

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рассмотрена на методическом совете
протокол № 1 от 4 сентября 2019 г
Утверждена педагогическим советом
протокол № 1 от 06 сентября 2019 г

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«Солнечный город»**

возраст учащихся: 10-14 лет
срок реализации: 1 год

Автор-составитель:
Максимова Елена Юрьевна
Педагог дополнительного образования

г. Берёзовский, 2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театр - синтетический вид искусства. Изучая его, подросток погружается в мир литературы, музыки, живописи и др. Эти познания - неотъемлемая частица общей системы эстетического воспитания, роль которого в развитии личности и ее всестороннем формировании трудно переоценить. Уже в древности пробивала себе дорогу мысль об элементах эстетики и красоты труда в творческой деятельности человека. Выдающийся критик В. Белинский подчеркивал: «Искусство способствует развитию сознания и убеждений человека не меньше, чем наука».

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Солнечный город» разработана для учащихся желающих продолжить занятия после окончания программы «Театр и дети». В коллектив могут приниматься и другие способные ребята в возрасте 10 – 14 лет, которые уже проявили себя в театральном искусстве.

Новизна данной программы в следующем:

Театр - коллективное искусство. Очевидно, что театрализованная деятельность учит подростков быть творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы смело, мог входить в современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение.

Актуальность программы определяется обострившейся в настоящее время проблемой нравственного воспитания учащихся. Низкий художественный уровень многих телевизионных и радиопередач, обилие безнравственной рекламы на улицах и экранах, развитие новых информационных технологий при деградации их идейного содержания – все это негативно влияет на духовно-нравственное состояние учащихся. Разобщенность, замкнутость, агрессивность, растущая детская преступность, нетерпимость, непочтительное отношение к старшим, неуважительное отношение к труду, неумение сострадать ближним, неустойчивая психика и многие другие болезни подрастающего поколения – требуют лечения, в том числе средствами искусства, требуют пристального внимания именно к нравственному воспитанию.

Педагогическая целесообразность. Почти все программы по театральному искусству направлены на начальные этапы освоения актерской профессии. Уроки актерского мастерства используются как наиболее эффективная форма общего эстетического развития учащегося, без учёта

развития и воспитания его нравственных качеств. Н. В. Гоголь сказал: «Театр – ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь..., это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». При помощи театральной педагогики можно развить не только природные способности учащегося, но и воспитать его духовно-нравственные качества. Данная программа основной акцент делает именно на развитие и формирование средствами театрального искусства определенных духовно-нравственных качеств в воспитании подростков.

Все упражнения, этюды, выбор тем для практических занятий, беседы, экскурсии, творческие поездки, просмотр спектаклей – все перечисленное подчинено одному: полезно ли это учащемуся, не навредит ли ему. Задача театральных занятий – подготовить почву, сделать ее достаточно восприимчивой, чтобы упавшее зернышко добра в будущем дало свои плоды - чем раньше, тем лучше.

«Возраст нежный, – он скоро усвоит в себе то, что ему говорят; и как печать на воск, в душе детей отпечатывается то, что они слышат; а между тем и жизнь их тогда уже начинает склоняться или к пороку или к добродетели» (Иоанн Богослов).

Учащийся в процессе театральной деятельности имеет возможность отрабатывать жизненные, этические навыки в конкретных ситуациях, выражать сострадание, учиться быть готовым к трудностям и не теряться перед преодолением их. Эстетично этот процесс будет выглядеть или нет – не столь важно. Главное, чтобы такой тренинг был, чтобы в коллективе для него были созданы доверительные условия. Необходимо, чтобы общее развитие и обучение не ограничивалось развитием рук, ног, глаз, слуха, памяти; не ограничивалось узким специальным образованием, а развивалась бы чистая душа и ум подростка. Воспитание методами театральной педагогики позволяет глубже проникнуть в личность подростка, способствует формированию его мировоззрения и ориентирует учащихся в культурно-социальном пространстве общества.

Цель: развитие и воспитание эмоционально - нравственной активной личности учащегося средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи программы:

Обучающие:

- Закрепить основы актёрского мастерства, сценической речи, пластической выразительности, приемам гримирования;

- Изучать историю театрального искусства.
- Овладеть теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области театральной деятельности.

Воспитательные:

- Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к искусству.
- Воспитывать эстетический вкус.
- Сформировать у подростков нравственное отношение к окружающему миру, нравственные качества личности.
- Сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность в себе.

Развивающие:

- Развивать познавательные процессы: внимание, воображение, память, образное и логическое мышление.
- Развивать речевые характеристики голоса: правильное дыхание, артикуляцию, силу голоса; мышечную свободу; фантазию, пластику.
- Развивать творческие и организаторские способности.
- Активизировать познавательные интересы, самостоятельность мышления.

Данная образовательная программа опирается на методические разработки в области театральной педагогики: А.П.Ершовой и В. М. Букатова. Теоретической основой материала служит учение К.С.Станиславского. Весь процесс обучения строится на использовании методов театральной педагогики – технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс специальных упражнений, театральных игр, адаптированных для занятий с детьми, сочетающий игровые и диалоговые формы, учитывая психолого-возрастные особенности детей. В основе адаптации лежит принцип действенного освоения материала через постановку увлекательных творческих задач. Каждый ребенок проходит путь от упражнения, этюда к спектаклю. Дети и педагог – участники совместного творческого процесса.

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы:

- принцип гуманизации; принцип самооценности личности; принцип увлекательности;
- принцип креативности.

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

результатов.

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий:

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

Возраст воспитанников и срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 года обучения для детей 10-14 лет и состоит из следующих разделов:

1. Актерское мастерство
2. Сценическая речь
3. История театра

Режим и формы занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность - 2 часа. Занятия в студии проводятся со всеми детьми без какого-либо отбора или конкурса. Количество воспитанников в группе 8-10 человек.

Занятия актерским тренингом и сценической речью желательно проводить в просторном, регулярно проветриваемом зале со свободным центром. Одежда - спортивная, удобная.

Основной язык театрального искусства - действие, основные видовые признаки - диалог и игра, поэтому основная форма занятий - игра; это ведущий тип деятельности подростков. Она знакома им, близка, учащиеся чувствуют себя в состоянии игры комфортно. Игровое начало - основа всех упражнений и заданий для воспитанников объединения. В среднем школьном возрасте необходимо практически все преподнести как забавную, увлекательную игру. Это снижает утомляемость, увеличивает объем и улучшает качество преподаваемого материала. Кроме того, игра дает выход избыточной энергии и помогает подросткам реализовать инстинкт подражания. Она полезна для тренировки навыков, необходимых в серьезных делах, и предоставляет возможность удовлетворить потребность в отдыхе и разрядке. Через игру реализуется стремление к соперничеству и главенству, «компенсируются» вредные побуждения и невыполнимые в реальной жизни желания. Другими словами, учащиеся испытывают потребность в игре, и именно в игре формируются их эстетические запросы.

Занятия проводятся по группам (тренинги, репетиции) и индивидуально. Обязательным условием реализации программы является коллективная импровизация. Занятия по истории театра проводятся в форме

лекций, бесед, викторин, конкурсов, диспутов, дискуссий с использованием мультимедийных технических средств.

Ожидаемые результаты.

В конце обучения учащиеся

умеют:

- Выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека.
- Выполнять индивидуальные задания, не реагируя на реплику зрителей.
- Реализовать гигиенический навык в обращении со сценическим гримом и знают общие принципы его наложения.
- Нарисовать эскиз костюма своего персонажа.
- Создавать эскиз декорации к спектаклю.
- Самостоятельно подготовить сцену, бутафорию, реквизит, костюмы к репетиции.
- Импровизировать пластические под музыку разного характера.
- Управлять громкостью голоса во время дирижирования педагога и при самостоятельном контроле.
- Показать индивидуальный этюд по опорным словам, коллективный этюд с 1-3 партнерами.
- Описать картины, возникающие перед внутренним взором.
- Описать собственные эмоции, испытываемые от созерцания произведений искусства, явлений природы.
- Воспроизвести мизансцену, построенную другим учеником, в точности повторить ее.
- Находить элементы характерного поведения персонажа.
- Выполнять дыхательные и речевые упражнения, усложненные незначительной физической нагрузкой (ходьбой, наклонами).
- Самостоятельно выполнять комплекс дыхательных упражнений.
- Выполнять словесное действие, заданное педагогом, на знакомом стихотворном или прозаическом материале.
- Прочитать с листа стихи или прозу, расставляя в них логические ударения.
- Имеют общее представление об основных этапах истории зарубежного театра, о творчестве крупнейших актеров и драматургов.
- Реализовать полученные навыки в спектаклях, которые играют для зрителей в конце учебного года.

Формы контроля и подведения итогов освоения всей программы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Название раздела	теория	практика	всего
РАЗДЕЛ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»			90
1.Инструктаж по технике безопасности.	2		2
2.Повторение элементов актерского мастерства, изученных на 1-м, 2-м гг. обучения.		16	16
3.Репетиции спектаклей (Новому году и др.)		40	40
4.Мысль и подтекст.	1	4	5
5. Этюдные импровизации на литературный материал (басня, рассказ, отрывок)		4	4
6.Чувство правды и контроль	1	3	4
7.Мизансцена толпы. Мизансцена монолога.	1	2	3
8.Характерность образа.	1	4	5
9.Работа актера над образом. Логика действия	2	4	6
10. Выгородка. Декорация. Реквизит.	1	4	5
РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»			46
1 . Дыхательная гимнастика		16	16
2.Дикционные упражнения, артикуляционная и голосовая гимнастика.		16	16
3. Работа с текстом.	1	13	14
РАЗДЕЛ «ИСТОРИЯ ТЕАТРА».			8
1. Театр России XVIII в.	2		2
2. Российский театр после революции.	2		2
3. Театр 80-90-х гг. XX в.	2		2
4. Современный российский театр. Многообразие жанров.	2		2
ИТОГО	18	126	144

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ.

РАЗДЕЛ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

1. Теория. Инструктаж по технике безопасности.
2. Практика. Повторение элементов актерского мастерства, изученных на 1-м и 2-м гг. обучения.
3. Практика. Репетиции. Спектаклей к Новому году.
4. Теория. Мысль и подтекст. Понятие о подтексте.
Практика. Упражнения: слова и фразы в разных интонациях, чтение стиха с грустью, радостью, с удивлением, с обидой и т.д.)
5. Практика. Этюдные импровизации на литературный материал (басня, рассказ, отрывок).
6. Теория. Чувство правды и контроль как способность актера сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой.
Практика. Упражнения «ждать, читать письмо, пианист» и т.д.
7. Теория. Понятие мизансцены. Мизансцена толпы, мизансцена монолога.
Простейшая мизансцена и ракурсы.
Практика. Этюды на «пристройку», одиночные этюды на события.
8. Теория. Характерность образа. История героя до пьесы, характер, привычки.
Практика. Этюды на предлагаемые обстоятельства.
9. Теория. Работа актера над образом. Логика действия.
Практика. Этюды на тему: «я- предмет» (телевизор, холодильник, часы, чайник и т. д.)

РАЗДЕЛ «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»

1. Практика. Дыхательная гимнастика, артикуляционная и голосовая гимнастики.
2. Практика. Дикционные упражнения. Шипящие и свистящие звуки. скороговорки.
3. Теория. Работа с текстом. Жанры художественного слова.
.Практика. Выбор литературного произведения.
Тема, идея, во имя чего, задача актера. Логический разбор материала.

РАЗДЕЛ «ИСТОРИЯ ТЕАТРА».

1. Теория. Театр России XVIII в.
2. Теория. Российский театр после революции.
3. Теория. Театр 80-90-х гг. XX в.
4. Теория. Современный российский театр. Многообразие жанров.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:

Возможные формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие, тренинг, игра (деловая, ролевая), праздник, мастерская, конкурс, фестиваль, творческая встреча, репетиция и т.д.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности воспитанников на занятиях:

- фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися;
- коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми учащимися;
- индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм работы
- групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек);
- коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение;
- в парах - организация работы по парам;
- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Формы подведения итогов: концерт, конкурс, коллективный анализ выступлений.

Дидактический материал: альбомы репродукций картин, памятки, научная и специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные средства и др.

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: декорации, реквизит, костюмы, компьютер, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, мультимедийный проектор. специальная литература, сценическая площадка, костюмерная.

Методическая продукция, обеспечивающая эффективность образовательного процесса

Для педагога:

- Диагностический материал тесты и опросники
- Методические рекомендации по организации педагогического и воспитательного процесса
- Тематическая подборка «Театральный словарь»
- Конспекты и наглядный материал открытых занятий
- План воспитательной работы на учебный год
- Тематическая подборка презентаций на тему «Театр»

- Тематическая подборка по теме «Сценическая речь»: рассказы, сказки, басни, стихи.

Для учащихся:

1. Разработка картотеки театральных игр
2. Раздаточный материал: Карточки-задания по темам сценическая речь, актерское мастерство
3. Сценарии творческих дел, праздников, концертов, музыкальных гостиных, воспитательных мероприятий

Для полноценных занятий и воспитательных мероприятий в студии созданы условия:

- Сценическая площадка.
- Световое оформление.
- Музыкальное оформление.
- Театральный реквизит.
- Костюмерная.
- Гримёрная.
- Методические пособия.
- Аудио, CD, видео, DVD.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Для педагога

1. *Ершов П.М.* Искусство толкования: В двух частях/ Отв. ред. А.П. Ершова; науч. Ред-ры В.М. Букатов, А.Ю. Панфилов.- Дубна: Изд. Центр «Феникс», 1997. - Часть вторая: Режиссура как художественная критика. -608с.
2. *Ершов П.М.* Искусство толкования: В двух частях/Отв. Ред А.П. Ершова.- Дубна: Изд. Центр «Феникс», 1997. - Часть первая: Режиссура как практическая психология.- 352с.
3. *Ершова А.П.*, Актерская грамота - подросткам/ Букатов В.М. Ивантеевка, 1994. - 160 с.
4. *Ершова А.П.*, Режиссура урока, общения и поведения учителя/ Букатов В.М. Воронеж: Институт практической психологии, НПО МОДЭК, 1995. - 266с.
5. *Ершова А.П.*, Уроки театра на уроках в школе. Театральное обучение школьников 1 -11 классов: Программа, методические рекомендации, сборник упражнений/- М.: НИИ художественного воспитания, 1990-73с.
6. *Соловейчик С.Л.* Учение с увлечением: Роман/ 2-е изд.- М.: Дет. Лит., 1779.-176 с.
7. *Станиславский К.С.* Моя жизнь в искусстве/ М.: Искусство, 1972. - 536 с.
8. *Станиславский К.С.* Работа актёра над собой. / Собр. соч. в 8 т., т. 2 / М.: 1954-1961-424 с.

Для учащихся

- 1 *Ершова А.П.*, Актерская грамота - подросткам/ Букатов В.М. Ивантеевка, 1994. - 160 с.
2. *Станиславский К.С.* Моя жизнь в искусстве/ М.: Искусство, 1972. - 536 с.
3. *Станиславский К.С.* Работа актёра над собой./ Собр. соч. в 8 т., т. 2 /М.:Э,1954-1961-424 с.
- 4.*Мочалов Ю.А.* Первые уроки театра./ М.:1986г.

Используемая в работе педагогом

1. *Андраников С.Г.* Теория и практика сценической школы./ - М., 2006.
2. *Аникеева Н.П.* Воспитание игрой. Книга для учителя./ – М.: Просвещение, 2004.
3. *Бондарева В.* Записки помрежа/. - М.: Искусство, 1985.
4. *Горчаков Н.М.* Режиссерские уроки Станиславского./ - М., 2001.
5. *Гиппиус З.В.* Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники./ - Л.- М.: Искусство, 2002.
6. *Захава Б. Е.* Мастерство актера и режиссера./ - М.: Просвещение, 1978.

7. *Когтев Г. В.* Грим и сценический образ. /- М.: Советская Россия, 2006.
8. *Корогодский З.Я.* Начало, // СПб, 2005.
9. *Косарецкий С. Г.* П.П.М.С. – центры России: современные положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57.
10. *Курбатов М.* Несколько слов о психотехнике актера./ М., 2004.
11. *Логинова В.* Заметки художника-гримера./ - М.: Искусство, 1994.
12. *Новицкая Л.П.* Тренинг и муштра./ - М., 2002.
13. *Паламишев А. М.* Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы./ - М.: Просвещение, 2006.
14. *Станиславский К. С.* Собрание сочинений (I – II том)./ - М.: Искусство, 1988.
15. *Станиславский К.С.* Работа актера над собой./ М., 1989, с. 151.
16. *Смирнов Н. В.* Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога./- М.: Социум, 2000.
17. *Суркова М. Ю.* Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка./- С.: СГАКИ, 2009.
18. *Товстоногов Г.А.* Зеркало сцены./ - Т.1-2.-Л., 1980.
19. *Щуркова Н. Е.* Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры./ - М.: Педагогический поиск, 2005.
20. *Чистякова М.И.* Психогимнастика./-М: Просвещение, 2004.
21. *Эфрос А.В.* Профессия: режиссер./ - М., 2000.

Рекомендуемая для чтения детям

1. *Белянская Л.Н.* Хочу на сцену!/- Д: , 1997.
2. *Ищук В.В.,* Народные праздники./Нагибина М.Н. - Ярославль, 2000.
3. *Казанский О.В.* Игры в самих себя. /- М., 1995.
4. *Пикулева Н.К.* Слово на ладошке./ - М., 1997.
5. *Раугул Е.П.,* Театр в чемодане./ Козырева М.А. - СПб., 1998.
6. *Смолина К.В.* «Сто великих театров мира»./ - М., 2001.
7. *Сухин И.А.* Незнайка, Хоттабыч./ - М., 1994.
8. *Сыромятникова И.В..* Искусство грима. /- М., 1992.
9. *Тарабарина Т.А.* 50 развивающих игр. /- Ярославль, 1999.
10. *Успенские В.А.* Мифы древней Греции./ - М., 1993.
11. *Успенский Э.А.* Школа клоунов./ - М., 1996.