

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ОМСКА
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

БОУ ДО г. Омска «ДД ОАО»

Плоцкая Ю.В. Плоцкая

« 16 » сентября 2016 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Театр +»

Направленность: художественная

Срок реализации – 1 год

Возраст учащихся – 6 - 15 лет

Разработчики:

Михель О.Х., педагог

дополнительного образования;

Басенко О.П., ст. методист

Принято на методическом Совете

« 16 » сентября 2016 года,

протокол № 1

Председатель методического Совета

Лукавская В.И. Лукавская

Омск, 2016 г.

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа по актерскому мастерству для хореографических коллективов (далее – программа) имеет художественно–эстетическую направленность.

Актуальность программы определяется особенностями современного искусства, где исполнитель существует в постоянном синтезе актерской игры, музыки и слова и пластики.

Вокальные, хореографические, драматические произведения позволяют пройти через большее разнообразие эмоциональных впечатлений, а главное обучающиеся должны уметь донести до зрителя образ исполняемого произведения.

Преподавание театральных дисциплин по узким направлениям привело к тому, что даже профессионалы не всегда органично сочетают пение и движение, или, к примеру, танец и актерскую игру. Работа над образом исполняемого произведения требует полной самоотдачи, постановки целого «спектакля» одного актера. В связи с этим педагогу важно донести до своих учеников тот факт, что для артиста в равной степени важное значение имеют воображение и художественный вкус, которые, наравне с их вокальными, танцевальными и актерскими способностями, являются определяющими в актерской интерпретации их роли. Само исполнение, однако, должно каждый раз быть «свежим», искренним, естественным. Эта «естественность», как правило, является результатом хорошей подготовки и напряженной работы над произведением, но для зрителей она должна выглядеть абсолютно натуральной.

Работа над всеми компонентами профессионального мастерства адаптирована к работе с детьми, учитывает психофизическое развитие детей разного возраста. Например, для учащихся младшего школьного возраста в программе большое место уделяется игровому тренингу. С развитием индивидуальности ребенка от младшего к старшему возрасту постепенно усложняются задачи, стоящие перед учениками, формируются новые умения и навыки, эстетический вкус, потребность в общении с искусством.

И наукой и практикой уже давно доказано, что во всяком деле - будь то совершенствование своего тела, голоса, изучение иностранного языка, занятия спортом или научная деятельность - необходимы систематичность, настойчивость, трудолюбие и главное - последовательность. Любая система, если она выстроена разумно, обязательно принесет пользу и непременно даст положительный результат.

Цель программы - развитие актерских способностей детей посредством актерского тренинга и работы над постановками концертных номеров.

Задачи программы:

- изучить основы сценического поведения,
- познакомить с профессиональным языком, понятиями и категориями основ актерского мастерства;
- сформировать художественно-эстетический вкус, навыки актёрского мастерства;
- воспитать культуру общения в коллективе, внимательное и ответственное отношения к работе;
- способствовать снятию внутренних зажимов, развитию продуктивной индивидуальной деятельности.

Программа является модифицированной, разработана на основе авторских программ: программы детской эстрадной студии «Фантазматика» В. А. Смирнова (г. Санкт-Петербург), программы для театрального отделения детской школы искусств Е. Б. Жетинёвой (г. Киров) и программы объединения «Актерское мастерство-тренинг» Ю. Ю. Рихтер.

Образовательная программа рассчитана на детей в возрасте 6 – 15 лет, количество детей в группе – 10-15 человек.

Срок реализации образовательной программы – 1 год, при учебной нагрузке 72 часа в год. Занятия с каждой группой проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.

Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, а так же в форме звеньевых занятий (подгруппами), в форме индивидуальных

занятий для подготовки сольных номеров и работы с солистами хореографических коллективов.

Длительность занятия - 40 минут: включает в себя актерский тренинг, игры и упражнения, развивающие внимание, воображение и фантазию, артистическую смелость, координацию; упражнения на снятие мышечных «зажимов», развитие навыков взаимодействия, общения и т.д., а также работу над образами при постановке концертных номеров.

В результате освоения программы у учащихся формируются определенные актерские исполнительские знания, умения и навыки, способствующие самореализации творческой личности учащихся.

Обучение по программе должно подвести учащихся к умению совершать подлинные, целесообразные органические действия в вымышленных обстоятельствах. Для этого важно воспитать чувство правды действия, переживания, а артистическая техника должна быть доведена до такого состояния, когда природа исполнителя сама, непроизвольно втягивается в процесс творчества. Все это подводит учащегося к показателю результата - к работе над этюдом. А одна из главных задач - органическое существование актера в условиях сцены - диктует еще одно условие: необходимость зрителя в зале.

Учебно-тематический план

№ п/п	Название разделов, тем	Количество часов		Всего
		теория	практика	
Раздел I. Актерское мастерство				
Элементы внутренней организации актера по системе К. Станиславского				
1	Вводное занятие.	-	1	1
2	Тренинг внимания.	1	4	5
3	Тренинг воображения, фантазии.	1	4	5
4	Тренинг актерского мышления.	1	3	4
5	Тренинг памяти.	1	3	4
6	Развитие навыков работы с партнером.	1	5	6
7	Чувство жизненной правды актера на сцене.	1	4	5

8	Действие «если бы», предлагаемые обстоятельства.	1	8	9
Раздел II. Основы театральной культуры				
1	Знакомство с театральными профессиями.	1	1	2
2	Знакомство с устройством театра, зрительного зала, сцены.	1	-	1
3	Беседа о культуре поведения в театре.	1	-	1
Раздел III. Работа над постановками				
1	Выбор материала. Распределение ролей.	1	-	1
2	Этюды к образам.	1	4	5
3	Построение мизансцен. Репетиции.	-	8	8
4	Работа над постановкой концертных номеров.	-	8	8
5	Работа над литературным чтецким материалом.	-	7	7
ИТОГО		12	60	72

Содержание

Раздел I. Актерское мастерство

Элементы внутренней организации актера по системе К.Станиславского

1. **Вводное занятие.** Игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком». Дать представление о театре. Театр как искусство коллективное, объединяющее ряд искусств. Актер. Его роль в театре. Инструктаж по технике безопасности на занятиях в театральном коллективе.
2. **Тренинг внимания.** Основные понятия сценического внимания (малый, средний, большой круги внимания). Виды внимания: непроизвольное, произвольное, увлеченное, творческое. Непрерывная линия внимания. Особенности сценического внимания.

Практические занятия. Выполнение комплекса упражнений на внимание: «Зеркало», «Равномерно занять класс», «Кто во что одет»,

«Слушаем тишину», «Хлопки» и др. Игры и упражнения, помогающие сосредоточить и организовать актерское внимание.

- 3. Тренинг воображения, фантазии.** Основная характеристика понятия «воображения». Развитое воображение - необходимое качество человека, занимающегося сценической деятельностью.

Практические занятия. Выполнение комплекса упражнений на развитие фантазии и воображения: «Тень», «Одно и то же по-разному», «Сочиняем сказку», «Биография» и др. Игры и упражнения, развивающие воображение и фантазию.

- 4. Тренинг актерского мышления.** Понятие сценический образ. Создание сценического образа. Понятие психотехника переживания. Психотехника переживания, позволяющая освоить разнообразные формы воплощения театрального образа.

Практические занятия. Этюды на тему «Я – животное». (показать любое животное на выбор). Импровизация под музыку.

- 5. Тренинг памяти.** Эмоциональная память - основа актерского мастерства. Закрепление и применение эмоциональной памяти в создании сценического образа.

Практические занятия. Этюды на тему: «Я – предмет» (показать осветительный прибор, дверь, вешалку, сосуд).

- 6. Развитие навыков работы с партнером.** Тренинги на работу с партнером в условиях предлагаемых обстоятельств.

Практические занятия. Три момента общения: оценка намерения и действия партнера; «пристройка к партнеру», самовоздействие на партнера в желаемом направлении. Упражнения на «общение». Игровые упражнения на достижение эмоционального раскрепощения, открытости. Упражнения на координацию в пространстве.

- 7. Чувство жизненной правды актера на сцене.** Чувство правды как способность актера сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой. Сценическая задача как ряд действий образа, направленных к

одной определенной цели. Чувства и формы их выражения, возникающие в результате столкновения задачи и противодействия.

Практические занятия: выполнение комплекса заданий на предлагаемые обстоятельства. Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла.

8. Действие «если бы», предлагаемые обстоятельства. «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Вера в предлагаемое обстоятельство - главный принцип существования актера на сцене. Ведущее предлагаемое обстоятельство. Магическая формула «если бы» по К.С. Станиславскому, «а вдруг» - по Е.Б. Вахтангову.

Практические занятия: выполнение комплекса заданий на предлагаемые обстоятельства. Игры на развитие ассоциативного и образного мышления.

Особое место занимают игры-наблюдения - за растениями, животными, людьми, которые помогают в дальнейшем найти правильный образ.

Работа над этюдами (темы - предметы, животные, цирк), развивающие мастерство перевоплощения, выразительность пластики.

Разбор и обсуждение ошибок.

Раздел II. Основы театральной культуры

1. Знакомство с театральными профессиями. Дать представление о театре. Возникновение и значение театра. Театр как искусство коллективное, объединяющее ряд искусств. Спектакль как объединение, синтез творческой деятельности многих работников искусства. Актер. Его роль в театре.

Практические занятия: я в профессии (эссе).

2. Знакомство с устройством театра, зрительного зала, сцены.

Практические занятия: экскурсии в театры города Омска.

3. Беседа о культуре поведения в театре.

Раздел III. Работа над постановками

1. **Выбор материала. Распределение ролей. Первое впечатление.**
Знакомство с литературным произведением. Общие сведения об авторе.
Творческая манера драматурга. Раскрытие основного замысла.
2. **Этюды к образам. Характеристика образов.**
Практические занятия: показ этюдов к образам.
3. **Построение мизансцен. Репетиции. Эскизная работа над ролью в пространстве с элементами бутафории, декорации и сценического костюма. Поиск мизансцен.**
Практические занятия: сценическая работа.
4. **Работа над постановкой концертных номеров.**
5. **Работа над литературным чтецким материалом.**

Планируемые результаты

В результате освоения программы воспитанники должны:

знать:

- законы сценического действия;
- работу актера над ролью;

уметь:

- владеть элементами внутренней техники актера;
- правильно выполнять упражнения актерского тренинга;
- самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды;
- работать над малыми театральными формами;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- четко анализировать стихотворную форму, нести логику мысли, не нарушая ритма и формы;

владеть:

- техникой снятия мышечных и психологических комплексов «зажатости».

Условия реализации дополнительной образовательной программы

Материально-технические. Занятия проводятся в специальном кабинете или зале, где имеется свободная площадка для выполнения двигательных упражнений и этюдов, имеются зеркала, магнитофон и стулья, количество которых соответствует количеству детей в коллективе.

Наличие костюмов, декораций, реквизита, а также места для их хранения.

Кадровые. Педагог дополнительного образования по сценическому искусству.

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы.

В программе используются следующие педагогические приемы:

- исключения - умение обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
- тотального выражения - включение психофизического аппарата актера в процесс создания и воплощения образа;
- физического действия - выстраивание партитуры роли на основе простых физических действий;
- психофизического жеста - помогает актеру в работе над ролью.

В программе используются следующие педагогические принципы:

- наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов, ТСО;
- активности и сознательности обучения - создание творческой атмосферы в студии предполагает развитие всесторонних способностей детей, активное и сознательное участие в спектаклях;
- сотрудничества - в процессе работы педагоги и студийцы выступают в качестве партнеров (более опытных и менее опытных). Здесь чаще всего используется принцип работы творческой мастерской;
- организации процессов актерской импровизации в условиях театральной образности;

- систематичности, последовательности - обучение ведется от простейших упражнений и этюдов к постановке спектакля через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма и т.д.;

- индивидуализации - учитывая психологические особенности обучающихся детей и подростков максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной ими в будущем.

Организационные формы:

- Коллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффективная форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени удается выполнить работу.

- Парная — рассчитать работу на двоих.

- Индивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно, поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую дополнительно объяснять задание.

Форма педагогической деятельности — учебное занятие.

Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, репетиции.

Программа обеспечена Учебно-методическим комплектом игр, упражнений, бесед, сценариев открытых занятий по направлению деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. Ленинград «Детская литература», 1986.

2. Максимова В.А. ...И рождается чудо спектакля: Кн. для учащихся. М.: Просвещение, 1980.

3. «Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, играем».

4. Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1985.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

1. Василенко Ю. С. Постановка речевого голоса. Методические рекомендации, М., Просвещение, 1973 г

2. Ганелин Е.Р. Школьный театр. Программа обучения детей основам сценического искусства. Методическое пособие. Кафедра основ актерского мастерства. Санкт – Петербургская государственная академия театрального искусства. - СПб, 2002.

3. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. - СПб: Речь, 2001.

4. Ершова А. П. Уроки театра на уроках в школе. - М., 1992 г.

8. Ильев В.А. Когда урок волнует (Театральная технология в педагогическом творчестве): Уч. пособие (2-е издание, исправленное и дополненное) для студентов педагогических учебных заведений и студентов художественно-педагогических факультетов институтов искусств и культуры, учителей школ, лицеев, колледжей, гимназий. – Пермь, 2004.

9. Клубков С. В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. - М.: Репертуарно-методическая библиотечка "Я вхожу в мир искусств" N 6(46) 2001.

11. Пеня Т.Г., Ершова А.П., «Театральные занятия для младших школьников» - М.: Просвещение, 1995.

12. Петров В.А. Нулевой класс актера. – М.: Советская Россия, 1985.

13. Савостьянов А.И. Рождение артиста. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2006.

14. Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1985.

15. Театр, где играют дети: Учеб.-метод. пособие для руководителей детских театральных коллективов/Под ред. А. Б. Никитиной. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001

16. «Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, играем». Выпуск № 3,4 2004 год, Выпуск № 1,2 2005 год.

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

18. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены» в 2 томах - 2е изд., Л.: Искусство, 1984 г.

19. Чехов М.А. О технике актера. Литературное наследие: В 2т.: Т. 2 - М.: Искусство, 1986.

20. Шангина Е.Ф. Тренинг актерских и режиссерских способностей. Методические рекомендации для самодеятельных театральных коллективов. – Барнаул, 1990.

21. <http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/11/15/golosovaya-razminka-metodicheskoe-prilozhenie-k>

22. <http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2011/10/31/rabochaya-dopolnitelnaya-obrazovatel'naya>