

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы

«Школа №2123 имени Мигеля Эрнандеса»

Адрес: 121069, г. Москва, Столовый переулок, д. 10/2, стр.1 Телефон: (495) 690-30-97 Факс: (495) 695-72-75
ИНН: 7703738796 КПП: 770301001 ОГРН 1117746153546 e-mail: 2123@edu.mos.ru

Директор ГБОУ Школа №2123 им. М. Эрнандеса
Архипова Т.В.

Рабочая программа Дополнительного образования «Театральная студия «Островок»»

Направленность: Художественная направленность

Срок реализации: 3 года

Возраст обучающихся: 9 - 16 лет

Педагог дополнительного образования: Шахова Татьяна Александровна

Москва 2017

Пояснительная записка

Направленность данной программы художественно-эстетическая.

Суть человека, кем бы он ни был: ребенка ли, взрослого ли, – в его творчестве, в проявлении созидательного начала в любой сфере человеческой деятельности. Развитие творческого потенциала дает возможность ребенку почувствовать себя умелым, талантливым, смелым.

В программе заложены и моменты социальной адаптации ребёнка. Через построение игровых ситуаций в упражнениях и этюдах, в непринужденной обстановке разбора творческих заданий, проходят уроки профилактики асоциального поведения детей и подростков.

Программа предлагает воспитаннику проявить свою индивидуальность, свой талант, постигая язык сценического искусства. Через живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения юный человек вовлекается в театрально-творческую деятельность. Сближение и соединение музыки, пластики, театра, изобразительного искусства в единый процесс помогает учащимся целостно воспринимать мир, познавать красоту во всем ее многообразии, способствует снятию напряжения, помогает воспитанникам излечиться от утомляемости за счет переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе занятия, делает его живым и увлекательным, наполняет интересным содержанием.

Образовательная программа рассчитана на учащихся 2-10 классов. Она помогает детям реализовать творческие устремления, создаёт комфортные условия для развития личности подростка. В этом педагогическая целесообразность программы.

Цель – развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства, воспитание общительного человека, владеющего и словом, и телом; развитие контактности, умения взаимодействовать и общаться с окружающим миром;

Новизна и актуальность данной программы в её интегрированности с общеобразовательным процессом. Она так же является сквозной программой, через которую реализуются другие программы дополнительного образования, такие как: кружок «Звукозапись», в котором юные актеры учатся быть дикторами, ежегодный конкурс «Дидактический театр» и т.д. Задачи – общеэстетическое воспитание и специальное образование детей. Такие темы программы, как «основы актёрского мастерства» и «беседы о театре» ставят своей задачей дать необходимые знания и навыки для работы по созданию сценического образа

Программа рассчитана на 3 года обучения. На каждом году обучения ребятам предлагаются упражнения на развитие памяти, фантазии, самостоятельного мышления, чувства ритма и т. д. – весь комплекс развивающих упражнений. Упражнения на дыхание, исправление дефектов речи, снятие психологических и физических зажимов. В широком смысле все эти упражнения готовят ребёнка к сложным ситуациям его будущей взрослой жизни.

Форма и режим занятий – групповые и индивидуальные. В возникающих из процесса обучения кукольных спектаклях могут быть заняты все обучающиеся группы. Индивидуальные занятия необходимы для отработки отдельных сцен, монологов спектакля и отдельных музыкальных номеров. Прогнозируемый результат. Программа открывает необычный, нетрадиционный путь приобщения детей к сценическому искусству, потому что накопление эмоционально-чувственного опыта ребенка происходит через знакомство с театрально-творческой деятельностью на основе интеграции искусств. Воспитанник становится раскрепощеннее, контактнее, эмоционально отзывчивее, он тоньше чувствует и глубже познает окружающий мир.

Способы проверки, полученных ребёнком в результате занятий навыков, разнообразны: зачёты, экзамены, открытые уроки, спектакли, общешкольные концерты и мероприятия.

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы школьного театра, естественно, является – спектакль, концерты, участие в общешкольных и городских фестивалях искусств.

Программа

Школьного театра-студии «Островок»

Первый год обучения

Первое полугодие

темы

Многообразие выразительных средств в театре (драматургия, декорации, музыкальное и шумовое оформление, пластика). Но стержень театрального искусства – исполнительское мастерство актёра.

Значение поведения в актёрском искусстве. Возможности актёра «превращать», преображать место, время, ситуацию, партнёров с помощью своего поведения.

Выразительность действий по наблюдениям в жизни, этюдах, художественной литературе, кино, театрального искусства, живописи.

Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. Роль декорации, а главное техническое освоение её.

внутренняя логика поведения.

значение подробностей в искусстве.

Подготовка к уроку-зачёту и его проведение.

Умение и навыки. Коллективность в выполнении заданий. Управление своим вниманием. Развитие фантазии. Выявление различных возможностей поведения в предлагаемых обстоятельствах.

Содержание урока-зачёта. Упражнения на коллективную согласованность действия (одновременно, друг за другом, во время). Упражнения на память физических действий. Упражнения на «оживление» обычного предмета – карандаш, стакан, мячик.

Второе полугодие

Темы.

Органичность поведения. Понятие о предлагаемых обстоятельствах.

Особенности использования словесных действий персонажа (слово-действие, человек любит, смеётся, командует, ворчит и так далее).

Необходимость слова, бессловесные действия. Знакомство с

закономерностями логики действия. Бессловесные элементы действия

(пристройка к партнёру, оценка, вес, мобилизация). Оправдание заданных

элементов действия. Представление о неразрывности психического и физического в действии.

Специфика актёрских задач. Формирование первоначального представления о специфике актёрских задач в этюдах. Действенный характер актёрской задачи в этюде.

Подготовка к экзамену-выступлению и его проведение.

Умение и навыки. Первые навыки в выполнении заданных действий. Умение видеть в особенностях бессловесных элементов действия проявление индивидуальности человека. Навык коллективного творчества при реализации события в сценическом задании.

Культура суждений о работе других.

Примечание: 1. Профессиональным термином «вес» (лёгкий, тяжёлый) обозначается общее психофизическое состояние человека. 2.

Профессиональным термином «мобилизация» обозначается степень концентрации внимания человека на цели.

Содержание экзамена-выступления:

Упражнения на коллективную согласованность действий.

Упражнения на превращения и оправдание предмета, позы, ситуации, мизансцены, показ этюдов.

Второй год обучения

Первое полугодие.

Темы

Бессловесные элементы действия (повторение). Дальнейшее совершенствование в их использовании.

Подтекст. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи.

Речь и тело (формирование представления о соответствии работы тела и речи). Микромизансцена словесного воздействия, как логика действия.

Логика действия в предлагаемых обстоятельствах. Заданные словесные воздействия, как предлагаемые обстоятельства.

Связь словесных действий с бессловесными элементами действия. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.

Подготовка к уроку-зачёту и его проведение.

Умение и навыки. Использование словесных воздействий. Внимание к размещению тела в сценическом пространстве. Продолжительное поведение в заданном образе (характере, особенности) действия. Ответственность исполнителя перед партнёрами и зрителями-учениками.

Содержание урока зачёта:

Упражнения на коллективную согласованность действий.

Этюды и упражнения на оправдание заданных словесных действий (подтекстов) и их цепочке.

Подготовленные этюды на выразительность подачи бессловесных элементов действий (готовятся каждым учеником на все изучаемые элементы действий).

Второе полугодие

Темы

Драматический материал, как канва для выбора логики поведения (действий).
Значение и способы превращения своей логики действия в логику действия персонажа.

Работа учащихся над ролью в отрывке. Классные показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение учениками различий в характере действия в разных исполнителях. Разъяснение главенствующей роли конфликта в создании сценической выразительности ученика.

Необходимость развития сюжета при исполнении отрывка.

Актёр и его роли. Параллельная работа каждого ученика над несколькими ролями, как средство более активного владения техникой действий.

Подготовка к экзамену-выступлению и его проведение.

Умение и навыки. Импровизационное оправдание установленных мизансцен.

Ответственное исполнение роли в отрывке от начала до конца (умение «не выбиваться»).

Навык точного соблюдения текста.

Навык домашней работы над ролью.

Содержание экзамена-выступления.

Отрывки из классической драматургии.

Третий год обучения

первое полугодие

Темы

Проявление характера персонажа в общении. Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Овладение логикой личностного общения.

Борьба, действие, как условие сценической выразительности.

Параметры общения. Проявление основных особенностей характера человека в особенностях логики взаимодействия с партнёрами (параметры общения): оборонительность и наступательность, деловитость и претенциозность, сила и слабость и т.д.

Исполнительская техника и её роль в работе актёра.

Подготовка к уроку-зачёту и его проведение.

Умение и навыки. Проявление настойчивости в этюде. Умение видеть основные параметры общения в окружающей среде и произведениях искусства. Первоначальный опыт изменения логики взаимодействия с партнёром через изменение логики общения.

Содержание урока-зачёта.

Показ подготовленных этюдов на выразительность. Подача одного из параметров межличностного общения (соотношение сил, интересов, инициативности и т.д.)

Второе полугодие

Темы

Работа над ролью в выпускном спектакле. Применение знаний технологии и через логику действия создание характера, образа. Представление о сверхзадаче. Ответственность актёра за точное выполнение заданного рисунка роли.

Импровизация. Роль импровизации, взаимосвязь импровизации и техническими навыками в репетициях.

Мизансцены в спектакле. Связь мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в целом.

Подготовка к экзамену-выступлению и его проведение.

Умение и навыки: применение полученных знаний в создании сценического образа.

Использование характерности.

Воспитание чувства ответственности за исполнение своей роли на протяжении всего спектакля.

Активное участие в репетиционной работе: поиске средств реализации заданного характера, оправдание поведения через средства органичности и выразительности.

Содержание экзамена-выступления.

На экзамен выносится подготовленный в течении полугода одноактный спектакль. Работа в нём каждого ученика оценивается по степени овладения перечисленными умениями и навыками.

Учебно-тематический план

На 2016-2017 учебный год

Школьного театра студии «Островок»

Первый год обучения

Первое полугодие

№ п/п	Темы	Общее кол-во Часов	В том числе	
			Теоретич.	Практич.
1	Вводное занятие	1	1	
1	Многообразие выразительных средств в Театре	8	4	4
2	Основы актёрского	20	2	18

	мастерства			
3	Связь предлагаемых обстоятельств с Поведением	10	4	6
4	Значение подробностей в искусстве	10	2	8
5	Беседы о театре	4	4	
6	Бессловесное действие	6		6
7	Целесообразность поведения (логика, задача)	10	2	8
	Профилактика асоциального поведения детей и подростков	6	2	4
	Всего за полугодие	72		
Второе полугодие				
9	Основы актёрского мастерства	20	2	18
10	Органичность поведения	8	2	6
11	Профилактика асоциального поведения,	7	3	4
12	Бессловесные элементы действий	14	4	10
13	Беседа о театре	4	4	
14	Бессловесные действия	9	4	5
	Специфика актёрских задач	12	5	7
	Всего за год	144		
Второй год обучения Первое полугодие				
	Бессловесные элементы действий	4		4
	Словесные действия (подтекст)	16	6	10
	Логика действия и предлагаемые обстоятельства	20	7	13
	Бессловесные действия	10	2	8

Основы актёрского мастерства	15	3	12
Связь словесных действий с бессловесными	7	2	5
Всего за полугодие	72		
Второе полугодие			
Драматургический материал, как канва для выбора логики поведения	30	10	20
Работа над ролью в отрывке	30	10	20
Бессловесные действия	12	2	10
Всего за полугодие	72		
Всего за учебный год	144		
Третий год Первое и второе полугодие			
Специфика работы актёра перед зрителем	20	5	15
Анализ учащимися работы и работы товарищей	20	10	10
Работа над ролью в выпускном спектакле	45	10	35
Подготовка выпускного спектакля	50	10	40
Повторение и обобщение пройденного материала	9	9	
Всего за учебный год	144		

Учебный план
дополнительного образования детей
на 2016/17 учебный год

Направлен ность	Форма и название творческого объединения	Форма организац ии деятельно сти	Количество часов на одну учебную группу	Год обучен ия	Возр аст детей	Количес тво групп/ учащихс я	Всего часов в неде лю
1	2	3	4	5	6	7	8
художестве нно- эстетическ ая	Детский театр	групповая	4	1	8-15	3	12
Итого	-	-	4	-	-	3	12

Содержание учебных тем

Основы актёрского мастерства 55 часов. Искусство создания на сцене образа человека (действующего лица пьесы). Что значит «играть роль»? Для зрителя актер на сцене — живой человек, действующий, думающий, страдающий и радующийся.

Искусство перевоплощения. «Чем крупнее артист, тем больше он интересуется техникой своего искусства» (К. Станиславский). Система Станиславского. Знакомство с основными положениями.

Комплекс упражнений по системе на развитие памяти, воображения, ассоциативного мышления, памяти тела, чувство коллективизма (коллективного ритма)), чувство ответственности.

Занятия проходят в игровой форме.

Многообразие выразительных средств в театре – 8 часов. Театр – синтетический вид искусства, в нём органично уживаются многие виды искусств – живопись, музыка, танец, пластика, костюм, грим, и самое главное – литература, драматургия. На занятиях воспитанники знакомятся с этими видами искусств и получая творческие задания, сами создают свои маленькие театры. Из картона и бумаги и с музыкальным оформлением. Занятия проходят в форме конкурса на лучший, изготовленный воспитаником, театр.

Связь предлагаемых обстоятельств с поведением – 10 час. Данные занятия тесно связаны с профилактикой асоциального поведения детей и подростков

– 13 часов. Воспитанникам предлагаются определённые жизненные ситуации и, вначале, словесно, а потом и в форме показа этюда воспитанники решают заданную им жизненную ситуацию. Занятия проходят в форме открытого диспута, когда любой воспитанник, может высказать своё мнение и в результате показать этюд на предложенную тему. Педагог постепенно обнаруживает перед воспитанниками разницу существования в предлагаемых обстоятельствах на сцене и в жизни. На сцене предлагаемые обстоятельства – закон, их необходимо выполнять, а в жизни человеку зачастую приходится не соглашаться с обстоятельствами или даже бороться против них.

Значение подробностей в искусстве – 10 часов. Из истории театра мы знаем, как Станиславский, через грим, одну маленькую чёрточку – излом брови – нашёл характер персонажа. Таких историй полно и в литературе и в частности в драматургии. Подробности воспитанники ищут дома, на улице, выполняя задания педагога. Интересная походка, необычная обувь, привлёкший внимание разговор. Эти домашние задания на внимание и память на занятиях превращаются в занимательные маленькие этюды, когда дети, подсмотрев в жизни необычное, переносят его на сцену.

Беседы о театре – 10 часов. Курс, конечно, ознакомительный, на историю театра и в частности кукольного театра 6 часов занятий. А четыре оставшихся часа на описание внутренних технических устройств театра – трюм, сцена, колосники, световое оборудование, как устроены теневой и кукольные театры. Занятия проходят в форме беседы, с привлечением большого иллюстративного материала по истории театра.

Целесообразность поведения, логика, задача – 10 часов. Эта тема в развитии тесно связана с темами: второго года обучения «специфика актёрских задач-12 час.» и третьего года обучения «драматургический материал, как канва для выбора логики поведения – 30 часов». Термином «задача» в театре обозначают психо-физический посыл к действию, который возникает при решении того или иного куска роли или всей роли. Собственно в поиске и обнаружении этих «задач», и состоит работа актёра над ролью. Это и есть суть репетиционного процесса. Всё остальное от степени таланта.

Органичность поведения – 8 часов. Чувство органики, достоверности – врождённое чувство. Все дети владеют им в той или иной степени, но по прошествии времени лишь у некоторых оно остаётся на всю жизнь. У мальчиков оно исчезает в лет 15-16, а у девочек в 13-14. То есть в тот период, когда молодой человек начинает бурно осознавать себя, как личность.

Чувство органики исчезает не у всех, кое у кого оно остаётся. Достоверному и органичному поведению на сцене научить нельзя, но можно научить логики достоверности, и научиться выстраивать своё органичное поведение на сцене. В этом смысле с темой органичности смыкается тема «Специфика работы актёра перед зрителем – 20 часов». Органичность и достоверность одни из слагаемых успеха работы актёра на сцене.

Бессловесные элементы действия – 18 часов. Словесные действия (подтекст) – 16 часов. Связь словесных действий с бессловесными – 7 часов. Все эти

темы объединены одним словом **ДЕЙСТВИЕ**. Бессловесное или насыщенное словами – это не важно, но – действие. Можно воздействовать словом – этому мы учим на первых занятиях. Такой вид искусства, как пантомима, вообще лишена слов, но вся она и всегда построена на действии. Занятия и проходят в этом, можно сказать, детективном поиске действий. Работа над ролью в отрывке или спектакле – 45 часов. Фактически эта тема – сумма всех тем данной программы. Чтобы сделать роль, надо овладеть всем комплексом предложенных программой навыков.

Методическое обеспечение.

Построение программы по крупным блокам тем — «Основы актёрского мастерства», «Многообразие выразительных средств», «Бессловесные элементы действия», «Словесные действия (подтекст)» — дает педагогу возможность вариативно выстраивать работу с детьми.

В работе по программе принципиально важным является ролевое существование ученика на занятиях: он бывает актером, режиссером, драматургом, зрителем и «профессиональным зрителем», а значит, театральным критиком.

В результате занятий по данной программе у детей развивается устойчивый интерес к разнообразным явлениям театрального искусства, формируется углубленное представление о театре как виде искусства. Полученные знания дети могут применять в сфере собственной интеллектуально-художественной деятельности.

А самое важное: этюды на сложные жизненные ситуации, их ролевой проигрыш на сцене и последующий психологический разбор, подготавливает подростков к реалиям сегодняшней жизни и даёт психологическую прививку к устойчивости.

Формой подведения итогов является выпускной спектакль, выступление юных актёров перед своими товарищами, выезд со спектаклем в другие школы и участие в театральных фестивалях.

Рекомендуемая литература.

- Алперс Б. В. Театральные очерки. В 2 т. — М., 1977.
- Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. — М., 1977.
- Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. — М., 1979.
- Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. — М., 1983.
- Белинский В. Г. О драме и театре (любое издание).
- Брук П. Блуждающая точка: Статьи. Выступления. Интервью. — М., 1996.
- Брук П. Пустое пространство. — М., 1976.
- Гас и ски и В. Флейта Гамлета: Образы современного театра. — 1990.
- Гиппиус С. В. Гимнастика чувств. — М.; Л., 1967.
- Голубовский Б. Г. Наблюдение. Этюд. Образ. — М., 1990.
- Голубовский Б. Г. Пластика в искусстве актера. — М., 1986.
- Демидова А. С. Тени Зазеркалья: Роль актера: Тема жизни и творчества. — М., 1993.
- Евреинов Н. Н. Происхождение драмы. Первобытная трагедия роль козла в истории ее возникно-вения: Фольклорные очерки. — М., 1
- Еврей по и Н. Н. Театр как таковой. Обоснование театральности в смысле положительного начала искусства в жизни. — М., 1923.
- Ершов П. М. Технология актерского искусства. — М., 1992.
- Ефремов О. Н. Все непросто...: Статьи. Выступления. Беседы. Документы. — М., 1992.
- Завадский Ю. А. Об искусстве театра. — М., 1965.
- Захава Б. Е. Современники. Вахтангов. Мейерхольд, — М., 1969.
- Зингерман Б. И. Очерки истории драмы 20 века. — М., I
- Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. — М., 2001.
- История костюма: Эпоха. Стил. Мода. — СПб., 2001.
- История русского драматического театра. В 7 т. — М., 1977—1982.
- Калмановский Е. С. Книга о театральном актере: Введение в изучение актерского творчества. — Л., 1984.
- Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли. — М., 1982.
- Кнебель М. О. Поэзия педагогики. — М., 1984.
- Куры тени Т. \. Театральность и музыка. — М., 1984.
- Мейерхольд В. Е. Статьи. Письма. Речи. Беседы. — М., 1968.
- Михайлова А. А. Образ спектакля. — М., 1975.
- Михайлова л. Л. Сценография: Теория и опыт (очерки) — М., 1990.
- Мокульский С, С Хрестоматия по истории западноевропейского театра. — М., 1955.
- Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера. — М., 1984.
- Пави П. Словарь театра. — М., 1991.
- Полякова Е. И. Станиславский-актер. — М., 1972.
- Попов А. Д. Творческое наследие: Воспоминания и размышления о театре. Художественная целос-тность спектакля. — М., 1979.
- Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко: История театральных отношений. В 3 т. — М., 1997—1999.

- Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. — М., 1981.
- Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. — М., 1999.
- Соловьева И. Н. Немирович-Данченко. — М., 1979.
- Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве (любое издание)
- Станиславский К. С. Собр. соч. В 8т. — М., 1954. —Т. I^с Работа актера над собой.
- Стреллер Д. Театр для людей: Мысли записанные, высказанные осуществленные. — М., 1984.
- Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: Статьи, записи репетиций. В 2т.-Л.; 1980.
- Чехов М.А. Литературное наследие. В 2т.-М., 1986.-Т. 2. Об искусстве актера.
- Эфрос А. В. Собрание сочинений. В 4т. — М., 1993.