

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы
«Школа № 171»

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель директора по
воспитательной работе

И.Л. Кокорина
« 1 » сентября 2015

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель структурного
подразделения №3

Н.Б. Журенко
« 01 » 09 2015

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ГБОУ Школа № 171

Л. П. Карпенко
« 04 » 09 2015 г.
Приказ от 01.09.15 № 09

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Маска»

Направленность: художественная
Срок реализации – 1 год
Год разработки - 2015 г.
Возрастная категория обучающихся: 10-15 лет
Составитель: Захарова Стелла Станиславовна,
педагог-организатор

г. Москва

Содержание программы.

1. Пояснительная записка _____	2-5
2. Учебно-тематический план _____	6-7
3. Содержание программы _____	8-10
4. Методическое обеспечение программы _____	11-12
5. Список литературы _____	13

1. Пояснительная записка.

Программа театра-студии «Маска» - это образовательная программа художественно-эстетической направленности.

Программа театра-студии "Маска" является преимущественно развивающей и рассчитана на реализацию в сфере дополнительного образования. Школьное образование не всегда в полной мере отвечает потребностям подростка в общении, активности, возможности творчества, выходе эмоций. Эту потребность может удовлетворить как раз система дополнительного образования.

Данная дополнительная образовательная программа «Маска» является педагогически целесообразной поскольку позволяет воспитать и развить уверенность в себе, снять психологическую зажатость и овладеть собой в современном обществе.

Первичное обучение детей основам любого искусства должно обязывать педагога распределять характер усилий так, чтобы духовная сущность искусства становилась для учеников мерилем своих ежедневных и вполне конкретных усилий, а не пустыми разговорами вокруг беспомощных попыток. К такому труду в области театрального искусства, на наш взгляд, способны дети с 9-14 лет.

Данная программа **актуальна** в нашей сегодняшней действительности, в связи с изменением ценностных приоритетов в системе социального воспитания и внешкольного образования в последние годы в нашей стране, сформировалась четкая направленность на создание полноценной творческой личности, что на наш взгляд, связано с желанием педагогов и воспитателей облегчить детям адаптацию к новым условиям, в которых им предстоит жить.

Деятельность в театральной студии ориентированна на создание творческой атмосферы, естественных межличностных коммуникаций, на выработку качественной работоспособности и снятие психологических барьеров. Такая деятельность позволяет сочетать индивидуальный и групповой подходы, когда с одной стороны работа идет с каждым ребенком в отдельности, а с другой - педагог работает одновременно с группой детей и должен найти идеальное взаимодействие их возможностей и умений.

Очень важно принять во внимание то, что студия "Улей" принимает детей и подростков в возрасте от 9 до 14 лет, то есть именно в том возрасте, когда начинается непосредственное становление личности и когда подростку больше всего необходимо внимание взрослых к его потребностям и способностям, необходим совет и поддержка. Эта студия предоставляет детям возможность заниматься деятельностью, которая отвечает их интересам, развивает их интеллектуальные возможности и задатки, учитывая все психофизиологические особенности детей в данном возрасте, в том числе предоставляет подросткам возможность непосредственного и дружеского общения в атмосфере творческой работы.

Цель программы:

- максимально раскрыть творческие способности ребенка и подготовить его к любой творческой деятельности, выбранной им в будущем.

Задачи:

Образовательные:

- сформировать представление о театральном искусстве;
- дать знания в области актерского мастерства, искусства грима;
- обучить навыкам художественного слова, сценического движения, по искусству грима, хореографии.

Развивающие:

- развивать наблюдательность, творческую фантазию и воображение, внимание и память; ассоциативное и образное мышление, чувство ритма;
- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
- развивать умение анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли.

Воспитательные:

- формировать партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом,

взаимному уважению, взаимопониманию;

- воспитывать в ребенке самодисциплину, умение организовывать себя и свое время;
- воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к литературе и чтению;
- воспитание культурного зрителя.

Самым существенным представляется вопрос о качестве первых увиденных детьми спектаклей, поскольку именно первые впечатления ребенка становятся тем основным фундаментом, на базе которого в дальнейшем происходит формирование способностей, вкусов, и, в конечном счете, мировоззрения.

Работа в студии рассчитана на создании нового "образа Я" личности. Кроме того, в качестве одной из задач фигурирует создание организованной творческой атмосферы, когда "ты интересен всем, все интересно тебе". Руководителям студии видится, что в ходе работы в такой обстановке как раз и создается гармонически развита личность, способная полноценно участвовать в жизни.

По окончании занятий в студии ребенок, как это видится создателям, станет раскрепощенным, эмоционально развитым, открытым к восприятию мира искусств, научится правильно строить свои отношения со сверстниками и с взрослыми, контролировать свои действия и организовывать досуг, словом - станет ярким и полноценным членом общества.

Возрастной контингент - подростки от 9 до 14 лет.

Программа рассчитана сроком на 3 года.

В каждой группе количество детей не должно превышать 10-15 человек, поскольку это даст возможность осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку.

Помимо групповых занятий, программа предусматривает индивидуальные занятия, занятия малыми творческими группами и сводные репетиции.

Основные направления и содержания деятельности

Театр - это улей. Одни пчелы строят соты, другие собирают цвет, третьи воспитывают молодое поколение, а у всех вместе получается чудесный ароматный продукт их работы - мед... Но для этого нужно постоянно изо дня в день, много, упорно, а главное дружно работать".

(К.С. Станиславский)

На первом этапе мы создаем творческую атмосферу в коллективе театральной студии. Для того чтобы ребенок не боялся показать себя на сцене, мы применяем комплексы упражнений на раскрепощение по программе Ершовой и Букатова, например, превращение комнаты (дается задание превратить комнату или в лес, или в музей. В каждом случае все ребята задействованы в своем эпизоде, каждый выполняет свою задачу, например: один бродит по лесу, другой пугает его, прячась за деревья, третий встречает его и спрашивает дорогу, четвертый играет зайца, пятый - птицу, и т.п.

Каждый ребенок получает психологическое удовлетворение от выполненной работы.).

В дальнейшей работе с подростками мы используем учебно-практические упражнения, связанные с освоением историко-теоретического материала и развития зрительской культуры. К таким упражнениям относятся игры-импровизации типа "Мы идем в театр", "Хороший зритель", "Плохой зритель", "Те, кого не видит зритель".

Программой также предусмотрена серия учебно-творческих заданий, помогающих в освоении языка драмы и драматического искусства. Здесь используются задания по инсценировке отрывков из литературных произведений.

Структура программы предполагает возможность творческой интерпретации ее содержания. Педагог вправе выстраивать свою работу, исходя из потребностей и интересов конкретного театрального коллектива, например, сосредоточив свое внимание

на восприятии спектакля, рассматривать все темы года сквозь призму этой проблемы (основными темами могут быть страницы истории театра, движенческий тренинг, сценическая речь, знакомство с драмой, освоение основных компонентов современного спектакля и т.п.).

Формы занятий:

- Теоретические (беседы, лекции, семинары);
- Практические (театральные игры, упражнения-этюды, репетиции, показ и просмотр спектаклей)
- Индивидуальные (упражнения, подготовка к конкурсам,

Программа следует принципу непрерывности развития обучения. Пройденные темы повторяются из урока в урок. Приобретенные навыки отрабатываются и совершенствуются. При этом задания постоянно развиваются и усложняются. Примерно две трети урока отводятся отработке пройденного и одна треть - введению принципиально нового материала.

Режим занятий:

- 2 раза в неделю по 2 часа и 1 раз в неделю по 1 часу
- Актерское мастерство- 1 раз в неделю по 2 часа / 72 часа
- Движенческий тренинг -1 раз в неделю по 1 часу/36 часов.
- Сценическая речь – 1 раз в неделю по 2 часа /72 часа

Ожидаемые результаты и механизм оценки знаний, умений, навыков.

Так как программа является преимущественно развивающей, она не предполагает зачетно-экзаменационной системы контроля результатов образования. К окончанию курса ребенок получит в рамках программы **по актерскому мастерству:**

Знания:

1. Об основах построения мизансцены
2. О жанрах драматургии
3. О режиссуре.

Умения:

1. Ориентироваться в сценическом пространстве.
2. Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания.
3. Действовать по принципу "Я в предлагаемых обстоятельствах".

Навыки:

1. Подготовки выполнения этюдов.
2. Удерживать настойчивость в этюде
4. Обозначать место действия выгородкой, подключая, в том числе вещественный мир.
5. Выполнять упражнения на память физических действий.
6. Воспитывать мышечный контроль.

В рамках программы по сценической речи:

1. Основам логической лепки фразы
2. Навыку произвольного запоминания текста
3. Умению по - разному исполнить одно и тоже литературное произведение

В плане оценки индивидуальных возможностей и творческих способностей ребенка, его развития и социального воспитания в коллективе, хотелось бы отметить следующее:

- уметь формировать партнерские отношения в группе детей, общаться с друзьями, уважать интересы других, понимать, сострадать и сочувствовать;
- уметь организовать себя и свое время,

- уметь анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли.

2. Учебно-тематический план.

Актерское мастерство. 1 раз в неделю по 2 часа / 72 часа
 Движенческий тренинг 1 раз в неделю по 1 часу/36 часов.
 Сценическая речь по 2 часа/72 часа.

Разделы/Темы	Количество часов		
	теория	практика	всего
I. АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО.	25	47	72
1. Предлагаемые обстоятельства.	2	2	4
2. Бессловесные элементы действия.	2	2	4
3. Пристройка, вес, оценка, мобилизация.	2	2	4
4. Словесные действия.	2	2	4
5. Этюды на ПФД (память физических действий).	4	4	8
6. Конфликт.	2	2	4
7. Импровизация.	4	4	8
8. Работа над ролью в спектакле, отрывке.	1	19	20
9. Подготовка и проведение итогового выступления, спектакля. Темпоритм спектакля.	2	4	6
10. Подготовка и проведение итогового выступления, спектакля. Мизансцены спектакля.	2	4	6
11. Подготовка и проведение итогового выступления, спектакля. Грим-костюм.	1	1	2
12. Подготовка и проведение итогового выступления, спектакля. Работа актера перед зрителем.	1	1	2
II. ДВИЖЕНЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ	7	29	36
13. Физический тренинг	1	5	6
14. Упражнения на релаксацию и освобождение мышц	1	2	3
15. Темпо – ритм в театральном творчестве	1	5	6
16. Пластическая выразительность действия и характерности	1	5	6
17. Танец в драматическом спектакле	1	3	4
18. Пантомима	1	5	6
19. Специальные технические приемы	1	4	5

III. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ	10	62	72
20. Дыхательный тренинг	2	10	12
21. Голосовой тренинг	2	8	10
22. Дикционный тренинг	2	10	12
23. Словесное действие	2	16	18
24. Работа над литературным материалом	2	18	20
ИТОГО:	42	138	180

3. Содержание дополнительной образовательной программы.

Теоретическая подготовка.

1.1. Многообразие выразительных средств в театре (драматургия, декорации, костюмы, грим, музыкальное и шумовое оформление). Вспомогательная роль этих выразительных средств. Стержень театрального искусства — исполнительское искусство актера.

1.2. Значение поведения в актерском искусстве. Возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. Компоненты поведения (интонация, мимика, жест). Выразительность действий по наблюдениям в жизни, этюдах, художественной литературе, кино и театральном искусстве, живописи.

1.3. Связь предлагаемых обстоятельств (истории, предыстории) с поведением. Помощь актеру в «превращениях» от декорации и костюмов.

1.4. Значение подробностей в искусстве.

1.5. Целесообразность поведения.

Во время предпрофессиональной подготовки, занимающей первое полугодие, учащиеся открывают для себя, что поведение является материалом актерского искусства. Лучше всего педагогу подвести учащихся к этому не через лекцию-доклад, а выстраивая определенным образом практические занятия, предлагая упражнения и задания, которые в конечном итоге могут привести подростков к самостоятельному открытию **как** выразительности поведения в окружающей жизни, так и его значения для театрального искусства.

Умения и навыки

- коллективность в выполнении заданий;
- управление своим вниманием (к предмету, распределение внимания, к партнеру);
- умение активизировать свою фантазию;
- начальное умение фиксировать и осмысливать особенности поведения в наблюдениях, собственных работах, произведениях искусства;
- умение видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах.

Словарь новых учебных терминов

Действие.

Импровизация.

Партнер.

По правде.

Предлагаемое обстоятельство (история, предыстория).

Этюд.

1.6. Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. Открытие роли

особых значительных событий в возникновении интересного поведения. Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах запланированного события.

1.7. Знакомство с элементарными закономерностями логики действий. Бессловесные элементы действия и их значение (*пристройки, оценки, вес, мобилизации*). Оправдание заданных элементов действий. Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах заданной особенности характера действия (на материале бессловесных элементов действия, заданных элементов поведения). Наблюдение их в жизни, литературе, кино, театре. Представление о неразрывной связи психического и физического в действии.

1.8. Первоначальное формирование представления о специфике актерских задач в этюдах. Действенный характер актерской задачи.

-8-

Предлагаемые обстоятельства как рамки, активизирующие возникновение задачи.

Примечание. Понятие о предлагаемых обстоятельствах в актерском исполнительском искусстве является сложным и многомерным. Если в I полугодии учащиеся из всей многомерности знакомятся с одним из нижних уровней—место, время действия, общие представления о соотношении действующих лиц,— то во II полугодии они должны понять необходимость события как предлагаемого обстоятельства, выбираемого ими при оправдании заданных элементов бессловесных действий. Позже (II, III год) в свое представление о предлагаемых обстоятельствах ученики должны будут включить и задаваемый характер бессловесных действий' (человек огорченный, человек удивляющийся и т. д.), и особенности использования словесных действий персонажа (человек, склонный командовать; человек, склонный ворчать, и т. д.), и особенности его поведения в целом (человек настойчивый, упорный; человек солидный, важный и т. д.).

Умения и навыки

- приобретение первоначальных умений в выполнении определенных заданных действий;
- умение видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявление определенной индивидуальности человека;
- первоначальное умение превращать свое поведение в поведение другого человека;
- навык коллективного творчества при осуществлении задуманного события в специальном задании;
- культура восприятия замечаний и советов как педагога, так и товарищей;
- культура суждений о работе других;
- навык определять замысел, сценическую задачу этюда только по реально совершенным действиям исполнителя (или исполнителей);
- выработка критериев целесообразности и логичности поведения в этюде;
- ориентация на поиск экстремальных условий как средства достижения выразительного поведения на сцене.

Примечание. Еще во время выполнения этюдов в I полугодии ученики пробуют «превращать» себя в кого-то другого (в стариков и старух, в военных, в принцев и принцесс). Педагогу, поощряя такие пробы, следует помнить, что качество этих превращений зависит от степени одаренности исполнителя. В дальнейшем сложная задача перевоплощения трансформируется в последовательные этапы, каждым из которых может овладеть любой ученик. Таким начальным этапом овладения секретами перевоплощения является умение оправданно выполнять заданную длительность и особенность бессловесного элемента. Ученик в этюде, выполняя, например, заданную пристройку сверху в ситуации, в которой лично он по своему складу не смог бы так пристроиться к партнеру, получает возможность овладеть секретом перевоплощения на первом, простом этапе. Его поведение становится в чем-то ему не свойственным, он чувствует себя не самим собой и начинает понимать сущность и потенциальную глубину задачи перевоплощения, начинает осваивать первые ступени реализации этой задачи.

Практическая подготовка.

- упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя);
- упражнения на память физических действий;

- упражнения на «распро-ультра-натуральное действие»;
превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником);

Примечание 1. Термин «распро-ультра-натуральное действие» впервые был введен в театральную педагогику К. С. Станиславским. Упражнения на распро-ультра-натуральные действия заключаются в том, чтобы ученик, выстроив на площадке максимально реальные декорации, занимался бы реальным делом с реальными предметами.

-9-

Степень сложности распро-ультра-натуральных действий может быть различна: от «искать иголку» в предлагаемых обстоятельствах — реальный класс, где проходят занятия, до чистки картофеля в декорации, изображающей собственную кухню ученика. Обязательным условием выполнения этих упражнений является подлинное и качественное выполнение действий и их результат — найденная иголка, аккуратно пришитая пуговица, хорошо очищенный картофель, аккуратно и безошибочно выполненные письменные задания по математике или русскому языку, навык жонглирования, сочиненное другу письмо и т. д.

Примечание 2. «Превращение» с помощниками подразумевает работу исполнителя с партнерами-импровизаторами. Исполнитель, задумав «превращение», начинает совершать определенные действия с предметом. Те, для кого превращение произошло (то есть, они по действиям поняли, во что превращает исполнитель заданный предмет), импровизационно включаются в упражнение, помогая своими действиями осуществить замысел исполнителя. Например: девочка, для того, чтобы превратить молочную бутылку в скалку, начинает раскатывать воображаемое тесто. Поняв ее замысел, мальчик выходит на площадку и помогает тем, что начинает чистить картошку. Другая ученица выбегает на площадку и начинает просить «маму» отпустить ее погулять...

Следует учесть, что работа помощников может идти и во вред превращению. Так, если к «маме, раскатывающей тесто» подходит сначала одна дочка, затем другая, третья и так далее, то на площадке возникает толкотня, все друг друга загораживают, отвлекают, да и количество членов современной семьи в этом случае так увеличивается, что все это окончательно портит работу основного исполнителя. В результате сложность и ответственность каждого последующего включения нового помощника-партнера возрастает, что крайне полезно для развития многих актерских качеств учащихся. Поэтому необходимо использовать это упражнение во все более сложных вариантах в течение I, II, III года обучения.

Практическая подготовка воспитанников оценивается по приобретенным умениям и навыкам:

- умение видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;
- умение активизировать свою фантазию;
- коллективность в выполнении заданий;
- навык коллективного творчества при осуществлении задуманного события в специальном задании

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.

Тема	Форма занятий	Форма подведения итогов	Дидактический материал, техническое оснащение
1. Актерское мастерство			
1.1. Предлагаемые обстоятельства	Этюды	Показ этюдов на разные темы	Фотоматериалы
1.2. Бессловесные элементы	Этюды	Показ этюдов на	Фотоматериалы

действия		разные темы	
1.3. Пристройка, вес, оценка, мобилизация	Этюды	Показ этюдов на разные темы	Фотоматериалы, карточки – задания с различными ситуациями
1.4. Словесные действия	Этюды	Показ этюдов в разных ситуациях	Просмотр видеоматериалов
1.5. ПФД (Память физических действий)	Этюды	Показ этюдов в разных ситуациях	Видеоматериал.
1.6. Конфликт	Этюды	Показ этюдов в разных ситуациях	Просмотр видеоматериала.
1.7. Импровизация	Этюды	Показ этюдов в разных ситуациях	Просмотр видеофильма.
1.8. Работа над ролью	Этюды, выразительное чтение отрывков	Показ мини-спектакля	Просмотр видеофильма.
1.9. Мизансцены спектакля	Этюды	Показ мини-спектакля	Просмотр видеофильма.
1.10. Грим - костюм	Лекция, мастер-класс	Демонстрация	Фотоматериалы, демонстрационный материал
1.11. Темпоритм спектакля	Просмотр спектакля	Обсуждение	Просмотр видеофильма.
1.12 Работа актера перед зрителем	Мини-спектакль, беседа	Обсуждение,	Просмотр видеоматериала

2. Движенческий тренинг

2.1 Физический тренинг	тренинг	Выполнение комплекса упражнений	плакаты
2.2 Упражнения на релаксацию и освобождение мышц	Отработка навыков	Выполнение комплекса упражнений	плакаты
2.3 Пластическая выразительность действия и характерности	этюды	Миниспектакли	видеоматериалы
2.4 Танец	Отработка танцевальных движений	Раскрытие образа в танце	видеоматериалы
2.5 Пантомима	Этюды	Миниспектакли	видеоматериалы
2.6 Специальные технические приемы	Показ, отработка навыков	Показ этюдов	видеоматериалы

3. Сценическая речь

3.1 Дыхательный тренинг	Демонстрация, выполнение упражнений	Контрольное выполнение упражнений	Таблицы, зеркала
3.2 Голосовой тренинг	Демонстрация, выполнение упражнений	Контрольное выполнение упражнений	Таблицы, зеркала
3.3 Дикционный тренинг	Демонстрация, выполнение упражнений	Контрольное выполнение упражнений	Таблицы, зеркала
3.4 Словесное действие	Чтение отрывков текста	Мини-спектакли	Видеоматериалы, аудиоматериалы
3.5 Работа над литературным	Чтение отрывков	Мини-спектакли	Видеоматериалы,

материалом	текста		аудиоматериалы
------------	--------	--	----------------

-12-

5. Список литературы, рекомендованный детям.

Мифы, легенды, сказания

1. Античные мифы
2. Австралийские легенды
3. Сказания русского народа

Русские народные сказки

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, песни

Сказки народов мира

1. Английские сказки
2. Ирландские сказки
3. Шведские сказки

Русская литература 18 века

1. М. Ломоносов «Лишь только дневный шум умолк»
2. А.Сумароков «Волк и Ягненок»
3. М.Херасков «Ворона и Лисица»

Русская литература 19 века

1. Басни И.Крылова
2. А.Пушкин Сказки
3. Н.Гоголь «Страшная месть»
4. Л.Толстой «Кавказский пленник»
5. А.Чехов «Пересолил»

Литература 20 века

1. В.Астафьев «Зачем я убил коростеля?»
2. К.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете...»
3. В.Маяковский «Хулиганщина»

Список литературы:

- Акимов М.П. "О театре" М., "Искусство", 2000 г.
 Бояджиев Г.Н. "От Софокла до Брехта за 40 театральных вечеров" М., 2001 г.
 Гиппиус С.В. "Гимнастика чувств" Л., "Искусство", 2003 г.
 Ершов П.М. "Технология актерского искусства" М., 2002 г.
 Ершов П.М. "Режиссура как практическая психология" М., 2002 г.
 Ершова А.П., Букатов В.М. "Актерская грамота - подросткам" М., 2002 г.
 Комякова Г. "Уроки техники речи в самодеятельном коллективе" Л. 2000 г.
 Линклейтер К. "Освобождение голоса" М., 1999 г.
 Лукьянова Е.А. "Дыхание в хореографии" М., 1999 г.
 Станиславский К.С. "Работа актера над собой. Работа актера над ролью"