

Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя школа № 70»
структурное подразделение "Школа искусств"

Директор МОУ «Средняя школа № 70»
И. И. Луковикова

Приказ
от «31»августа 2020 г.
№ 01-08/249

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа

Театральная студия «Антреприза»

для детей 11-17 лет

Срок реализации - 2 года

Составитель: Крайнов М. К.

Педагог дополнительного образования

Ярославль, 2020

Содержание

Пояснительная записка.....	3
Концептуальные основы программы.....	4
Цели и задачи.....	4
Учебно-тематический план 1 года обучения.....	8
Учебно-тематический план 2 года обучения.....	9
Содержание деятельности.....	10
Методическое обеспечение программы.....	16
Мониторинг образовательных результатов.....	17
Материально-технические условия реализации программы.....	18
Педагогические условия реализации программы.....	18
Список используемой литературы.....	19

Пояснительная записка

Театр – есть учение навыкам поведения и межличностного общения. Но это учение с увлечением, это постижение мира человеческих отношений и характеров через игру, лицедейство. Занятия театрально-сценическим творчеством – это воздействие на память, волю, воображение, чувство, внимание, мышление ребенка. Они помогают развивать логику, владеть своим телом, освободиться от внутренних зажимов, воплотить через игру идеи и мечты, проверить себя.

Дополнительная образовательная программа театральной студии «Антреприза» относится к программам художественной направленности, поскольку ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.

Актуальность данной программы заключается в том, что театр становится способом самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и средств снятия психологического напряжения. Во время занятий приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества. Дети – актеры от природы, они сами сочиняют свои роли, сами драматургически обрабатывают материал жизни. Как писал К.С. Станиславский: «Детское «как будто бы» куда сильнее нашего магического «если бы».

Обучение основам сценического мастерства направлено не на создание из ребенка «универсального актера», а на воспитание из него жизненно адаптированного человека, психологически готового к различным стрессовым ситуациям, умеющего ориентироваться в социальном пространстве.

Специфичность программы заключается:

- в возможности начать обучение с любого момента, так как в обучении основам актерского мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка сценической речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны;
- в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных формах занятий, возможности увидеть результаты своей деятельности, получить одобрение и поддержку;
- в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои творческие способности.

Модифицированная программа театральной студии “Антреприза” разработана на основе теоретических, практических и методических поисков известных театральных деятелей (К. Станиславский, Л. Шихматов, А. Буров, И. Кох, Е. Савичева, Г. Калабалина, В. Ерасов и др.) Материалы подобраны с учетом специфики коллектива, возрастных и индивидуальных особенностей участников студии, их возможностей и интересов.

Концептуальные основы программы

- гуманистический подход к деятельности в процессе активного сопереживания и общения (детей с педагогом, детей между собой, детей с искусством);
- индивидуально-психологическая компенсация, обеспечивающая комфортность и уверенность в собственных силах каждого учащегося;
- свобода выбора;
- повышение самооценки учащихся.

Цели и задачи программы

Цель программы: активизировать личностное и социальное развитие детей средствами театрального искусства в условиях разновозрастного детского коллектива.

Задачи:

- создать условия для проявления положительных личностных качеств учащихся;
- стимулировать интерес учащегося к развитию своих собственных возможностей и их употреблению на благо себя и окружающих;
- организовать деятельность, способствующую профилактике и преодолению личных комплексов учащихся;
- приобщать детей к миру искусства, воспитывать общую культуру.

Адресат программы. Срок реализации

Программа предназначена для детей и подростков 11-17 лет. Продолжительность реализации программы – два года. Во время каникулярного времени в рамках программы предусмотрены выходы в театры, показ спектаклей, экскурсии.

Формы и режим занятий

Занятия проводятся в групповой и в индивидуальной форме.

Первый год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа) – 144 часа в год.

Второй год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа) – 144 часа в год.

Численный состав группы 1 года обучения 13-15 человек, 2 года -10-12 человек.

Ожидаемые результаты

По окончании 1 года обучения учащиеся

Должны знать:

- общее понятие об искусстве в целом и театре как синтезе всех искусств;
- различные понятия: театральные, сценические, по основам актерского мастерства;
- элементы хореографии.

Должны уметь:

- выполнять упражнения, этюды;
- работать с текстом;

- работать с плюсовой фонограммой
- выполнять танцевальные движения.

Должны владеть:

- навык правильной работы артикуляционного аппарата при произношении гласных и согласных звуков;
- навык правильного произношения согласных звуков;
- навык выразительного произношения игрового материала;
- элементарные навыки владения темпом речи;
- первоначальные навыки сценического движения.

По окончании 2 года обучения учащиеся

Должны знать:

- правила публичного поведения на сцене и жизни;
- общие законы сценографии;
- технику театра и правила безопасности;
- жанры и историю театра;
- виды искусств.

Должны уметь:

- читать стихотворения, басни, отрывки прозаических произведений;
- пользоваться театральным гримом;
- работать с минусовой фонограммой;
- исполнять концертный номер, миниатюру, клип;
- правильно строить мизансцены;
- снимать эмоциональное и мышечное напряжение;

Должны владеть:

- навыками коллективной деятельности, свободного общения с партнерами по сцене.
- навыки сценического движения;

- навык произношения игрового материала в зависимости от сценической задачи;
- навыки сценической культуры.

В процессе освоения программы используются три вида контроля: входящий (первичный), текущий и итоговый.

Входящий контроль включает диагностику начального уровня знаний, умений и навыков в области программы. Проходит в форме устного опроса, выполнения комплекса упражнений и заданий на выявление выразительности речи, умения фантазировать, импровизировать и умения перемещаться и позировать.

Текущий контроль включает репетиционную работу по подготовке к мероприятиям, а также устный опрос по текущим темам программы. Formой представления результатов является показ этюдов, сценок, спектаклей. Осуществляется анализ и разбор мероприятий.

Итоговый контроль по программе проходит в форме творческого зачета, который включает викторину по теоретической части программы и выполнении творческих практических заданий.

В результате обучения выделяется три уровня освоения программы: высокий, средний, низкий.

Низкий уровень – учащийся частично владеет специальной терминологией, имеет низкий рейтинг участия в мероприятиях, имеет сложности в освоении навыков сценического движения и актерского мастерства.

Средний уровень – учащийся владеет специальной терминологией, играет эпизодические роли, участвует в большинстве мероприятий студии, соблюдает правила публичного поведения на сцене и в жизни.

Высокий уровень – учащийся владеет специальной терминологией, употребляет её в речи, навыками по сценическому движению и актерскому мастерству, обладает высокой культурой речи и поведения, активно участвует в большинстве мероприятий студии, играет ведущие роли.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

Название темы	Количество часов		
	теория	практика	всего
1. Вводное занятие	2	-	2
2. История театра	6	-	6
3. Актёрское мастерство	4	34	38
4. Сценическая речь	4	34	38
5. Сценическое движение	2	16	18
6. Постановочная и репетиционная работа	2	34	36
7. Показ спектакля	-	4	4
8. Заключительное занятие	-	2	2
<i>Итого</i>	<i>20</i>	<i>124</i>	<i>144</i>

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Второй год обучения

Название темы	Количество часов		
	теория	практика	всего
1. Вводное занятие	2	-	2
2. История театра	8	-	8
3. Актёрское мастерство	4	30	34
4. Сценическая речь	5	27	32
5. Сценическое движение	2	16	18
6. Постановочная и репетиционная работа	2	42	44
7. Показ спектакля	-	4	4
8. Заключительное занятие	-	2	2
<i>Итого</i>	<i>23</i>	<i>121</i>	<i>144</i>

Содержание программы

Первый год обучения

1. Вводное занятие

Знакомство с детьми. Беседа о целях и задачах обучения. Знакомство с правилами поведения в классе и ДТ. Беседа о театральном искусстве.

2. История театра

Зарождение театрального действия как искусства. Театр масок в Древней Греции. Первые драматурги. Театры Ярославля: историческая справка, посещение спектаклей.

История происхождения слов сцена, трагедия, комедия.

3. Актерское мастерство

Ассоциативные упражнения. Упражнения на сценическое внимание. Упражнения “Желание - задача - действие”. Упражнения на осязательное внимание. Упражнения на словесное общение. Упражнения на развитие внимания и воображения. Упражнения на быстроту реакции. Упражнения на развитие слухового восприятия. Упражнения на память физического действия. Упражнения на оправдание поз. Этюды с воображаемым предметом.

4. Сценическая речь

Упражнения на дыхание (методика проведения и значение для повышения качества речи).

Фонационное дыхание.

Упражнения на развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика): методика и значение для повышения качества речи.

Строение артикуляционного аппарата, значение его правильной работы для четкой дикции.

Артикуляционная гимнастика:

- упражнения для губ;
- упражнения для языка;
- упражнения для развития нижней челюсти;
- для небной занавески;
- гортани.

Произношение гласных и согласных звуков. Дикционные и артикуляционные упражнения (методика проведения и значение).

Скороговорки, детские потешки, стихи.

5. Сценическое движение

Упражнения в ходьбе, беге и подскоках.

Упражнения на развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц туловища.

Упражнения на формирование правильной осанки и походки.

Упражнения на воспитание выразительно действующей руки актера.

Упражнения на развитие ловкости, быстроты реакции.

Упражнения на развитие координации движений.

Упражнения на равновесие.

Упражнения на развитие ритмичности с использованием музыкального материала.

Упражнения на развитие правильного дыхания в движении.

Упражнения на свободу мышц.

6. Постановочная и репетиционная работа

Работа над сценическим воплощением пьесы строится на основе её анализа.

Он включает:

- первое знакомство с пьесой;
- обсуждение, обмен впечатлениями;

- характеристика действующих лиц (характер, внешность, особенности речи, поступки);
- распределение ролей;
- читка по ролям;
- работа над выразительным чтением;
- этюды по содержанию пьесы;
- репетиции отдельных эпизодов;
- репетиции отдельных картин;
- прогон (репетиция в полном оформлении спектакля);
- генеральная репетиция;
- показ перед зрителями.

7. Заключительное занятие

Праздник для детей. Конкуры, показ сценок, просмотр видеороликов, подведение итогов.

Второй год обучения

1. Вводное занятие

Обсуждение плана работы на год, цели и задачи обучения, правила поведения в классе и ДТ.

2. История театра

Народные истоки русского театра: охотничьи обряды, скоморохи.

Ярмарочные представления Петрушки.

Первая профессиональная труппа Ф. Волкова. Изучение репертуара, посещение спектаклей, обсуждение идеи, персонажей, характеров.

3. Сценическая речь

Упражнения на дыхание (методика проведения и значение для повышения качества речи).

Фонационное дыхание. Упражнения на снятие напряжения с фонационных путей.

Упражнения на развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика): методика и значение для повышения качества речи.

Строение артикуляционного аппарата, значение его правильной работы для четкой дикции.

Артикуляционная гимнастика:

- упражнения для губ;
- упражнения для языка;
- упражнения для развития нижней челюсти;
- для небной занавески;
- гортани.

Упражнения на правильную работу артикуляционного аппарата при произношении гласных звуков. Упражнения на правильную работу артикуляционного аппарата при произношении согласных звуков: сонорные, шипящие, губные, зубные.

Речевой тренинг:

- произношение гласных звуков;
 - произношение согласных звуков;
- междометия.

Дикция. Дикционные упражнения. Скороговорки, потешки, стихи, сценки.

4. Актерское мастерство

Ассоциативные упражнения. Средства перевоплощения. Подлинное действие и имитация. Упражнения на развитие внимания и воображения. Упражнения на оправдание поз. Упражнения на быстроту реакции и готовность к действию. Упражнения на развитие слухового восприятия, осязания, на

обоняние. Упражнения на развитие умения улавливать смысл интонации. Упражнение на определение цели заданного действия. Действие с воображаемым предметом: на значительное физическое напряжение, не связанное с физическим напряжением. Упражнения на память физических действий. Этюды на оправдание заданного действия. Этюды без партнеров. Упражнения “Если бы...” (предлагаемые обстоятельства). Этюды на освобождение мышц (изображение животных).

5. Сценическое движение

Происхождение слова “сцена”, её строение, принципы работы на сцене.

Первоначальные навыки движения по сцене: походка. Техника походки:

- правильное положение корпуса и головы;
- свободное положение рук вдоль тела;
- постановка ступни с каблука, свободное сгибание ноги.

Упражнения на развитие ловкости, быстроты реакции (детские игры “Третий лишний”, “Кошки-мышки”, “Горячая картошка” и др.).

Упражнения на равновесие (“Канатоходец”, “По половичке”).

Упражнения в ходьбе, беге и подскоках.

Упражнения на развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц туловища.

Упражнения на формирование правильной осанки и походки.

Упражнения на воспитание выразительно действующей руки актера.

Упражнения на развитие ловкости, быстроты реакции.

Упражнения на развитие координации движений.

Упражнения на равновесие.

Упражнения на развитие ритмичности с использованием музыкального материала.

Упражнения на развитие правильного дыхания в движении.

Упражнения на свободу мышц.

6. Постановочная и репетиционная работа

Работа над сценическим воплощением пьесы строится на основе её анализа.

Он включает:

- первое знакомство с пьесой;
- обсуждение, обмен впечатлениями;
- характеристика действующих лиц (характер, внешность, особенности речи, поступки);
- распределение ролей;
- читка по ролям;
- работа над выразительным чтением;
- этюды по содержанию пьесы;
- репетиции отдельных эпизодов;
- репетиции отдельных картин;
- прогон (репетиция в полном оформлении спектакля);
- генеральная репетиция.

7. Показ спектакля

Показ спектакля является эффективным средством отработки и демонстрации полученных умений и навыков, необходимым условием творческого роста участников студии. Студийцы 2 года обучения показывают небольшую пьесу-сказку в конце учебного года.

8. Заключительное занятие

Праздник для детей. Конкуры, показ сценок, просмотр видеороликов, подведение итогов.

Методическое обеспечение программы

Основные принципы реализации программы:

- постепенность в развитии природных данных обучающихся;
- последовательность в изучении и овладении театральной терминологией и техническими приемами;
- систематичность и регулярность занятий;
- целенаправленность учебного процесса;
- принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся;
- принцип совместной деятельности педагога, ребенка и родителей;
- принцип интеграции разных видов деятельности (музыки, хореографии, театрализации);
- принцип взаимосвязи и взаимопроникновения программных разделов.

Основные методы и формы реализации программы

Демонстрационные:

- этюд;
- пример;
- видеоиллюстрация.

Вербальные:

- объяснение;
- беседа;
- анализ;
- инструктаж.

Практические:

- упражнение (дикционное, артикуляционное, на дыхание, на развитие чувства темпо-ритма и др.);
- тренинг;
- игра;

- репетиция;
- творческая импровизация;
- взаимоконтроль;
- самоконтроль.

Стимулирующие:

- соревнование;
- поощрение;
- конкурс.

Креативные:

- метод придумывания;
- метод “Если бы...”.

Мониторинг образовательных результатов

Критерии	Показатели	Диагностические средства
Уровень развития творческого потенциала	Достижения учащихся	Папка достижений, Фото и видео копилка
	Активность в процессе подготовки и проведения мероприятия	Анализ документации по посещаемости. Педагогическое наблюдение
Уровень развития познавательного потенциала	Знания, умения, навыки в области программы	Зачет, опрос, индивидуальные творческие задания
	Интерес к театральной деятельности	Педагогическое наблюдение
Уровень развития воспитательного потенциала	Проявление нравственных качеств личности: ответственности, дисциплинированности, вежливости и др.	Педагогическое наблюдение
	Умение работать в	Педагогическое

	коллективе	наблюдение
--	------------	------------

Учебно-методический комплекс программы

- сценарии театральных постановок;
- музыкальные партитуры театральных постановок;
- видеозаписи спектаклей, фильмов, итоговых постановок коллектива;
- поэтические сборники;
- подборки журналов («Последний звонок», «Педсовет» и др.)

Материально-техническое обеспечение программы

- аудитория для проведения занятий;
- музыкальная фонотека;
- фонотека театральных шумов;
- видеокамера;
- оборудование для наложения и записи голоса на минусовую фонограмму;
- реквизит, костюмы, парики;
- световое оборудование;
- затемнение зрительного зала;
- театральный грим.

Педагогические условия реализации программы

№ п/п	Направление деятельности	Педагог дополнительного образования	Образование	Квалификационная категория
1	Театральная студия «Антреприза»	Крайнов Михаил Константинович	Среднее специально	2 Протокол № 2 от 01.11.10

Список литературы

1. Анкудович Л. М., Итина О.М. Логическое чтение. - М.,1968;
2. Баженова Н.П. Театральная самодеятельность.- М., 1992;
3. Бахтин Н.Н. Театр и его роль в воспитании. - М., 1911;
4. Беспалов В.И Школьный драматический кружок. - М., 1955;
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1967;
6. Германова М.Г. книга для чтецов. - М.,1964;
7. Гиппиус С. Гимнастика чувств. - М., 1967;
8. Ершов П.М. Технология актерского искусства. - М., 1959;
9. Ершов П. М. Режиссура как практическая психология. - М.,1972;
10. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. - М., 1964;
11. Ерасов В. П. Актерское мастерство. – Мурманск, 2003;
12. Кренке Ю. Практический курс воспитания актера. - М.,1981;
13. Кох И.Э. Основы сценического движения. – Л., 1970;
14. Михайлова А. Я. Театр в эстетическом воспитании младших школьников.– М.: Просвещение, 1975;
15. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. - М., 1981;
16. Савостьянов А. Воспитание речевого голоса. Дикция и орфоэпия. –М, 2007;
17. Саричева Е. Сценическая речь. – М., 1981;
18. Станиславский К. Работа актера над образом и собой. - М., 1954;
19. Царенко Л. От потешек к пушкинскому балу. - М., 2002;
20. Яковлева Т.В. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Художественные кружки. – М., 1994.

