

Управление образования городского округа Первоуральск

Первоуральское муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
Центр детского творчества

Принята на заседании
педагогического совета
от «09» сентября 2016г.
Протокол № 1

Утверждаю:
Директор ЦМАОУДО ЦТТ / Песнин В.Б./
«12» сентября 2016г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Шаги к сценическому образу»**

Возраст обучающихся: 13 – 17 лет

Срок реализации: 3 года

Автор-составитель:
Голубовская Елена Эгвартовна
педагог дополнительного образования

г. Первоуральск 2016г.

Пояснительная записка

Задача эстетического воспитания в современном образовании должна быть направлена на постоянное развитие интеллектуального и духовного начал в человеке. Через приобщение к искусству в человеке активизируется творческий потенциал, и чем раньше заложены основы этого потенциала, тем активнее будет его проявление в приобщении к художественным ценностям мировой культуры.

В процессе эстетического воспитания происходит формирование успешной личности, которая обладает качествами, востребованными в обществе. Успешная деятельность становится общечеловеческой ценностью и рассматривается как необходимое условие организации воспитательной работы в творческом коллективе.

Театральная деятельность по природе своей многогранна, она основана на синтезе многих видов искусств, именно это создаёт благоприятные условия для развития личности с разносторонними взглядами, способной раздвинуть привычные рамки в постижении мира благодаря развитому воображению, художественному вкусу, эрудиции, речевой культуре, пластическим возможностям своего тела, умеющей определять логику поступков других людей и искренне им сопереживать.

Программа «Шаги к сценическому образу» ориентирована на детей в возрасте от 13 до 17 лет и рассчитана на 3-х годичный курс обучения.

Общеобразовательная общеразвивающая программа **является составительской**, разработана на основе нормативных документов: Закона РФ «Об образовании», документах Департамента образования Правительства Свердловской области, Программы Министерства Просвещения для внешкольных и образовательных школ. Художественные кружки. Москва «Просвещение» 1981 г., Программы театральных коллективов в школе и во внешкольных учреждениях. М.: Просвещение 1989г, Программы «На пути к образу» составитель Т.Г. Пеня. М.: Просвещение 1995г.

Отличительной особенностью программы является направленность ее на эстетическое воспитание детей средствами театра в условиях интегрированного обучения.

Цель программы – формирование личности, способной к познанию и преобразованию себя и окружающего мира через развитие универсальных творческих способностей и активизацию эстетического сознания.

Основные задачи программы:

1. Раскрытие и развитие творческого потенциала учащихся.
2. Повышение уровня знаний в области театра.
3. Тренировка сенсорной системы.
4. Формирование творческого мышления.
5. Формирование речевого аппарата и актерской пластики.
6. Развитие и тренировка навыков коллективного творческого взаимодействия.

Методы, используемые в работе: устный опрос, беседа, рассказ, обсуждение, анализ.

Театральное образование учащихся осуществляется на основе программы по следующим направлениям:

- Развитие навыков театрально-исполнительской деятельности
- Воспитание основ зрительской культуры;
- Накопление знаний о театре.

Основными формами работы для усвоения учащимися содержательной части программы являются индивидуальные и групповые занятия, театрально-творческие учебные упражнения, этюды-импровизации, игры познавательной, развивающей и воспитательной направленности, формирующие такие важные качества творческой личности, как: внимание, фантазия, воображение, различные виды памяти, образное и ассоциативное мышление, быстрота реакций, координация (двигательная, речевая), пластическая выразительность, импровизация и чувство ритма; репетиции, спектакли.

Занятия в студии направлены на развитие психофизического аппарата учащихся и включают в себя:

1. Элементы внешней техники актёра

- *Сценическое движение* – формирование двигательно-музыкальных навыков и умений через упражнения, развивающие пластическую выразительность актёра и умение двигаться в соответствии с заданным музыкальным темпо-ритмом, музыкально-игровые импровизации.

- *Сценическая речь* - развитие речевого аппарата, тренировка правильного дыхания, постановка чёткой дикции и артикуляции в процессе работы над малыми поэтическими и литературными формами, текстом роли; сочинение стихов, рассказов, сказок, по опорным словам и фразам и их исполнение.

2. Элементы внутренней техники актёра

- *Навыки творческой мобилизации* – развитие видов памяти (зрительная, слуховая, тактильная, пространственная), способности концентрировать внимание на одном или нескольких предметах при выполнении творческого задания в работе с воображаемыми предметами; упражнения на слаженность и размеренность коллективных действий.

- *Фантазия, воображение, ассоциативное мышление* – развитие способности к творческой трансформации воспринимаемых зрительных образов, действию в вымышленных сценических условиях в процессе игр, упражнений, этюдов – импровизаций по музыку.

3. Работу над пьесой и спектаклем - формирование навыков самостоятельного анализа текстовой материал (пьесы, роли), умения дать верную психологическую, эстетическую и идейную оценку событийному ряду произведения, характерам и поступкам действующих лиц.

Содержание программы направлено на воспитание у кружковцев волевых качеств, наблюдательности, способности сопереживать персонажам, чуткости к действию как выражению своего внутреннего мира и интонациям человеческой речи, стремления к личностному и творческому совершенствованию.

Тематические разделы «Театральная терминология», «История театра» и «Развитие речи» углубляют и структурируют знания учащихся в области литературы и драматургии, полученные в объеме школьной программы.

Результативность обучения по данной программе оценивается посредством проведения итоговой диагностики среди учащихся по отдельным предметным параметрам два раза в год по 5-ти бальной системе. Источником сведений о личностно-коммуникативных качествах учащихся и уровне сплоченности коллектива является анкетирование среди кружковцев по отдельным группам, которое проводится в конце каждого года. Формы контроля (диагностика, анкетирование, тестирование, контрольные и самостоятельные творческие работы учащихся) дают возможность получить сведения об образовательном уровне учащихся на каждом отдельном этапе, их духовном, нравственном и культурном развитии, продуктивности тех или иных форм и методов работы по данной программе.

Показателем степени усвоения программы на разных этапах является концертная деятельность воспитанников студии, участие в спектаклях, театрализованных мероприятиях, конкурсах, фестивалях. Такая форма организации творческой деятельности учащихся даёт возможность применить в самостоятельной практике полученные умения и навыки, творчески самореализоваться, а педагогу определять уровень обученности детей и выстраивать свою дальнейшую профессионально-педагогическую деятельность в зависимости от творческих результатов воспитанников. Фестивали и конкурсные мероприятия способствует формированию у студийцев организационно-волевых качеств, укреплению навыков коллективного взаимодействия, интеллектуальному обогащению и повышению уровня их исполнительского мастерства.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-й год обучения (13-14 лет)

количество часов в неделю – 6, количество занятий – 2

№ п/п	Тема (вид работы)	Кол-во часов	в том числе:	
			теория	практика
1.	Знакомство с кружковцами. Беседа о задачах и особенностях занятий в театральном коллективе.	6	1	5
1.1.	Выявление у обучающихся способности к театральной деятельности (голос, дикция, пластика, эмоциональность) в процессе занятий при выполнении творческих заданий.		1	3
1.2.	Культура поведения в театре и на учебных занятиях.			2
2.	Беседа о театральном искусстве. Истоки русского театра. Театральная терминология.	8	8	-
2.1.	Зарождение театра в России. Скоморохи.		2	-
2.2.	Ярмарочное действо. Комедийная «хоромина».		2	-
2.3.	Создание первой русской труппы. Первый русский театр. Первый русский актёр.		2	-
2.4.	Профессиональный театр Фёдора Волкова.		1	-
2.5.	Театральная терминология: Актёр. Артист. Афиша. Роль. Сцена. Артикуляция. Гастроли. Мимика. Миниатюра. Премьера.		1	-
3.	Развитие речи. Постановка дыхания, формирование речевого аппарата, дикции.	24	1	23
3.1.	Строение речевого, голосового и дыхательного аппарата. Основные свойства голоса: высота, сила, тембр, диапазон. Резонаторы.		1	-
3.2.	Упражнения для постановки дыхания.		-	4
3.3.	Артикуляционные упражнения.		-	4
3.4.	Упражнения на развитие высоты и силы голоса.		-	8
3.5.	Упражнения для развития и усовершенствования дикции.		-	8
4.	Овладение элементами актёрской техники в процессе игр, упражнений, эпизодов-импровизаций.	90	-	90
4.1.	Упражнения на собранность и сосредоточенность.		-	20
4.2.	Упражнения на внимание к партнёру.		-	20
4.3.	Упражнения на размеренность и слаженность коллективных действий.		-	20
4.4.	Упражнения на память физических действий.		-	10
4.5.	Упражнения на практическое знакомство с действием в условиях вымысла. Этюды.		-	20
5.	Работа над пластикой. Ритмика.	12	-	12
5.1.	Музыкальные ритмы (хлопки, отбивание ритмов ногами). «Ритмический диалог».		-	3
5.2.	Приставные шаги. Движение по квадрату приставными шагами. Шаг с поворотом.		-	3
5.3.	Одновременно асимметричные движения. Канон.		-	3
5.4.	Музыкально-ритмические движения.		-	3
6.	Работа над пьесой и спектаклем.	72	2	70
6.1.	Чтение пьесы. Выявление основной темы, главных событий, конфликта.		1	-
6.2.	Распределение ролей. Чтение по ролям. Определение «зерна» характера роли.		1	-
6.3.	Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов пьесы, целых картин в условиях «выгородки».		-	36
6.4.	Практическое закрепление и проверка логики поведения персонажей в живом действии и взаимодействии исполнителей.		-	20
6.5.	Работа со светом, музыкой, над костюмами.		-	6
6.6.	Генеральные прогоны.		-	8
7.	Итоговый показ, обсуждение.	4	-	4
7.1.	Показ спектакля, миниатюр, литературных композиций, отрывков из спектаклей и т. д. родителям и учащимся.		-	4
	Итого:	216	12	204

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 2-й год обучения (15-16 лет)
 количество часов в неделю – 6, количество занятий - 2

№ п/п	Тема (вид работы)	Кол-во часов	в том числе:	
			теория	практика
1.	Знакомство с вновь поступившими кружковцами. Беседа об особенностях занятий в театральном коллективе. Этюды - импровизации на тему «Летние истории».	3	-	3
1.1.	Выявление у обучающихся способности к театральной деятельности (голос, дикция, пластика, эмоциональность) в процессе занятий при выполнении творческих заданий.		-	1
1.2.	Просмотр творческих самостоятельных работ учащихся, импровизационных этюдов на наблюдения «Летние истории».		-	2
2.	Беседа о театральном искусстве. Театр Древней Греции. Крепостной театр. Театральная терминология.	10	10	-
2.1.	Зарождение театра как искусства. Античный театр. Древняя Греция (первые театральные представления в Афинах), основные виды и жанры греческого театрального искусства.		6	-
2.2.	Драматургия Фонвизина. Крепостные актёры.		2	-
2.3.	Театральная терминология: Авансцена. Антракт. Бельэтаж. Бутафория. Дебют. Декорация. Импровизация. Кулисы. Мизансцена. Рампа. Режиссёр. Реплика. Этюд. Эпизод.		2	-
3.	Развитие речи: дикция, артикуляция, дыхание, диапазон, сила голоса, интонация. Логическое ударение.	30	2	28
3.1.	Работа над дыханием (распределение дыхания в момент выполнения физических упражнений); голосом (ближняя, дальняя перспективы); дикцией.		-	8
3.2.	Интонация, логическое ударение, логическая пауза, авторская пауза		1	-
3.3.	Основы стихосложения. Ямб, хорей, амфибрахий.		1	-
3.4.	Составление диалога на основе скороговорок.		-	4
3.5.	Поэтическое творчество: буриме, сочинение стихотворения описательного и повествовательного характера в жанре прослушанного музыкального произведения.		-	6
3.6.	Монолог в стихотворной форме.		-	4
3.7.	Работа над стихотворением.		-	6
4.	Овладение элементами актёрской техники в процессе игр, упражнений, этюдов-импровизаций.	45	-	45
4.1.	Сценическое действие: целенаправленность, целесообразность, логика, последовательность и оправданность поступков. Наблюдательность и внутренняя собранность.		-	10
4.2.	Предлагаемые обстоятельства. Магическое «Если бы...». Действия в вымышленных обстоятельствах.		-	15
4.3.	Особенности сценического воображения. «Вижу, как дано, отношусь, как задано».		-	6
4.4.	Сценическое общение как взаимодействие и воздействие на партнёра.		-	8
4.5.	Оценка факта. Изменение ритма действия в зависимости от изменения предлагаемых обстоятельств.		-	6
5	Работа над пластикой. Ритмика. Элементы сценического движения.	12	-	12
5.1.	Упражнения на развитие координации		-	4
5.2.	Выполнение ритмического рисунка в момент чтения стихотворения.		-	4
5.3.	Элементы пантомимы		-	4
6.	Работа над пьесой и спектаклем.	108	2	106
6.1.	Чтение пьесы. Выявление основной темы, конфликта.		1	-
6.2.	Распределение ролей. Чтение по ролям. Определение «зерна» характера роли.		1	-

6.3.	Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов пьесы, целых картин в условиях примерной «выгородки», мизансценирование.		-	52
6.4.	Практическое закрепление и проверка логики поведения персонажей в живом действии и взаимодействии исполнителей.		-	34
6.5.	Работа над световым и музыкальным оформлением спектакля, эскизами декораций, костюмов.		-	8
6.6.	Репетиции. Генеральные прогоны.		-	12
7.	Итоговый показ спектакля, обсуждение.	8	1	7
7.1.	Показ спектакля, миниатюр, литературных композиций, отрывков из спектаклей, новогодних спектаклей и т. д.		-	7
7.2.	Анализ творческих результатов.		1	-
Итого:		216	15	201

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3-й год обучения (16-17 лет)

количество часов в неделю – 6, количество занятий - 2

№ п/п	Тема (вид работы)	Кол-во часов	в том числе:	
			теория	практика
1.	Знакомство с вновь поступившими кружковцами. Беседа об особенностях занятий в театральном коллективе. Этюды - импровизации на тему «Летние истории».	3	-	3
1.1.	Выявление у обучающихся способности к театральной деятельности (голос, дикция, пластика, эмоциональность) в процессе занятий при выполнении творческих заданий.		-	1
1.2.	Просмотр творческих самостоятельных работ учащихся, этюдов - импровизаций на тему «Летние истории».		-	2
2.	Беседа о театральном искусстве. Русский, советский, зарубежный театры. Театральная терминология:	10	10	-
2.1.	Театральное искусство как особая форма познания действительности. Виды театра.		2	-
2.2.	Классические и современные театральные жанры.		1	-
2.3.	Отличие драматургии от художественной литературы и поэзии.		2	-
2.4.	Сюжет, исходное событие, завязка, главное событие, основное событие, конфликт, развязка. Понятие «сверхзадача».		2	-
2.5.	«Школа переживания» К.С. Станиславского.		1	-
2.6.	Театральная терминология: Агитбригада. Амплуа. Драма. Жанр. Комедия. Мельпомена. Оперетта. Репертуар. Суфлер. Трагедия. Фарс.		2	-
3.	Развитие речи. Работа над прозой и монологами. Дикторская техника. Конферанс.	26	2	24
3.1.	Последовательность построения дыхательной речевой и голосовой разминки.		1	-
3.2.	Сочинение сюжетного стихотворения.		-	4
3.3.	Рецензия учащихся на просмотренный спектакль.		-	4
3.4.	Особенности характерной и национальной речи.		-	2
3.5.	Монолог.		-	4
3.6.	Дикторская техника: дикторский стиль в соответствии с видом и содержанием речевой информации		-	4
3.7.	Законы построения концертной программы, тематического сценария, отбор содержания. Взаимодействие со зрителем в момент проведения концертных программ.		1	6
4.	Овладение элементами актёрской техники в процессе игр, упражнений, эпизодов, импровизаций.	45	-	45
4.1.	Упражнения на развитие актёрского воображения, памяти, ассоциативного мышления.		-	15
4.2.	Бессловесное общение. Этюды на оправданное органическое молчание.		-	4
4.3.	Этюды на основе заданных глаголов, понятий, пословиц,		-	4

	крылатых выражений.			
4.4.	Внутренняя последовательность и логика поступков. Темпоритм внутренний и внешний. Этюды на оправданную смену темпоритма.		-	4
4.5.	Амплуа. Характер. Характерность. Оценка в жанре.		-	4
4.6.	Оправдание места действия. Этюды на оценку места действия,		-	4
4.7.	Упражнения на развитие воображения, пластики, навыков импровизации. «Оживление» предметов.		-	4
4.8.	Создание атмосферы спектакля: световое и музыкальное оформление, театральные шумы и др.		-	6
5.	Работа над пьесой и спектаклями.	120	2	118
5.1.	Чтение пьесы. Выявление основной темы, конфликта.		1	-
5.2.	Распределение ролей. Чтение по ролям. Определение «зерна» характера роли.		1	-
5.3.	Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов пьесы, целых картин в условиях примерной «выгородки», мизансценирование.		-	56
5.4.	Практическое закрепление и проверка логики поведения персонажей в живом действии и взаимодействии исполнителей.		-	38
5.6.	Работа над световым и музыкальным оформлением спектакля, эскизами декораций, костюмов.		-	10
5.7.	Репетиции. Генеральные прогоны.		-	14
6.	Итоговый показ, обсуждение	12	2	10
6.1.	Показ спектакля, миниатюр, литературных композиций, отрывков из спектаклей, новогодних спектаклей и т. д.		-	10
6.2.	Анализ творческих результатов.		2	-
	Итого:	216	16	200