лидера – смотреть, кто как изображает, и корректировать мимику. Например, кому-то надо выше понять брови, или прищурить глаза и т.д. Выражение лица каждого актера может обсуждать вся группа, вместе легко приходить к правильному выводу. Какие эмоции актеры должны уметь изображать на своем лице? Предлагаю 10 самых общепринятых масок.

3. ДЕСЯТЬ МАСОК
Вот те маски (выражения лица), которые наверняка пригодятся вам при игре в христианском театре. Каждую маску обязательно обсудите с группой. Обсудите в подробностях: как актер должен смотреть? Должен ли он моргать глазами? Должен ли он опускать глаза? Открывать ли рот? Поднимать ли брови? И т.д.
Итак, предлагаю следующие маски, из которых вам нужно выбрать 10 самых, на ваш взгляд, общеупотребимых.
1. Страх
2. Злость
3. Любовь (влюбленность)
4. Радость
5. Смирение
6. Раскаяние, угрызение совести
7. Плач
8. Стеснение, смущение
9. Раздумье, размышление
10. Презрение
11. Равнодушие
12. Боль
13. Сонливость
14. Прошение (вы кого-то о чем-то просите)

Запомните, как выглядит ваше лицо в зеркале, когда вы изображаете эти маски. При игре на сцене, вы должны произвести в своей памяти все маски правильно, выразительно. За-

помните движения мышц своего лица. Изобразите их при игре так, как изображали перед зеркалом. Потом уже вы будете делать это непроизвольно.

4. СЕКРЕТ: КАК ЛУЧШЕ ИЗОБРАЗИТЬ ЭМОЦИИ

Не всегда легко изобразить на своем лице некоторые эмоции. Ну, как сделать свое лицо злым, если ты в душе добрый? Открою маленький секрет. Чтобы у вас лучше получалось изображать, к примеру, презрение, говорите про себя соответствующие слова (ты посмотри, на кого ты похож? да я тебя терпеть не могу, ты посмотри, что ты на себя одел? И не стыдно тебе, что от тебя так воняет? И т.п.). Может, это не совсем этично, зато помогает.

Жест и воля.

Как в окраске вам дан ключ к чувствам, так в действиях — к воле. Жесты говорят о желаниях (воле). Если желание (воля) сильно, то и жест, выражающий его, будет сильным. Если же желание слабо и неопределенно — жест также будет слабым и неопределенным. Таково же обратное соотношение жеста и воли. Если вы сделаете сильный, выразительный, хорошо сформированный жест — в вас может вспыхнуть соответствующее ему желание. (Вспомните старичка, герояя чеховского рассказа, который сначала топнул ногой, потом рассердился.) Вы не можете захотеть по приказу. Ваша воля не подчиняется вам. Но вы можете сделать жест, и ваша воля будет реагировать на него.

Психологический жест

Существует род движений, жестов, отличных от натуралистических и относящихся к ним, как ОБЩЕЕ к ЧАСТНОМУ. Из них, как из источника, вытекают все натуралистические, характерные, частные жесты. Существуют, например, жесты отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия вообще. Из них возникают все индивидуальные жесты отталкивания, притяжения, раскрытия и т.д., которые вы будете делать по-своему, я — по-своему. Общие жесты мы, не замечая этого, всегда производим в нашей душе.

Вдумайтесь, например, в человеческую речь: что происходит в нас, когда мы говорим или слышим такие выражения, как

ПРИЙТИ к заключению.

КОСНУТЬСЯ проблемы.

ПОРВАТЬ отношения.

СХВАТИТЬ идею.

УСКОЛЬЗНУТЬ от ответственности.

ВПАСТЬ в отчаяние.

ПОСТАВИТЬ вопрос и т.п.

О чем говорят все эти глаголы? О жестах, определенных и ясных. И мы совершаем в душе эти жесты, скрытые в словесных выражениях. Когда мы, например, касаемся проблемы, мы касаемся ее не физически, но душевно. Природа душевного жеста касания та же, что и физического, с той только разницей, что один жест имеет общий характер и совершается невидимо в душевной сфере, другой, физический, имеет частный характер и выполняется, видимо, в физической сфере. В повседневной жизни мы не пользуемся общими жестами,

разве только в случаях, когда мы чрезмерно возбуждены или когда хотим говорить с пафосом. Впрочем, такими жестами нередко можно любоваться, беседуя с итальянцами, евреями или русскими. Но жесты эти все же живут в каждом из нас как прообразы наших физических, бытовых жестов. Они стоят за ними (как и за словами нашей речи), давая им смысл, силу и выразительность. В них, невидимо, жестикулирует наша душа. Это — ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЖЕСТЫ.

Психологический жест дает возможность актеру, работающему над ролью, сделать первый, свободный "набросок углем" на большом полотне. Ваш первый творческий импульс вы выливаете в форму психологического жеста. Вы создаете как бы план, по которому шаг за шагом будете осуществлять ваш художественный замысел.

Невидимый психологический жест вы можете сделать видимо, физически. Вы можете соединить его с определенной окраской и пользоваться им для пробуждения ваших чувств и воли. Как жест, имеющий общий характер, он, естественно, проникает глубже в вашу душу и воздействует на нее с большей силой, чем жест частный, случайный, натуралистический. Ясной, четкой формы и большой внутренней силы потребует такой жест, чтобы воспламенить вашу творческую волю и пробудить чувства. Путем упражнений вы научитесь делать его правильным образом. (В дальнейшем для краткости я буду обозначать психологический жест как ПЖ.)

Упражнение 1.

Найдите ПЖ на следующие действия: тащить, волочить, давить, бить, ломать, разделять, поднимать, бросать, трогать, открывать, закрывать, разрывать, мять, брать, давать, подпирать и т.п.

Выполняйте их с возможной четкостью и силой, но без излишнего мускульного напряжения. Сначала делайте их без определенной окраски.

Соблюдайте следующие четыре условия: 1. Не "играйте" ваших жестов, то есть не делайте вид, что вы тащите, например, что-то тяжелое, устаете, отдыхаете, снова тащите и т.д. Пусть ваши жесты останутся беспредметными, не натуралистическими. Пусть они будут широкими, красивыми и свободными (как "наброски углем на большом полотне"), 2. Делайте движения всем телом, стараясь использовать по возможности все окружающее вас пространство. 3. Производите движения в умеренном темпе. Спокойно заканчивайте жест, перед тем как снова повторить его. Небрежность, спешка или чрезмерная медленность вредят упражнению. 4. Упражнение должно производиться активно. Лучше прервать его, чем делать вяло.

Проделайте те же жесты с окраской.

Сделайте простой, повседневный жест. Найдите его идеальный прообраз (ПЖ). Проделайте его несколько раз с различной окраской. Терпеливо добивайтесь того, чтобы ПЖ и его окраска пробудили в вас волю и чувства. Проделайте мысленно все ПЖ предыдущего упражнения. Добейтесь, того, чтобы мысленный жест воздействовал на ваши чувства и волю так же, как и фактический.

Фантастический ПЖ

Вы можете придать ПЖ большее или меньшее сходство с натуралистическими. Но вы

можете также создать и фантастический ПЖ. Через него вы в состоянии будете выразить для себя ваши самые оригинальные художественные замыслы. Путем упражнений вы разовьете в себе способность создавать такие жесты.
Упражнение 2.

Начните с наблюдения форм цветов и растений. Спросите себя: какие жесты и какие окраски они навевают вам? Кипарис, например, устремляясь вверх (жест), имеет спокойный, сосредоточенный характер (окраска), в то время как старый ветвистый дуб широко и безудержно (окраска) раскидывается в стороны (жест). Фиалка нежно, вопросительно (окраска) выглядывает (жест) из массы листиков, а огненная лилия страстно (окраска) вырывается (жест) из земли. Каждый лист, скала, отдаленная горная цепь, каждое облако, ручей, волна будут говорить вам об их жестах и окрасках. Проделайте сами подмеченные вами при этих наблюдениях ПЖ. (Но не воображайте себя цветком, не имитируйте его. В этом нет надобности: психология жеста принадлежит вам, а не цветку.) Помните, что ПЖ должен быть прост.
Перейдите к наблюдению архитектурных конструкций: лестниц, колонн, арок, сводов, крыш, башен, форм окон и дверей в постройках различных стилей. Они также вызовут в вашем воображении композиции известных сил и качеств. Создайте соответствующие им ПЖ.
Если бы Леонардо да Винчи не проделывал внутренне жестов, заключенных в архитектурных формах, он не мог бы сказать: “Арка есть не что иное, как сила, созданная двумя слабостями; арка состоит из двух частей круга, и каждая из этих частей, сама по себе слабая, хочет упасть, но так как каждая из них противится падению другой, то две слабости превращаются в одну силу”.
Ищите ПЖ с их окрасками для пейзажей. (Можете пользоваться для этого картинами и фотографиями.)
Создавайте ПЖ для фантастических образов (мифы, легенды, сказки).
Кроме тонкой восприимчивости к производимым вами жестам упражнения пробудят в вас чувство гармонии между внутренним переживанием и внешним его проявлением. Сценическая правда станет для вас внутренней необходимостью.