

Департамент образования города Москвы

Государственное бюджетное образовательное учреждение

«Школа с углубленным изучением отдельных предметов №1950»

«Утверждаю»

Директор ГБОУ «Школа №1950»

Е.А. Паршина

«01» сентября 2016г.

Рабочая программа
дополнительного образования детей
«Театральная мастерская»
(Направленность: Художественная)
Возраст обучающихся –10-16 лет
Срок реализации – 1 год

Педагог дополнительного образования

Махун Н.В.

МОСКВА

2016-17 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театр, в котором играют дети, как и большинство культурных явлений, уходит своими корнями в синкретическую, по своей сущности, первобытную культуру. Развитие и осмысление этого явления в истории проходит по двум основным направлениям:

- театр, в котором играют дети, как обучающая и развивающая среда;
- театр, в котором играют дети, как осуществление поиска новой театральной реальной эстетики.

Эти два направления могут казаться принципиально разными. Ещё совсем недавно, на конференциях, посвящённых детскому театральному движению, режиссёры и педагоги убеждённо доказывали, что цели искусства и педагогики в детских театральных коллективах несовместимы. Однако реальная практика своим упорством часто опровергает самую убедительную теорию. За долгие годы работы с детьми самого разного возраста в школе сформировалось вполне чёткое и конкретное представление о том, в чём же заключается несомненная польза театра, в котором играют дети, - в развитии личности ребенка:

уже давно повсеместно безоговорочно принято, что театр способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной средой;

театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности ребёнка, он начинает свободно фантазировать и в области текста, и в области компоновки пространства, и в области музыкального оформления;

театр побуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более осмысленно, чем раньше;

при использовании метода драматизации на занятиях по любым предметам, дети усваивают материал неоспоримо лучше по нескольким причинам: он становится для них личностно значимым, а, кроме того, пропускается через моторику, через тело, которое гораздо лучше воспринимает информацию, чем слух в отдельности.

Данная программа направлена на решение ряда педагогических задач, связанных с общими процессами обучения, воспитания и развития, а не только с задачами художественной педагогики.

Программа “Театр, в котором играют дети” построена, прежде всего, на обучении воспитанников саморегуляции и налаживанию межличностных процессов. Деятельность педагога направлена на выработку произвольного

внимания, рабочей мобилизации, умения распределять ответственность, умения читать поведение другого человека и правильно выбирать свой тип поведения для решения жизненных задач.

За время работы по данной программе осуществляется значительное количество творческих работ, но на протяжении всего процесса обучения перед педагогом, прежде всего, стоят учебные, а не художественные задачи.

Программа предполагает быструю адаптацию вновь прибывших детей в группах с постоянным контингентом, в любой временной период учебного года.

Специфика театрального искусства такова, что процесс приобретения технических навыков по речи и пластике, весь долгий и сложный путь от создания до воплощения актёрского образа в спектакле, просто немыслим в рамках исключительно коллективных, групповых занятий. Работа над ролью – это сложный, кропотливый труд, в котором необходим тесный творческий контакт между воспитанником и педагогом. Именно поэтому, программа по мастерству актера “Театр, в котором играют дети” подразумевает наличие индивидуальных и мелкогрупповых занятий по текущим темам.

Индивидуальная работа является неотъемлемой и обязательной формой работы в процессе обучения комплексу театральных дисциплин. Каждый воспитанник имеет свои, сугубо личные особенности физиологического и психического устройства и проблемы, возникающие на стадии усвоения материала, могут быть различными. Невозможно тормозить процесс обучения всей группы в целом из-за того, что кто-либо из воспитанников не осваивает тему сразу. Также нельзя допустить того, чтобы у воспитанников оставались белые пятна в пройденном материале, все возникающие проблемы необходимо решать сразу же, не упуская времени. В этом случае индивидуальная работа остаётся единственно возможным вариантом решения возникшей проблемы. Занятия проводятся один раз в неделю по тем темам, которые вызвали особое затруднение у воспитанников. Как показывает практика, чаще всего индивидуальная работа требуется по разделу сценической речи, а также на стадии работы над ролью. Педагог подбирает упражнения и задания исходя из конкретных проблем и вопросов конкретного воспитанника.

Создание образа – это сложный кропотливый процесс, требующий тесного контакта между педагогом и актёром-воспитанником. Определение характера персонажа, его предыстории, сквозного действия героя, речевых и пластических особенных элементов, как средств внешнего выражения внутренней сути – это долгий путь на пути сотворения роли. Невозможно представить себе этот хрупкий процесс исключительно в рамках групповых занятий. Стремление подвести всю работу к сугубо коллективной, чреватого легковесным, обобщённым, показушным отношением к роли. Для этого в учебном плане предусмотрены индивидуальные часы работы с воспитанниками для более кропотливого, вдумчивого разбора ролевого

материала. Также требуется индивидуальная работа с воспитанниками по сценической речи, так как качество речи студийцев на сцене и в жизни – это один из самых остро стоящих проблемных вопросов в сфере театрального воспитания и обучения детей.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- Воспитание ребёнка через приобщение к театральному искусству;
- Создание творческого пространства, в котором органично могли бы сосуществовать дети разных возрастов;
- Развитие творческого начала личности.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

В воспитании:

- Воспитать социально адекватную личность, способную к активному творческому сотрудничеству;
- Привить культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений;
- Воспитать дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе;
- Воспитать художественный вкус;
- Научить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе репетиций.

В развитии:

- Развивать навык творческого подхода к работе над ролью;
- Развивать пластические и речевые данные воспитанников;
- Развивать воображение, фантазию и память.

В обучении:

- Научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для работы над ролью;
- Увлечь детей театральным искусством;
- Расширить знания воспитанников в области драматургии.

Театр – искусство коллективное. Это прописная истина. И вместе с тем, театр – искусство индивидуальностей, ансамбль, объединённый одной общей целью. Этой целью обычно является постановка спектакля. Именно к достижению этой цели направлены все усилия, все компоненты творческого обучающего процесса. Именно в этом направлении бурно развивается фантазия и воображение воспитанников, как в области создания образа, так и в сфере создания костюмов, декораций, реквизита и т.д. Для приёма ребёнка в группу необходим, прежде всего, его интерес к театральному искусству и желание развиваться в этом направлении, познавать многогранный,

необъятный мир театра. Приём производится на основе заявления родителей ребёнка. Возраст детей от 10 до 16 лет. В группе - 10-12 воспитанников, проходят 3 раза в неделю по 3 часа

На первом году обучения одним из самых важных критериев оценки педагогом работы воспитанников является естественное и раскованное самочувствие юных актёров на сценической площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в воспитанниках их природной органики.

Итогом творческой работы группы на первом году обучения являются небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера, которые могут быть использованы в мероприятиях, посвящённых самым различным событиям, либо эпизодическое участие в спектаклях групп второго и третьего года обучения.

Цели:

- развитие изначальной природной одарённости воспитанников;
- обучение элементарным основам по предметам театральных дисциплин;
- воспитание общей культуры поведения и общения в творческом коллективе.

Задачи:

- в развитии:

- развивать способность к перевоплощению через создание этюдов;
- развивать навык абстрагирования от окружающей действительности при выполнении сценического действия через психофизический тренинг;
- развивать наблюдательность и память через актёрские упражнения.

- в обучении:

- научить основам психофизического тренинга;
- научить основам верного дыхания;
- научить оценивать сценические события;
- познакомить с законами выстраивания простейшего сценического действия.

- в воспитании:

- воспитать навык корректной оценки собственных поступков и поступков других студийцев;
- привить бережное отношение к театральному реквизиту, костюмам, репетиционному помещению и т.д.;

- воспитывать в студийцах творческую потребность постоянного совершенствования актерской психотехники путем индивидуального тренинга и самовоспитания.

К концу первого года обучения воспитанник должен

Знать:

- понятия: “органика”, “этюд”, “оценка”, “органическое молчание”, “реквизит”, “сценическое событие”, “декорации”, “действие”, “предлагаемые обстоятельства”, “если бы я ...”;
- индивидуальные особенности своего тела и уметь использовать свои достоинства;
- 5-10 упражнений психофизического тренинга;
- приемы разминки и разогрева тела;
- 5-7 новых скороговорок на проблемные звуки;
- 5-10 упражнений речевого тренинга.

Уметь:

- построить на основании заданной темы простой сюжетный рассказ с завязкой, событием и развязкой;
- целесообразно выполнять цепочку простых физических действий в одиночном этюде;
- обнаружить и самостоятельно снять мышечные зажимы;
- направлять звук в основные резонаторы трех регистров;
- создавать самостоятельно выбранный или заданный педагогом звуковой образ;
- участвовать в воплощении пластического образа в этюде;
- подключать заданные педагогом предлагаемые обстоятельства в создание этюда;
- построить простейшее сценическое действие собственного персонажа в небольшом отрезке сценического времени.

Учебно-тематический план первого года обучения

№	Тема занятий	Всего часов	Теория (час)	Практика (час)
1.	<u>Вводное занятие.</u>	3	1	2

2.	<u>Мастерство актёра:</u>	60	13	47
3.	<u>Сценическая речь:</u>	29	6	23
4.	<u>Постановочная работа.</u>	67	7	60
5	<u>Пластика.</u>	39	-	39
6	<u>Групповые мероприятия, экскурсии, посещение театров.</u>	18	-	18
	<u>Итого:</u>	216	27	179

Программное содержание первого года обучения.

1. Вводное занятие.

- Игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком», «Автограф» и т.д.
- Ознакомительная беседа о театральном искусстве
- Игра «Импровизированный спектакль».
- Инструктаж по технике безопасности на занятиях в театральной студии.

2. Мастерство актёра.

- Упражнения психофизического тренинга:

- *разогревающие* – связанные, как правило, с расчленением опорно-двигательного аппарата на биомеханические звенья и разминкой каждого звена в отдельности;

- *основные* – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом.

- *упражнения на включение воображения* - «превращение комнаты в магазин, бассейн, космический корабль и т.д.». Воспитанники превращаются сами, оживляя, наделяя характером неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая физические действия.

- одиночные этюды по темам:

- этюды на эмоции,

- на выразительность жеста,

- на развитие органики.

Изучаются следующие теоретические понятия:

- *актёрская оценка* – это способность откорректировать своё поведение по отношению к предмету, партнёру, событию.

- *сценическое внимание* – активный познавательный процесс, в котором участвуют зрение, слух, осязание, обоняние, как необходимое условие органического действия. Для тренировки этого важного в актёрской работе процесса существует множество различных упражнений, помогающих воспитанникам научиться удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия.

3. Сценическая речь.

- Правила гигиены голоса

- Способы закаливания голоса

- Гигиенический и вибрационный массаж лица

- Упражнения:

- а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе;

- б) на снятие мышечных и психологических зажимов (упражнения «Марионетка», «Взрыв», «Расслабляющий массаж», «Железное тело», «Шалтай-болтай» и т.д.).

- Дыхание:

- а) Тренируем верное дыхание (упражнения «Мяч», «Резиновая кукла», «Шарик» и т.п.).

- б) Знакомство с понятием «фонационное» (звучащее) дыхание (упражнения «Жилет», «Комар», «Котенок»).

- в) Тренировка мышц дыхательного аппарата:

- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц;

- дыхательный тренинг.

- Артикуляционная гимнастика:

- упражнения для языка;

- упражнения для губ;

- упражнения для челюсти.

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным увеличением темпа («От топота копыт», «Король-орёл», «Бык тупогуб», «Шла Саша», «Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей»,

«Сорок сорок в короткий срок съели сырок», «Хорош пирожок, внутри творожок» и т.д.)

4. Постановочная работа.

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые свободно могли бы стать частью любой концертной программы. Постановочная работа делится на несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно будет проходить этот первый этап, тем проще будет строиться дальнейшая работа над уже утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще воспитанникам будет «присвоить» его себе.

Кроме того, возможен вариант эпизодического участия в спектаклях групп второго и третьего годов обучения.

5. Пластика.

- Знакомство воспитанников с собственным телом: с его анатомией, с его физическими и психофизическими качествами, с его двигательными возможностями, с его проблемами и ограничениями.

- Разминка:

- упражнения по коррекции осанки, коррекции походки.

- упражнения на развитие гибкости и силы (различные виды отжиманий, подтягиваний, приседаний, наклонов, прогибаний, поворотов; парные упражнения со всевозможными видами сопротивления партнёра, локомоторные упражнения; упражнения на развитие прыгучести; статистические упражнения; волевая гимнастика).

- упражнения, регулирующие мышечный тонус, позволяющие снимать излишние мышечные напряжения, т.е. развивающие качество, которое в театральной практике называется свободой мышц.

- упражнения, совершенствующие координацию движений, развивающие умение изолировать отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно управлять ими и приспособлять к препятствиям (противовращения различных частей тела, упражнения циклического характера, поочерёдные упражнения).

6. Посещение театров, экскурсии, групповые мероприятия.

В плане учебной работы предусмотрены посещения театров, как профессиональных, так и детских. Также в него включены групповые мероприятия, направленные на улучшение атмосферы в группе: день именинника – один раз в три месяца; новогодний огонёк; день Защитника Отечества; Международный женский день; празднование Международного Дня Театра; игровая программа «Здравствуй, лето!».

