ПРОГРАММА

Театрального объединения «Мельпомена»

учителя дополнительного образования Обуховой Л.С.

 «Если игра вообще и драматическая игра в частности занимает такое большое место в жизни детей, если стремление к перевоплощению является одной из основных особенностей детской природы, то, очевидно, школа и воспитание не имеют права ни проходить мимо этой особенности, ни более вычеркивать из жизни и воспитания все, что имеет к ней какое – либо отношение». Программа 1920 года.

Пояснительная записка

 Основная масса учащихся, как известно, начинает приобщение к театру вместе с поступлением в школу. Именно школа берет на себя функцию массового целенаправленного приобщения к театральному искусству, т. к. театр приносит радость соучастия сотворчества. Непреодолимая и естественная склонность детей к театральной игре – главная черта детского состояния. Исходя из этих фактов, можно предположить, что у учащихся школы (особенно младшего и среднего звена) существует способ к специфическому отражению жизни на сцене – «театр для себя». Поэтому, стремление детей познать мир и себя, самовыразиться как художник (дремлющий в душе каждого ребенка), - побуждает к занятиям театрального искусства на школьных подмостках. Программа театрального объединения способна развить детей к восприятию прекрасного в себе и в человеке, к созданию прекрасного в себе и вокруг себя. Это духовное и творческое развитие школьника (любого возраста). Это обязательно граничит и проникает в нравственную задачу – воспитание духовных ценностей, проявление которых органично связано с процессами критического мышления и самосознания. А, если принять за аксиому, что люди могут жить сообща, то надо еще формировать способность к деятельности в группе, т. е. коммуникативные способности. Это осознается особенно важно при работе с программой эстетического воспитания. Общеобразовательная школа дает нужный объем знаний, умений и навыков школьнику в рамках школьной программы. Но современный выпускник должен не только хорошо владеть этими знаниями, но и ориентироваться и общаться в той ситуации, в которую он попадает, входя во взрослую жизнь. Для этого он должен уметь предвидеть проблемы и находить пути их решения, продумывать и выбирать варианты действий. Выпускнику необходимо развивать в себе творческие способности, чтобы решать новые для себя задачи. Театральные занятия – одни из самых творческих возможностей самореализации школьника. Здесь творчество и фантазия соседствуют друг с другом.

 Программа театрального кружка носит практико – ориентированный характер и направлена на формирование у школьника стремления видеть и создавать вокруг себя прекрасное, желание изучать театральное искусство. Обучение по данной программе создает благоприятное условия для знакомства учащихся с основными вопросами теории театра, законами актерского мастерства, сцен. речи, сцен. движения, сценического оформления и грима, театрального костюма и т. д. Дети практически обучаются изготавливать бутафорию, декорацию, элементы сценического костюма. Программа разработана на основе программы, методических рекомендации и пособий:

 1. Научно – Исследовательского института художественного воспитания Академии Педагогических наук СССР. Уроки театра на уроках в школе. Москва, 1990

 2.Театр 1-11 классы1995 г. изд-во «Просвещение»;

 3. Санкт – Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Корогодский З. Я. «Начало». Санкт – Петербург, 1996.

(Возраст обучающихся – 7 – 15 лет. Тип программы – образовательная, рассчитана для учреждений дополнительного образования.)

 Весь курс делится на теоретическую и практическую части. Само занятие включает в себя одновременно и теорию о театральном искусстве и др. видах искусства, и различные тренинги (речевой, пластический, физический), этюды, ролевые игры. При постановки какого – либо спектакля, сценок отводится время на репетиции, прогоны, сдачу и саму премьеру – выступление. Дети в кружки набираются по потребности и желанию. Театральной деятельностью в театральном объединении «Мельпомена» занимаются ребята 1-4 ; 5-9 классов. В программе реализуются межпредметные связей с историей, изобразительным искусством, музыкой, театром. Цель работы – создание коллектива единомышленников, объединённых любовью к Искусству и театральному в частности.

Цель – формирование у учащихся качеств:

- творчески думающей, активно – действующей и легко – адаптирующейся личности, способной к самореализации. Развитие понимания и любви к искусству во всех ее проявлениях.

 Задачи - развитие у учащихся культуры театральных и эстетических чувств и вкуса; творческих способностей, фантазии; вовлечение детей в художественно – творческую деятельность школы;

 - расширение общего и интеллектуального кругозора;

 - воспитание трудолюбия, взаимопомощи и взаимовыручки, культуры общения между собой, последовательности действий, умения доводить начатое дело до конца;

 - выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных способностей каждой личности;

 - изучение истории театрального искусства и костюма, овладение основами техники театрального грима;

- знакомство с различными видами театра и искусства в целом;

 - расширение кругозора в области литературных знаний и драматургии; различных режиссерских постановок;

- формирование у учащихся уверенность в себе, стремления к самореализации творческих способностей.

Прогнозируемый результат образовательного процесса

В начальный период обучения ребята должны научиться понимать: *значение и многообразие театра;

*театральную терминологию;

*умение тщательно работать над ролью: раскрыть тему, конфликт, события, характер персонажей, жанр.

*значение и роль толкования, трактовки режиссера.

 *Постепенно в процессе занятий при систематической работе дети осваивают актерское мастерство:

 *чувство партнерства, технику общения;

*умение двигаться – пластику тела;

*умение говорить, управлять своим голосом;

 *умение полностью раскрепощаться – легко и непринужденно держаться на сцене;

 *умение импровизировать во время репетиций и игры на сцене.

 Итог работы коллектива – это постановка спектакля.

Организация учебно – воспитательного процесса

 Основной формой учебного процесса является кружковое занятие. Курс рассчитан на занятия по 4 часа в неделю.

 это обучение теории и практические занятия – тренинги (по актерскому мастерству), репетиционная работа (постановка спектакля, сценок, индивидуальных занятий и т. п.). Обучение на занятиях осуществляется на основе как с коллективной работой с учащимися, так и индивидуальной. В театральный кружок дети приходят с большим желанием приобщиться к прекрасному, играть и выступать. Атмосфера театральных занятий пробуждают в детях их творческое, художественное начало. Создается деловое сотрудничество – учитель – ученик, режиссер – актер. Здесь каждый сможет полно выразить свои мысли и чувства, свои желания и возможности. Проектный подход изначально ориентирован на самостоятельную работу школьника – индивидуальную, групповую или коллективную. Групповая работа предпочтительнее для ребят. Они с удовольствием общаются между собой, распределяя данные учителем задания, роли. Это возможность не только хорошо узнать друг друга, но и сравнить себя с ними. Кроме того, этот принцип работы требует внимание, уважение и терпимость к чужой точке зрения, умение отстаивать свою. Ребята приходят к выводу, что их успех зависит от совместной коллективной работы, от их партнерства. Особенно это важно во время постановки спектакля. От этого зависит его результат. Поэтому обучающий процесс строится на основе групповых занятий, обеспечивая для них разнообразие ролевых игр, тренингов. Основное содержание занятий кружковцев составляет работа по сценическому воплощению пьесы. Он строится на основе принципов реалистического искусства. Это необходимое условие для решения всего комплекса художественно – воспитательных задач. Необходимо помочь школьникам действовать в сценических условиях подлинно, логично, целеноправленно, увлеченно раскрывать содержание ролей и всей пьесы в действии и взаимодействии друг с другом. Подлинное сценическое действие требует постоянного обращения к жизни, сопоставления, оценки происходящего в сценических условиях. Важно развивать у детей интерес к таким сопоставлениям, помогать им осознавать, что критерием правдивости, подлинности поведения на сцене является жизнь. Особое внимание следует обращать действием словом, т. к. прежде всего через слово раскрываются мысли, чувства, отношения, стремления персонажей пьесы. Занятия драмкружка включают наряду с работой над пьесой проведение бесед об искусстве. Совместные просмотры спектаклей, фильмов, посещение выставок местных художников, музея. Школьники выполняют самостоятельно творческие задания: устные рассказы о прочитанных книгах, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинение сказок и рассказов и т. п. Беседы о театре знакомят детей в доступной им форме, знакомят с его видами и жанрами. Раскрывает общественно – воспитательную роль театра, знакомят с национальным театром. Практическое знакомство со сценическим действием начинаются с игр – упражнений, ролевых игр (с первого года обучения), импровизаций, этюдов, близких жизненному опыту детей, находящих у них эмоциональный отклик, требующих творческой активности, работы фантазии. Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы . Этюды - импровизации учебного характера проводятся не только на начальной стадии, но и позднее – либо параллельно с работой над пьесой, либо в процессе репетиции. Учебные этюды – импровизации, не связанные с репетируемой пьесой, могут служить эмоциональной разрядкой, способствовать поднятию творческой активности, общего тонуса работы. Работа над воплощением пьесы строится на основе углубленного анализа пьесы (выявления темы, основного конфликта, идейных устремлений и поступков героев, условий и обстоятельств их 5 жизни, определяется жанр пьесы и т. д.). Разбор, как над пьесой, так и над отдельными сценами, картинами. Очень важна и непосредственная организация показа пьесы. К каждому спектаклю готовятся костюмы, реквизит, декорация, программки, экспликацию музыки (пишется фонограмма) и света. За работу занавесом и дежурные в зале отвечают незанятые кружковцы. На занятиях в основном проводятся групповые тренинги, этюды: этюды – упражнения, этюды на сюжеты известных литературных произведений. Каждая театральная группа работает по принципу творческой лаборатории, вбирает в себе все виды искусства, т. к. известно, что театр – синтетический вид искусства. Коллективы принимают участие в организации творческих отчетов: проведение творческих праздников, постановки спектаклей. Учебный процесс строится, опираясь на школьный учебно – воспитательный план (разные школьные праздники) и городской план - театральные фестивали, «Самотлорские роднички» и пр. Виды выполнений итоговой работы Итоговая работа театрального кружка – коллективная постановка спектакля, вечера или праздника. Самостоятельная работа ученика проявляется на сцене, как освоения актерского мастерства. Театральная постановка осуществляется под руководством педагога. Актерская игра на сцене дает возможность наблюдать за умениями и навыками, которые приобрел ученик, восхищаться его талантом, творческой игрой импровизации (которые он «отточил» в процессе обучения). Это своего рода отчет итоговой работы в участии в создании спектакля (театрализованного представления) на городских фестивальных мероприятиях. Динамика интереса учащихся к данному курсу отслеживается с помощью опроса. Учащиеся должны знать: основы актерского мастерства, теорию театра: виды искусства и тетра, историю театра и костюма, театральные термины. Учащиеся должны уметь: использовать знания теории актерского мастерства на практике: в постановках сценок, спектаклей; правильно, четко говорить, умение держаться на сцене (актерам и ведущим); анализировать свою роль и умению перевоплощаться; оценивать поступки и действия свои и партнера; верить в предлагаемые обстоятельства и умению импровизировать (сохранять внутреннюю импровизационность); чувствовать темпо – ритм и атмосферу сцены (легкая, радостная или наоборот – грустная и напряженная); соотносить свою работу с коллективом; разбираться в театральных жанрах. Уметь изготавливать бутафорию, элементов костюма, декорации; составлять эскизы. Знать основные понятия об искусстве, видах театра, театральной терминологии. Свободно оперировать полученными знаниями. Театр-общественное явление. В учебно- тематическом плане блока «Театр-общественное явление» учащиеся изучают все о театре, и его цеха: узучают театральные терминологии, жанры, виды театра и драматургии, историю театра и костюма. Узнают об значимости светового и музыкального оформления, изготовления костюма и бутафории. Учатся сами изготавливать их. Знакомятся с театральными художниками, делают сами эскизы костюмов и декораций. Практически учатся накладывать театральный грим. Основы актерского мастерства. В учебно-образовательном блоке «Основы актерского мастерства» учатся владеть своим телом и голосом: соответствующая пластика, походка, движение; умение говорить громко, четко, литературно правильно. Систематические тренинги на речевой аппарат и на пластику, на психофизику актера - раскрепощают ребят и разрабатывают их навыки и умения работать на зрителя. Систематические тренинги и этюды на психофизику актера, на оценку происходящего, на действие партнера и т. д. постепенно практически позволяют учащимся приобретать актерские навыки. . 6 Литература и учебные пособия: 1. Уроки театра на уроках в школе. Программа, методические рекомендации. Академия педагогических наук. Москва, 1991. 2. Творческие игры и театрализованные упражнения в школьном классе. Стуль М. П. Пособие для педагогв. Челябинский институт усовершенствования учителей. Челябинск, 1991. 3. Начало. Корогодский З.Я. С – Петербургский университет профсоюзов. С – Петербург, 1996. 4. Театр. Самодеятельный театр. Репертуар и методика. Москва: «Искусство», 1990 -11 5. Беседы о театре. Брудный Д. Л. Ленинград: «Просвещение», 1983. 6. Из записных книжек. Станиславский К. С.Москва: ВТО, 1986. В 2 – х томах. 7. О технике речи. Петрова Л. А. Москва, 1981. 8. Профессиональная речь актера и режиссера /Словарь/. ГИТИС. Москва, 1989. 9. Литературное наследие. Чехов М. А. Москва: « Искусство», 1986. В 2 –х томах. 10. Мы идем за кулисы. Климовский В. Л. Москва: Детская литература, 1982. 11. С утра до вечера в театре. Макарьев Л. Ф. Ленинград: Детская литература, 1973. Художественная литература для сцены речи: 1. Басни И. Крылова, С. Михалкова, Я. Бжехви, Б. Заходера. 2. Поэзия и проза. 3. Народный фольклер: потешки, пословицы и поговорки, скороговорки. 4. Сказки. Драматургия для чтения и постановки спектакля: 1.Пьесы классиков и совр-ных драматургов. А. Чехов, А. Островский, А.Пушкин и т. д. 2.Пьесы – сказки. 3.Поэзия – современная и классика. 3.Рассказы о войне, о жизни советских людей. 4.Пьесы для постановки: «Бедный рыцарь». С. Кубаева и С. Белова; «Котик – Наоборотик». А. Тареев; «Исчезновение принцессы Фефёлы – 3». И. Титова. А. Староторжский; «Красная Шапочка, Томагочи и Серый Волк». Супонин; «Золотой цыпленок». Супонин; «Игра в фанты». Н. Коляда; «В поиске друга». М. Давыдова. «Крах Черного рыцаря» М. Давыдова. Поурочное планирование «МАЛЫШОК» ТЕМЫ: Часы 1.Театральная игра – игра, воплощенная в жизнь. Театр, его специфика. История театра. 4час. 3час. 2. Мастерство актера (тренинги, этюды, репетиции и т. п.) 68час. 3. Говорим четко, понятно, громко. 52часа 4. Актерская игра – репетиции. Представление. 20час. 5. Постановочные цеха театра. 4часа 6. Экскурсия в театр. 3часа Итого 154час. Цели и задачи: Главная задача театральных занятий первого года обучения - развивающие игры. 1. Дать знания о театре, искусстве. 2. Развивать речь учащихся: учить говорить громко, четко, уверенно. 7 3. Развивать умение владеть своим телом. 4. Создание психологической комфортной атмосферы занятий для общения и обучения детей: создание условий, в которых у детей возникает желание делиться друг с другом своими мыслями, желаниями и умениями. 5. Воспитывать чувство партнерства, коллективизма. 6. Воспитывать чувство к прекрасному. Учебно – тематический план «Мастерство актера»-68 час. «МАЛЫШОК»/1 год обучения/ № Тема Часы Тема№1 1 2 3 Театр – коллективное творчество Многообразие выразительных средств в театре. Постановочные цеха в театре. Эскизы. Рисуем костюм, декорацию. 6час. 1часа 4часа 1часа Тема№2 Актер – основа театрального искусства Ролевые игры. 10час. Тема№3 Работа актера над собой – совершенствование исполнительского мастерства 5час. 1 Приемы релаксации 1час 2 Концентрация дыхания, внимания. 1час 3 Снятие мышечного зажима. 1час 4 Выработка физического (внешнего) рабочего самочувствия. 2час. Тема№4 • Органическое подлинное действие. • Система К. С. Станиславского. 7час. 1 Простое физическое действие, предлагаемые обстоятельства «если бы». 1час 2 Событие, задача, простое физическое действие. 1часа 3 Внимание, воображение. 1час 4 Логика и последовательность, беспредметное действие. 1час 5 Принципы импровизации. 1час 6 Эмоциональная память. 1час 7 Этюды на основе импровизации. 1час Тема№5 Тренинг. 20час. 1 Использование учебного материала в тренаже. 4часа 2 Взаимодействие в тренинге. 8час. 3 Построение тренинг - занятия как групповой импровизации на заданную тему. 8час. Тема№6 Взаимодействие, общение. Репетиции. 20час 1 Принципы взаимодействия. 2часа 2 Приспособление. 4часа 3 Взаимодействие в различных предлагаемых обстоятельствах. 6час. 4 Программа – спектакль, составленная из этюдов на взаимодействие с 8час. 8 партнером в придуманной уч – ся ситуации «Я в предлагаемых обстоятельствах.» Учебные пособия и литература по предмету «Сценическое мастерство актера»: 1. Н. Акимов «Театральное наследие». М. « Искусство», 1978. 2. Л. Новицкая «Тренинг и мурштра».М. «Советская Россия»,1969. 3. Б. Захава «Мастерство актера и режиссера»М. «Искусство»,1969. 4. З. Я. Корогодский «Начало». М. «Советская Россия»,1975. 5. З.Я. Корогодский «Играй театр».М. «Советская Россия»,1975. 6. З.Я. Корогодский «Этюд и школа».М. «Советская Россия»,1975. 7. В. Немирович – Данченко «О творчестве актера»М. «Искусство»,1973. 8. О. Ремез «Искусство делать искусство».М. «Искусство»,1974. 9. М. Чехов «Литературное наследие» в 2 – х томах. М. «Искусство» ,1995. 10. Е. Вахтангов «Записки, статьи, письма». М. «Искусство»,1939. 11. К.С. Станиславский . Полное издание сочинений(8 т.) 12. Н. Горчаков «Режиссерские уроки К. С. Станиславского». М. «Искусство»,1952. 13. А.Я. Таиров «О театре». М. ВТО, Учебно - тематический план блока «Техника сценической речи» «Малышок» и «У лукоморья»-/1-2 год обучения/ № Наименование темы 1 год 52час. 2 год 54час. 1 Органы речи. 4 ч. 6 ч. 2 Дыхание. 10 ч. 10 ч. 3 Голос. 10 ч. 10 ч. 4 Дикция. 10 ч. 10 ч. 5 Формы речи. 2 ч. 4 ч. 6 Работа над текстом. 16 ч. 14 ч. Итого 52 час 54час Учебные пособия и литература: 1. О технике речи. Петрова Л.А. Москва,1981. 2. Профессиональная речь актера и режиссера/Словарь/.ГИТИС. Москва,1989. 3. Литературное наследие. Чехов М. А.: Искусство,1986. В 2-х томах. 4. Народный фольклор: скороговорки, пословицы и поговорки, потешки. 5. Сказки. Поэзия. Проза. 6. Драматургия современная и классическая. Учебные пособия и литература по предмету «История театра»: 1. Ю. Алянский. «Азбука литературы»Л. Детская литература, 1990. 2. Энциклопедия для детей. «Искусство» том 7, часть 3. Издат. «Аванта»,2001. 3. А. Кузьмин. «У истоков русского театра».М. «Просвещение»,1984. 3. В. Федорова. «Русский театр 19 века»М. «Знание» ,1983. 4. А. Некрылова .«Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища»Л. «Искусство», 1988. 5. С. Никулин. «Русская драматургия начала 20 века» 6. Н. Акимов. «Театральное наследие» в 2 – х томах. М. «Искусство».1978. 9 Дополнительные темы к занятиям: 1.Обсуждение авторского замысла. 2.Трактовка режиссера. Выбор жанра. 3. Интуиция актера. 4.Круг внимания. 5.Предлагаемые обстоятельства. 6.Импровизация и импровизационность. 7.Киноискусство/Снимаем кино/. 8.Сюжет, фабула, кульминация – составляющие пьесы. 9.Подробный анализ пьесы/сценки/- от события к событию. 10.Манок. 11.Непрырывное действие. 12.Взаимоотношения героев /партнеров/. Ситуативно-ролевое общение. 13.Создание образа: походка, пластика, речь, мимика, грим, костюм. Этюды на память физических действий животных. Возрастные роли. Предметы, окружающий мир и т.д. 14.Музыкальные акценты. Лейтмотив. 15.Лучшие театральные режиссеры страны. Разные спектакли по одной пьесе. Разные видения и трактовка. 16.Любимые актеры. Амплуа актера. 17.Я- драматург. Я- режиссер. Я-актер. 18.Система Станиславского /Чехова, Мейерхольда/. 19.Подбор и запись музыки/фонограммы/. Составление музыкальной/ световой/ экспликации. 20.Изготовление эскизов и бутафории,костюмов/его элементов/, декорации. 21.Искусство релаксации и созерцания. 22.Чувство ритма. Тренинг. Групповые этюды на сюжеты известных литературных произведений. Этюдные упражнения с более развернутым текстом на развитие собственного представления (видения), например: вспомнить, мысленно представить, как можно конкретнее и точнее обстановку собственной комнаты, дорогу в школу (от школы домой) и рассказать об этом так, чтобы все слушащие могли представить себе описываемую картину и по требованию педагога могли рассказать об услышаемом, видя все это своим внутреннем взором. Рассказать нужно так, чтобы не просто могли представить картину описываемого, но чтоб убедить ребят приехать в гости на новую квартиру, где они еще не были. Доказать, что добираться туда не сложно. Или уговорить подругу поехать летом в деревню, увлечь картиной дружной работы наравне со взрослыми; возможностью наблюдать восход солнца; купаться на рассвете и т. п. Можно удивить товарищей необыкновенной встрече. СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ «МАЛЫШОК» (5ч.в неделю) Темы занятий часы дата 10 Сентябрь. 1.Сбор коллектива - организационные моменты. Планирование на год. 2.Что такое театр? Театр – жизнь. 3. Виды театра. Театры для детей: Тюз,Театр кукол. 4. Виды театральных кукол. Кукловождение. Ролевая игра. 5. Сценическая речь, бытовая. Форма речи.Тренинг речевой. 6. Формы речи. Слушание, как вид речевой деятельности. Октябрь. 1.Игры – упражнения для развития движения губ. Тренинг. 2.Театр-ные профессии.Тренинг на речев. аппарат – артикуляция,дикция. 3. Виды театра: драма, музыкальные театры. Речевой тренинг. 4. Работа актера над собой.Актерский тренинг.Мастерство.Психофизика. 5. Искусство. Вид искусства. Актерский тренинг: речь и пластика. Понятие : «верю-не верю» Ноябрь. 1.Рабочее самочувствие речевого аппарата и физического действия. 2. Дыхание. Правильная осанка – путь к правильному дыханию. Ролевая игра. 3. Диафрагменное дыхание. Упражнение на его развитие. 4. Голос. Диапазон голоса. Тренинг. 5. Пословицы и поговорки. Ролевая игра Декабрь. 1.Работа над текстом. Чтение по ролям. Дикция.Интонация. Ролевая игра. 2. Актерское мастерство – пластика актера. 3. Актерское мастерство – я и партнер. 4. Актерское мастерство. Этюды на заданную тему. 5. Работа над текстом – пластика и речь актера. Ролевая игра. 6. Сказки, стихи. Речевой тренинг. Январь. 1.Выразительность речи актера. Просмотр спектакля, его анализ. 2. Психофизика актера. Тренинг: движение и речь. 3.Сценичкская речь:полетность голоса ,сила голоса. Тренинг 4. Актер – режиссер. Партнерство 5. Настроение и речь. Тренинг. Февраль. 1.Логика и последовательность действия актера. 2. Актерск. мастерство-внимание,оценка.Я и партнер.Ролевая игра на тему. 3. Внимание и воображение. Тренинг. 4. Приемы релаксации актера. Тренинг. 5. Коллективное сочинение. Ролевая игра на фантазию и воображение. Март. 1.Концентрация внимания. Тренинг на пластику и речь. 2. Логическое чтение текста. Тренинг на артикуляцию. 3. Дикция актера. Речевой тренинг: расслабление мышц гортани. 4. Действие – речь актера. Тренинг: диафрагменное дыхание. 5. Театр – коллективное творчество. Театральные профессии,цеха. 2ч. 3ч. 2ч. 3ч. 5ч. 3ч. 2ч. 3ч. 7ч. 7ч. 5ч. 5ч. 2ч. 4ч. 6ч. 4ч. 1ч. 3/09 4/09 10/09 11,17 18,24 25/09 1/10 2/10 8, 9, 15/10 16,22,2 3 29,30/ 10 6,12/11 13/11 19/11 20/11 26,27 /11 3,4/12 10/12 11,18 17/12 25/12 24/12 14/01 15/01 21,22 28/01 11 Апрель. 1.Просмотр и обсуждение спектакля. Его анализ. 2. Логическое ударение. Тренинг актера. 3. Парные этюды: я и партнер. Тренинг. 4. Работа с текстом. Пауза в тексте. 5. Этюды на взаимодействие с партнером. Работа с текстом. Май. 1.Концентрация дыхания и внимания. Работа с текстом. 2. Речь и пластика. Репетиция номера к выступлению. 3. Приспособление актера. Репетиции. 4. Говорим легко, понятно, громко. Репетиции. 5. Выступление перед выпускниками. Анализ выступления. Подведение итогов. 29/01 4/02 5,11,12 /02 18/02 19/02 25,26 /02 4,5/03 11,12 /03 18/03 19/03 25,26 /03 1,2/04 8-9/04 15,16 /04 22,23 /4 29,30 /04 6/05 7,13/05 14,20 /05 21/05 22,25 /05 12 ПРОГРАММА ТЕАТРАЛЬНОГО КРУЖКА учителя дополнительного образования Васильковой Натальи Леонидовны «Если игра вообще и драматическая игра в частности занимает такое большое место в жизни детей, если стремление к перевоплощению является одной из основных особенностей детской природы, то, очевидно, школа и воспитание не имеют права ни проходить мимо этой особенности, ни более вычеркивать из жизни и воспитания все, что имеет к ней какое – либо отношение». Программа 1921 года. Пояснительная записка Основная масса учащихся, как известно, начинает приобщение к театру вместе с поступлением в школу. Именно школа берет на себя функцию массового целенаправленного приобщения к театру, т. к. театр приносит радость соучастия сотворчества. Непреодолимая и естественная склонность детей к театральной игре – главная черта детского состояния. Исходя из этих фактов, можно предположить, что у учащихся школы (особенно младшего и среднего звена) существует способ к специфическому отражению жизни на сцене – «театр для себя». Поэтому, стремление детей познать мир и себя, самовыразиться как художник (дремлющий в душе каждого ребенка), - побудило создать в школе театральный кружок. Программа театрального кружка способна развить детей к восприятию прекрасного в себе и в человеке и к созданию прекрасного в себе и вокруг себя. Это духовное и пластическое развитие школьника (любого возраста). Это обязательно граничит и проникает в нравственную задачу – воспитание духовных ценностей. Появление духовных ценностей органично связано с процессами критического мышления и самосознания. А, если принять за аксиому, что люди могут жить сообща, то надо еще формировать способность к деятельности в группе, т. е. коммуникативные способности. Это осознается особенно важно при работе с программой эстетического воспитания. Общеобразовательная школа дает нужный объем знаний, умений и навыков школьнику в рамках школьной программы. Но современный выпускник должен не только хорошо владеть этими знаниями, но и ориентироваться и общаться в той ситуации, в которую он попадает, входя во взрослую жизнь. Для этого он должен уметь предвидеть проблемы и находить пути их решения, продумывать и выбирать варианты действий. Выпускник должен развить в себе творческие способности, чтобы решать новые для себя задачи. Театральные занятия – одни из самых творческих возможностей самореализации школьника. Здесь творчество и фантазия соседствуют друг с другом. Программа театрального кружка носит практико – ориентированный характер и направлена на формирование у школьника стремление видеть и создавать вокруг себя прекрасное, желание изучать театральное мастерство. Обучение по данной программе создает благоприятное условия для знакомства учащихся с основными вопросами теории театра, законами актерского мастерства, сцены речи, сцены движения, сценического оформления и грима, театрального костюма и т. д. Дети практически обучаются изготавливать бутафорию, декорацию, элементы сценического костюма. Программа разработана на основе программы, методических рекомендации и пособий: 4. Научно – Исследовательского института художественного воспитания Академии Педагогических наук СССР. Уроки театра на уроках в школе. Москва, 1990 5. Челябинского областного института усовершенствования учителей. Стуль М.П. Творческие игры и театрализованные упражнения в школьном классе. Челябинск, 1991; 6. Санкт – Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Корогодский З. Я. Начало. Санкт – Петербург, 1996. 13 Однако, в них не освещаются темы: история театра, виды искусств и театров, знакомство с драматургией и режиссерами, театральные цеха, составление эскизов, монтировка фонограммы и т. п. Возраст обучающихся – 7 – 11 лет. Тип программы – образовательная, рассчитана на 1 год обучения (180 часов) для учреждений дополнительного образования. Весь курс делится на теоретическую и практическую части. Само занятие включает в себя одновременно и теорию о чем – либо, и различные тренинги (речевой, пластический, физический), этюды, ролевые игры. При постановки какого – то спектакля, сценок отводится время на репетиции, прогоны, сдачу и саму премьеру – выступление. Дети в кружки набираются по потребности и желанию, и способностей детей. Театральной деятельностью в группе «Малышок» занимаются ребята 1 – 4 классов. В программе реализуется идея межпредметных связей с историей, изобразительным искусством, театром. Цель работы кружка – создание школьного театра, который основывается на коллектив единомышленников. Цель данной программы – формирование учащихся качество творчески думающей, активно – действующей и легко – адаптирующейся личности, способной к самореализации. Развитие понимания и любви к искусству во всех ее проявлениях. Задачи - развитие учащихся школы высоких эстетических чувств и вкуса; -приобщение их к эстетической культуре; - развивать творческие способности, фантазию; - вовлекать учащихся в художественно – творческую деятельность школы; - расширять общий и интеллектуальный кругозор; - воспитывать трудолюбие, последовательность действий, умение доводить начатое действие до конца. - воспитывать взаимопомощь и выручку, культуре общения между собой; - раннее выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных способностей каждой личности. - изучение истории театрального искусства и костюма, умению накладывать театральный грим, различать виды театра и искусства; - расширять знания о литературе, драматургией и различной режиссерской постановки; - формировать у детей уверенность в себе, стремление преодолевать собственную скованность, закомплексованность. Прогнозируемый результат образовательного процесса В начальный период обучения ребята должны научиться понимать: *значение и многообразие театра; *театральную терминологию; *умение тщательно работать над ролью: раскрыть тему, конфликт, события, характер персонажей, жанр. *значение и роль толкования, трактовки режиссера. *Постепенно в течение года при систематической работе дети осваивают актерское мастерство: *чувство партнерства, техника общения; *умение двигаться – пластика тела; *умение говорить, управлять своим голосом ; *умение полностью раскрепощаться – легко и непринужденно держаться на сцене; 14 *умение импровизировать во время репетиций и игры на сцене. Итог кружковой работы, проделанной в течение года – это постановка спектакля. Организация учебно – воспитательного процесса Основной формой учебного процесса является кружковое занятие. Курс рассчитан на занятия по 9 часов в неделю. 4 часа отведено на обучение теории и практических занятий – тренингов (актерскому мастерству), а 5 часов - на репетиции (постановка спектакля, сценок, индивидуальных занятий и т. п.). Обучение на занятиях осуществляется на основе как с коллективной работой с учащимися, так и индивидуальной. В театральный кружок дети приходят с большим желанием приобщиться к прекрасному, играть и выступать. Атмосфера театральных занятий пробуждают в детях их творческое, художественное начало. Создается деловое сотрудничество – учитель – ученик, режиссер – актер. Здесь каждый сможет полно выразить свои мысли и чувства, свои желания и возможности. Проектный подход изначально ориентирован на самостоятельную работу школьника – индивидуальную, групповую или коллективную. Групповая работа предпочтительнее для ребят. Они с удовольствием общаются между собой, распределяя данные учителем задания, роли. Это возможность не только хорошо узнать друг друга, но и сравнить себя с ними. Кроме того, этот принцип работы требует внимание, уважение и терпимость к чужой точке зрения, умение отстаивать свою. Ребята приходят к выводу, что их успех зависит от совместной коллективной работы, от их партнерства. Особенно это важно во время постановки спектакля. От этого зависит его результат. Поэтому обучающий процесс строится на основе групповых занятий, обеспечивая для них разнообразие ролевых игр, тренингов. Основное содержание занятий кружковцев составляет работа по сценическому воплощению пьесы. Он строится на основе принципов реалистического искусства. Это необходимое условие для решения всего комплекса художественно – воспитательных задач. Необходимо помочь школьникам действовать в сценических условиях подлинно, логично, целеноправленно, увлеченно раскрывать содержание ролей и всей пьесы в действии и взаимодействии друг с другом. Подлинное сценическое действие требует постоянного обращения к жизни, сопоставления, оценки происходящего в сценических условиях. Важно развивать у детей интерес к таким сопоставлениям, помогать им осознавать, что критерием правдивости, подлинности поведения на сцене является жизнь. Особое внимание следует обращать действием словом, т. к. прежде всего через слово раскрываются мысли, чувства, отношения, стремления персонажей пьесы. Занятия драмкружка включают наряду с работой над пьесой проведение бесед об искусстве. Совместные просмотры спектаклей, фильмов, посещение выставок местных художников, музея. Школьники выполняют самостоятельно творческие задания: устные рассказы о прочитанных книгах, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинение сказок и рассказов и т. п. Беседы о театре знакомят детей в доступной им форме, знакомят с его видами и жанрами. Раскрывает общественно – воспитательную роль театра, знакомят с национальным театром. Практическое знакомство со сценическим действием начинаются с игр – упражнений, ролевых игр (с первого года обучения), импровизаций, этюдов, близких жизненному опыту детей, находящих у них эмоциональный отклик, требующих творческой активности, работы фантазии. Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы . Этюды - импровизации учебного характера проводятся не только на начальной стадии, но и позднее – либо параллельно с работой над пьесой, либо в процессе репетиции. Учебные этюды – импровизации, не связанные с репетируемой пьесой, могут служить эмоциональной разрядкой, способствовать поднятию творческой активности, общего тонуса работы. 15 Работа над воплощением пьесы строится на основе углубленного анализа пьесы (выявления темы, основного конфликта, идейных устремлений и поступков героев, условий и обстоятельств их жизни, определяется жанр пьесы и т. д.). Разбор, как над пьесой, так и над отдельными сценами, картинами. Очень важна и непосредственная организация показа пьесы. К каждому спектаклю готовятся костюмы, реквизит, декорация, программки, экспликацию музыки (пишется фонограмма) и света. За работу занавесом и дежурные в зале отвечают незанятые кружковцы. На занятиях в основном проводятся групповые тренинги, этюды: этюды – упражнения, этюды на сюжеты известных литературных произведений. Каждая театральная группа работает по принципу творческой лаборатории, вбирает в себе все виды искусства, т. к. известно, что театр – синтетический вид искусства. Коллективы принимают участие в организации творческих отчетов: проведение творческих праздников, постановки спектаклей. Учебный процесс строится, опираясь на школьный учебно – воспитательный план (разные школьные праздники) и городской план - театральные фестивали, «Самотлорские роднички» и пр. Виды выполнений итоговой работы Итоговая работа театрального кружка – коллективная постановка спектакля, вечера или праздника. Самостоятельная работа ученика проявляется на сцене, как освоения актерского мастерства. Театральная постановка осуществляется под руководством педагога. Актерская игра на сцене дает возможность наблюдать за умениями и навыками, которые приобрел ученик, восхищаться его талантом, творческой игрой импровизации (которые он «отточил» в процессе обучения). Это своего рода отчет итоговой работы в участии в создании спектакля (театрализованного представления) на городских фестивальных мероприятиях. Динамика интереса учащихся к данному курсу отслеживается с помощью опроса. Учащиеся должны знать: основы актерского мастерства, теорию театра: виды искусства и тетра, историю театра и костюма, театральные термины. Учащиеся должны уметь: использовать знания теории актерского мастерства на практике: в постановках сценок, спектаклей; правильно, четко говорить, умение держаться на сцене (актерам и ведущим); анализировать свою роль и умению перевоплощаться; оценивать поступки и действия свои и партнера; верить в предлагаемые обстоятельства и умению импровизировать (сохранять внутреннюю импровизационность); чувствовать темпо – ритм и атмосферу сцены (легкая, радостная или наоборот – грустная и напряженная); соотносить свою работу с коллективом; разбираться в театральных жанрах. Уметь изготавливать бутафорию, элементов костюма, декорации; составлять эскизы. Знать основные понятия об искусстве, видах театра, театральной терминологии. Свободно оперировать полученными знаниями. Театр-общественное явление. В учебно- тематическом плане блока «Театр-общественное явление» учащиеся изучают все о театре, и его цеха: узучают театральные терминологии, жанры, виды театра и драматургии, историю театра и костюма. Узнают об значимости светового и музыкального оформления, изготовления костюма и бутафории. Учатся сами изготавливать их. Знакомятся с театральными художниками, делают сами эскизы костюмов и декораций. Практически учатся накладывать театральный грим. Основы актерского мастерства. В учебно-образовательном блоке «Основы актерского мастерства» учатся владеть своим телом и голосом: соответствующая пластика, походка, движение; умение говорить громко, четко, литературно правильно. Систематические тренинги на речевой аппарат и на пластику, на психофизику актера - раскрепощают ребят и разрабатывают их навыки и умения работать на зрителя. 16 Систематические тренинги и этюды на психофизику актера, на оценку происходящего, на действие партнера и т. д. постепенно практически позволяют учащимся приобретать актерские навыки. . Литература и учебные пособия: 12. Уроки театра на уроках в школе. Программа, методические рекомендации. Академия педагогических наук. Москва, 1991. 13. Творческие игры и театрализованные упражнения в школьном классе. Стуль М. П. Пособие для педагогв. Челябинский институт усовершенствования учителей. Челябинск, 1991. 14. Начало. Корогодский З.Я. С – Петербургский университет профсоюзов. С – Петербург, 1996. 15. Театр. Самодеятельный театр. Репертуар и методика. Москва: «Искусство», 1990 -11 16. Беседы о театре. Брудный Д. Л. Ленинград: «Просвещение», 1983. 17. Из записных книжек. Станиславский К. С.Москва: ВТО, 1986. В 2 – х томах. 18. О технике речи. Петрова Л. А. Москва, 1981. 19. Профессиональная речь актера и режиссера /Словарь/. ГИТИС. Москва, 1989. 20. Литературное наследие. Чехов М. А. Москва: « Искусство», 1986. В 2 –х томах. 21. Мы идем за кулисы. Климовский В. Л. Москва: Детская литература, 1982. 22. С утра до вечера в театре. Макарьев Л. Ф. Ленинград: Детская литература, 1973. Художественная литература для сцены речи: 5. Басни И. Крылова, С. Михалкова, Я. Бжехви, Б. Заходера. 6. Поэзия и проза. 7. Народный фольклер: потешки, пословицы и поговорки, скороговорки. 8. Сказки. Драматургия для чтения и постановки спектакля: 1.Пьесы классиков и совр-ных драматургов. А. Чехов, А. Островский, А.Пушкин и т. д. 2.Пьесы – сказки. 3.Поэзия – современная и классика. 3.Рассказы о войне, о жизни советских людей. 4.Пьесы для постановки: «Бедный рыцарь». С. Кубаева и С. Белова; «Котик – Наоборотик». А. Тареев; «Исчезновение принцессы Фефёлы – 3». И. Титова. А. Староторжский; «Красная Шапочка, Томагочи и Серый Волк». Супонин; «Золотой цыпленок». Супонин; «Игра в фанты». Н. Коляда; «В поиске друга». М. Давыдова. «Крах Черного рыцаря» М. Давыдова. Учебные пособия и литература по предмету «Сценическое мастерство актера»: 14. Н. Акимов «Театральное наследие». М. « Искусство», 1978. 15. Л. Новицкая «Тренинг и мурштра».М. «Советская Россия»,1969. 16. Б. Захава «Мастерство актера и режиссера»М. «Искусство»,1969. 17. З. Я. Корогодский «Начало». М. «Советская Россия»,1975. 18. З.Я. Корогодский «Играй театр».М. «Советская Россия»,1975. 19. З.Я. Корогодский «Этюд и школа».М. «Советская Россия»,1975. 20. В. Немирович – Данченко «О творчестве актера»М. «Искусство»,1973. 21. О. Ремез «Искусство делать искусство».М. «Искусство»,1974. 22. М. Чехов «Литературное наследие» в 2 – х томах. М. «Искусство» ,1995. 23. Е. Вахтангов «Записки, статьи, письма». М. «Искусство»,1939. 24. К.С. Станиславский . Полное издание сочинений(8 т.) 25. Н. Горчаков «Режиссерские уроки К. С. Станиславского». М. «Искусство»,1952. 17 26. А.Я. Таиров «О театре». М. ВТО, Поурочное планирование «У ЛУКОМОРЬЯ» Тема Часы Театр – общественное место. Вежливые действия. 10час. Тренинг, этюды, упражнения. Общение. 12час. Актер – режиссер. 4часа История театра, костюма. 4часа Сцена речи. 54часа Работа актера над образом. Анализ пьесы и действий. Я в предлагаемых обстоятельствах. 28час. 10час. Репетиции и показ одноактного спектакля. 15час. Итого 144час. Цели и задачи: 1. Раскрытие и развитие природных задатков у личности. 2. Развитие интереса к искусству, его видам. 3. Формирование навыков художественно – творческой деятельности. 4. Развивать чувства фантазии, воображения, переживания, творческого мышления. 5. Развивать духовную и пластическую личность. 6. Обучать основам актерского искусства, владение словом, пластикой, искусством переживания. 7. Развивать способность и потребность к самостоятельному приобретению знаний о театральном искусстве. 8.Постановка театрализованных представлений, спектаклей; участие в школьных мероприятиях. Учебно – тематический план «Мастерство актера» –28час. «У лукоморья»/2 год обучения/ 18 № Тема Часы Тема№1 Работа актера над образом. Логика действия. 28час. 1 Логика и последовательность. 4час 2 Беспредметное действие. 4час 3 Этюды на заданную тему. 4час 4 Я – предмет. 2час 5 Я – стихия. 1час 6 Я – животное. 2час 7 Я - инопланетянин. 1час 8 Внешняя характерность. 4час 9 Законченность этюда. 2час 10 Этюды по сказкам. 4час Тема №2 «Я в предлагаемых обстоятельствах» автора. 10час. 1 Предлагаемые обстоятельства. 1час 2 Метод действенного анализа текста. 1час 3 Тема и сверхзадача. 1час 4 Сверхзадача и сквозное действие. 1час 5 Работа над образом по методу физического действия. 3час. 6 Проявление характера персонажа в общении. 2час 7 Импровизация. 1час Тема№3 Репетиция спектакля. Выступление. 15час. СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ « У лукоморья» (4ч.в неделю) Темы занятий часы дата 19 Сентябрь. 1.Сбор коллектива. Планы на год. 2. Театр и время – история театра. 3. История театра. Площадной театр. 4. Петрушка – кукла площадного театра. 5. Зарождение русского театра. 6. Виды искусства: живопись, скульптура, архитектура,прикладное и т.д. 7. Виды искусства: театр,кино,цирк и т.п. 9. Мастерство актера – работа с куклой. Октябрь. 1.Речь актера – артикуляция. Тренинг. 2. Речь актера – дикция. Тренинг. 3. Речь актера – сила голоса, его полетность. Тренинг. 4. Выразительность речи актера- внутренний монолог. Тренинг. 5. Психофизика актера - взаимосвязь речи и действия. 6. Тренинг,как главный компонент подготовки актерского мастерства. 7. Тренинг – комплекс по технике речи и физического действия. 8. Работа над текстом – выбор произведения, его разбор. Ноябрь. 1.Актер – основа театрального искусства. Тренинг. 2. Работа актера над собой –основа актерского мастерства. Тренинг. 3. Система Станиславского. Работа актера над собой. 4. Работа актера над собой. Я в предлагаемых обстоятельствах. 5. Речевой тренинг – свободное сочинение. Сочиняем небылицу. 6. Речь ведущего. Пародии на передачи. Тренинг на речь в движении. 8. Работа над текстом – идея автора, определение событий. Декабрь. 1.Виды театра. Тренинг. 2. Взаимодействие в тренинге. Я и коллектив. 3. Упражнение на звучание речи с физическими помехами. 4. Смысловая пауза, подтекст. 5. Внутреннее видение актер. Этюды. 6. Импровизация. Коллективные этюды. 7. Орфоэпия – правила литературного произношения. 8. Групповая импровизация. Этюды. Январь. 1.Снятие мышечного зажима. Тренинг. 2. Внимание и воображение. Тренинг. Этюды. 3. Сочинение сюжетов. Этюды на эти сюжеты. Этюды на заданную тему. 4. Принципы импровизации. 5. Постановочные цеха в театре. Февраль. 1.Работа над художественным образом литературного отрывка. 2. Тренинг на ровность звучание речи в движении. 3. Просмотр спектакля и его обсуждение. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 4ч. 2ч. 2ч. 4ч. 4ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 3/09 4/09 10/09 11/09 17/09 18/о9 24/09 25/09 1,2/10 8/10 9/10 15,16 22,23 24/10 29/10 30/10 6/11 12/11 13/11 19/11 20/11 26/11 27/11 3/12 4/12 10/12 11/12 17/12 18/12 24/12 25/12 14/01 15/01 21,22 28/01 29/01 4/02 5/02 11/02 20 4. Главный герой – его действия и речь в спектакле, сценке. 5. Приспособление актера. Этюды на воображение. 6. Слово – действие. Этюды на заданную тему. 7. Беспредметные этюды на логику и последовательность действия. 8. Правда жизни - работа над сценкой. Анализ репетиции. Март. 1.Монолог. Работа над ролью и анализ. 2. Диалог. Работа над ролью. 3. Работа над ролью – главный герой пьесы (рассказа). 4. Опорные события. Определение событий рассказа. 5. Главное событие, его определение. 6. Работа актера над собой – совершенствование актерского мастерства. Репетиция. 7. Костюм актера. Эскизы костюмов и их пошив. Рисуем эскиз костюма. 8. Актерский грим. Грим, его разновидность. Апрель. 1.Вера в то, что делаешь и говоришь. Работа над ролью. 2. Игра, как в жизни. Понятие: «верю»-«не верю». 3. Оценка действия. Работа над ролью. 4. Партнерство. Работа над ролью. 5. Умение оценивать свою работу и работу партнера. Анализ. 6. Художник – декоратор. Рисуем эскиз . 7. Автор- режиссер- актер. Замысел. Сверхзадача. 8. Идея. Сверхзадача драматурга, режиссера, актера. Май. 1.Афиша. Программка. Художник в театре. 2. Бутафория в театре. Декорация, костюмы, грим. 3.Композитор. Музыка в театре. Лейтмотив. 4. Светооператор в театре. Театральное освещение - свет и цвет на сцене. 5. Генеральные репетиции для выступления перед зрителям. 6. Выступление перед выпускниками. Подведение итогов. 12/02 18/02 19/02 25/02 26/02 4/03 5/03 11/03 12/03 18/03 19/03 25/03 26/03 1/04 2/04 8/04 9/04 15,16 22/04 23,29 30/04 6/05 7/05 13/05 14/05 20,21 25/05