

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация
«Школа и детский сад МИР»

Принята на заседании
педагогического совета
протокол № 01 от «23» 08 2023 г.

Утверждаю:
Директор ОАНО
«Школа и детский сад МИР»
Л.В. Силина
Приказ № 116 от «30» 08 2023 г.

Ь

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

Театр»

возраст обучающихся: 7-17 лет, срок реализации: 1 год

Автор-составитель:
Ляпин Роман Геннадьевич,
педагог дополнительного образования

п. Доброград – 2023г.

Оглавление

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы.....	3
1.1. Пояснительная записка.....	3
1.2. Цели и задачи программы.....	4
1.3. Содержание программы.....	4
1.4. Планируемые результаты	9
Раздел 2. Комплекс организационно – педагогический условий	10
2.2. Условия реализации программы.....	11
2.3. Календарно-учебный график.....	11
2.4. Список литературы.....	12

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа в области театрального искусства «Театр» имеет художественную направленность и рассматривает педагогическую целесообразность в преподавании актёрского мастерства без отрыва от знаний по предметам «Искусство сцены», «Сценического движения». Она опирается в этом на работы Георгия Владимировича Кристи в исследовании последних исканий Константина Сергеевича Станиславского, где учитывается возраст учащихся.

Актуальность программы

Программа формирует определенные актерские исполнительские знания, умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия; способствует выявлению творческого потенциала учащегося.

обучение детей актёрскому мастерству способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, помогает ему легко входить в коллективную работу, воспитывает в нём те личностные качества, которые характеризуют действительно культурного человека, гражданина своей страны.

Специфика и новизна данной программы заключается в особенностях современного театрального искусства, где исполнитель существует в постоянном синтезе актерской игры, музыки и слова.

Программа «Театриум Новой школы» построена, прежде всего, на обучении учащихся саморегуляции и налаживанию межличностных процессов. Деятельность педагога направлена на выработку произвольного внимания, рабочей мобилизации, умения распределять ответственность, умения читать поведение другого человека и правильно выбирать свой тип поведения для решения жизненных задач.

Направленность: художественная.

Адресат программы

Программа предназначена для учащихся 7-17 лет.

Формы и методы обучения: очная.

Формы занятий: мелкогрупповая, индивидуальная, смешанная группа.

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Объем и срок освоения программы:

Срок реализации программы – 1 год

Режим занятий:

Занятия проводятся в аудитории и в актовом зале на сцене.

1.2. Цели и задачи программы

Цели программы:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.
3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи программы:

1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства).
2. Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
3. Познакомить учеников с театром как видом искусства.
4. Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству.
5. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
6. Развивать личностные и творческие способности детей.

1.3. Содержание программы

Учебный план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов			Форма аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие.	2	1	1	<i>Наблюдение</i>
2.	Мускульная свобода. Освобождение мышц	16	8	8	<i>Наблюдение</i>
3.	Развитие актерского внимания	14	7	7	<i>Наблюдение</i>
4.	Фантазия и воображение	12	6	6	<i>Сравнительный анализ</i>
5.	Дыхательно-артикуляционные комплексы.	16	8	8	<i>Наблюдение</i>
6.	Дикционные комплексы.	14	7	7	<i>Речевой практикум</i>

7.	Развитие силы голоса. Скороговорки	14	7	7	<i>Речевой практикум</i>
8.	Тренинг подготовительный	14	4	10	<i>Наблюдение</i>
9.	Тренинг развивающий	10	2	8	<i>Наблюдение</i>
10.	Тренинг пластический	16	6	10	<i>Наблюдение</i>
11.	Подготовка постановки	8	2	6	
	Всего:	136	58	78	

Главным направлением обучения по предмету «Основы актерского мастерства» является приобщение детей к театральному искусству, что способствует воспитанию у ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус. Необходимы посещения театров, музеев, концертов и т.д., что предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания художественного языка и его специфики.

Учащиеся должны не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную информацию, но и проработать, оценить, выразить свое отношение к ней.

Основная задача первого этапа – увлечь детей театральным искусством, привить зрительский этикет, научить правильному поведению и общению в коллективе.

Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая. Поэтому на первых занятиях преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, адаптироваться в коллективе, приступить к новым видам деятельности для приобретения навыков сценических действий.

Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, творческой атмосферы, получение детьми удовольствия от занятий являются основными задачами для преподавателя.

Занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю.

Тема 1. Введение

Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть?

Театр как вид искусства. Театр - синтез различных искусств.

Школа жизни — самая древнейшая, самая удивительная и эмоциональная, самая праздничная, воодушевляющая, ни на что не похожая великая школа, — вот что такое театр.

В театральное искусство входят и архитектура, живопись и скульптура (декорации), и музыка (она звучит не только в музыкальном, но и часто в драматическом спектакле), и хореография (опять-таки не только в балете, но и в

драме), и литература (текст, на котором строится драматическое представление), и искусство актерской игры и т. д.

Искусство актерской игры — главное, определяющее для театра.

Известный советский режиссер А. Таиров писал: «...в истории театра были длительные периоды, когда он существовал без пьес, когда он обходился без всяких декораций, но не было ни одного момента, когда бы театр был без актера».

Театр - искусство коллективное.

Установка правил поведения на уроках, в коллективе, на сценических площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение.

Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра.

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выполнения задания. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

Тема 2.1. Мышечная свобода — основной закон органического поведения человека в жизни. Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная свобода - это первый этап к органичному существованию на сцене.

Научить учащихся расходовать ровно столько мышечной энергии, сколько ее необходимо для совершения того или иного действия.

Работа с дыханием.

Добиваться ровного и глубокого дыхания. Уметь задерживать и отпускать дыхание. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот.

Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании.

Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.

Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица.

Перекаат напряжения из одной части тела в другую.

Снятие телесных зажимов.

Тема 2.2. Внимание (сценическое внимание) – очень активный сознательный процесс концентрации воли для познания окружающей действительности, в котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, обоняние. Главная задача педагога научить детей удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве.

Зрительная и слуховая память.

Эмоциональная и двигательная память.

Мышечная и мимическая память.

Координация в пространстве.

Тема 2.3. Воображение и фантазия. Воображение – ведущий элемент творческой деятельности. Без воображения не может существовать ни один сегмент актерской техники. Фантазию и воображение необходимо развивать в раннем детском возрасте, т.к. именно детям свойственна творческая наивность и полная уверенность, с которой они относятся к собственным вымыслам. Развитие этих элементов способствует развитию ассоциативного и образного мышления.

Импровизация под музыку.

Имитация и сочинение различных необычных движений.

Сочиняем сказку вместе (по фразе, по одному слову)

Примеры упражнений:

а) «воображаемый телевизор»

Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. С помощью воображаемого пульта переключать передачи.

б) стол в аудитории - это:

- королевский трон,
- аквариум с экзотическими рыбками,
- костер,
- куст цветущих роз.

в) передать друг другу книгу так, как будто это:

- кирпич,
- кусок торта,
- бомба,
- фарфоровая статуэтка и т. д.

г) взять со стола карандаш так, как будто это:

- червяк,
- горячая печёная картошка,
- маленькая бусинка.

д) «Скульптор и Глина»

Дети распределяются парами. Договариваются между собой, кто из них «Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят из глины: животных, спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем меняются ролями.

Тема 3.1. Дыхательные гимнастики. Выполнение различных видов дыхательных гимнастик в игровой форме для воспитания полного смешанного диафрагматического дыхания. Осанка при выполнении дыхательных упражнений. Упражнения в положении стоя, сидя, лёжа. Воспитание навыков носового дыхания. Упражнения «Цветок», «Снежинка». «Пушинка», «Насос и мячик», «Свечи» и т.п.

Тема 3.2. Дикционные комплексы. Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и согласных. Ряд гласных обычный и йотированный (И-Э-А-О-У-Ы; И-Е-Я-Ё-Ю-И). Слоговые упражнения на сонорных и звонких целевых

согласных (Л, Р, М, Н, Ж, З, В); губно-губных и смычных согласных (П, Б). Упражнения на освоение разницы в артикуляции твёрдых и мягких согласных (Т, ТЬ, Д, ДЬ)

Тема 3.3. Развитие полётности голоса. Скороговорки. Мимический точечный и вибрационный массаж без звука и со звуками «М», «В». Упражнения для выведения звука вперёд. «Зеркало», «Расслабленный язык», «Игра в теннис», «Игра в мяч» со звуковыми сочетаниями «Эхо», «Камешки» на протяжных «ми-мэ-ма-мо-му-мы» и т.п.

Исполнение скороговорок в игровой форме для проверки правильности произношения проблемных звукосочетаний.

Тема 4.1. Тренинг подготовительный.

Коррекция – лечебно-педагогический и воспитательный процесс, направленный на исправление индивидуальных физических и психофизических недостатков, врожденных и приобретенных, ухудшающих или отягощающих внешние данные юного артиста, мешающих ему выявлять себя в ярких выразительных сценических формах.

Вычленение индивидуальных проблем каждого учащегося. Разработка стратегии исправления устранимых недостатков и компенсации, смягчения или прикрытия тех из них, которые не могут быть устранены.

Задача – подготовка костно-мышечного аппарата юного актера и определение степени готовности к активной работе на уроке.

Упражнения:

- в подтягивании, скручивании, прогибании, вращении;
- в ходьбе, в прыжках, в беге;
- в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки; повышение чувства равновесия (тренировка вестибулярного анализатора), повышение устойчивости тела (оперирование центром тяжести);
- фиксирование позиции.

Тема 4.2. Тренинг развивающий

Задача – развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоничное состояние костно-мышечного аппарата актера.

Упражнения:

- на гибкость (упражнения для развития пассивной и активной гибкости) и растяжку;
- на силу (укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног; динамические упражнения; упражнения для развития взрывной силы; статические (изометрические) упражнения) и выносливость;
- на координацию (повышение точности организации движений во времени и пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, повышение скорости освоения новых движений, умений и навыков. Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух и трех плоскостях и со сменой

плоскостей; сочетание координационных упражнений для рук с различными движениями ног) и реакцию;

– на прыгучесть и подвижность стопы;

– на мышечную память, освобождение мышц (произвольное управление мышечными напряжениями; попеременное напряжение и расслабление отдельных групп мышц и частей тела в различных положениях; расслабление отдельных групп мышц без предварительного их напряжения; расслабление одних мышц при одновременном напряжении других; «переливание» напряжений и расслаблений из одних мышц в другие; полное расслабление всех мышц с падением и без падения; выработка волевого, а затем и подсознательного контроля за мышечными напряжениями);

– на ощущение центра тяжести;

– на вестибулярный аппарат

Тема 4.3. Тренинг пластический

Задача – развитие внутреннего ощущения движения. Упражнения:

– на напряжение и расслабление;

– на подвижность и выразительность рук;

– на подвижность и ловкость (приобретение опыта интегрирования различных физических и психофизических качеств при решении сложных двигательных и действенных задач; телесная и ручная ловкость);

– на чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства;

– на освоение различных типов и характеров движения.

Итогом творческой работы группы:

1 полугодие – выполнение актерского тренинга в присутствии зрителя.

2 полугодие – небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера.

1.4. Планируемые результаты

Результатом освоения программы «Театриум новой школы» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;

- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа;

- умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;

- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;

- умения корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;

- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- навыков владения средствами пластической выразительности;
- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков публичных выступлений.

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогический условий

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по программе «Театриум новой школы»:

- текущая,
- промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме открытых уроков, показов с приглашением зрителей.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, контрольный урок, показ спектакля.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени.

Промежуточная аттестация по программе «Театриум новой школы» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- степени теоретической и практической подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана;
- контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

Критерии оценки

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Основы актерского мастерства»:

Оценка	Критерии оценивания ответов
5 («отлично»)	стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке,

	грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой
4 («хорошо»)	чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере
3 («удовлетворительно»)	ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической площадке
2 («неудовлетворительно»)	случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы
«зачет» (без отметки)	промежуточная оценка работы ученика, отражающая, полученные на определённом этапе навыки и умения

2.2. Условия реализации программы

- Материально технические условия: просторное помещение (актовый и малый залы), кабинет, костюмы, реквизит, декорации.
- Информационное обеспечение: аудио, видео, фото, компьютер, телевизор.
- Формы организации учебного занятия: беседа, игра, концерт, спектакль, тренинг, фестиваль.
- Педагогические технологии: технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология игровой деятельности, здоровьесберегающие технологии.
- Дидактические материалы: видео-уроки, вспомогательные плакаты, презентации по определенным темам.

2.3. Календарно-учебный график

Год обучения	Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Кол-во учебных недель	Кол-во учебных дней	Кол-во учебных часов	Режим занятий
1	01.09.2023	20.06.2024	34	68	136	2 раза в неделю по 2 часа

2.4. Список литературы

Нормативная база:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).
- Сан - Пин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196).
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242)

Для педагога:

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
3. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р. К. Бажанова // Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 42–49
4. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
5. Владимирова С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007
6. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва
7. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
8. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005
9. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
10. Сорокин В.Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство и образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27
11. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)

12. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)

Для детей и родителей:

1. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
2. Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)