

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3» г. ГРОЗНОГО

УТВЕРЖДАЮ

Директор Э.А. Куриева

Приказ от « 01 » 09 2015 г., № 16-17

ОДОБРЕНО

Заседанием Педагогического совета

МБОУ ДО ДШИ №3 г. Грозного

протокол № 01 от « 01 » 09 2015 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА

по учебному предмету

ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Срок обучения – 2 года

Составитель:

Преподаватель эстетического отделения

МБОУ ДО ДШИ №3 г. Грозного

 М.А. Абубакарова

« 01 » 09 2015 г.

2015 г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список учебной и методической литературы

- *Список рекомендуемой учебной литературы*
- *Список рекомендуемой методической литературы*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Основы театрального мастерства» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Театр - искусство синтетическое. Он воздействует на ребенка целым комплексом художественных средств. Здесь применяются и художественное слово, и наглядный образ, и живописно-декоративное оформление, и музыкальное сопровождение, а также пластика тела.

Данная программа предполагает ввести ребят в волшебную страну сценического творчества с ее мудрыми уроками, увлекательными эмоциональными открытиями, с богатством фантастических находок, с полетом воображения, вдруг обретающего реальность истинной жизни.

Актуальность данной программе заключается в том, что обучение по ней предполагает помочь ребенку научиться жить в коллективе, сопереживать, а также чувствовать и видеть красоту, воспринимать ее как необходимость. Ему откроется волшебный мир театра - мир чувств, переживаний, перевоплощений. На занятиях ребенок проигрывает множество ролей, что заставляет его сопереживать персонажам. В дальнейшем идет формирование чувства сопричастности ко всему происходящему на Земле, что помогает ребенку понять окружающую его жизнь и, быть может, разрешить противоречия между его внутренним миром и действительностью.

Обучение по данной программе проходит исключительно в игровой форме и направленно на развитие творческого потенциала ребенка.

Цель программы:

- гармоничное развитие личности, эстетическое и нравственное воспитание,
- приобщение к красоте, обогащение эмоционального, духовного мира подрастающего поколения.

Задачи обучения:

Обучающие:

- отвечать на вопросы, пересказывать, сочинять, действовать в предлагаемых обстоятельствах;
 - сформировать на эмоциональном уровне представления о театре, как о виде искусства;
 - помочь в овладении средствами образной выразительности (интонация, выразительность и естественность речи и позы, жест мимика, пантомима).
 - научить создавать выразительные сценические образы в области музыкально-хореографического искусства;
- взаимодействуя со специфически сложными и условными по своей природе выразительными средствами хореографического искусства;

Развивающие:

- помочь формированию гармоничных взаимоотношений;
- развить в ребенке стремление к чистоте чувств, сопереживанию, стимулировать интерес к этической стороне жизни.

Воспитательные:

- сформировать нравственное отношение к окружающему миру, чувство сопричастности к его явлениям;
- воспитать самовыражение через движение и слово, освоение языка и правильной речи;
- выработать чувство ответственности и уверенности в своих силах.

Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы «Театральные игры» составляет 2 года. Продолжительность учебных занятий - 34 недели.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени, составляет 136 часа аудиторной нагрузки, 102 часов внеаудиторной (самостоятельной), максимальная нагрузка составляет 238 часов.

Сведения о затратах учебного времени

Год обучения	1-й год	2-й год	3-й год	Итого часов
Форма занятий				
Аудиторная (в часах)	34	68	34	136
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	34	34	34	102
Максимальная учебная нагрузка.	68	102	68	238

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

- 1 и 3 годы обучения – по 1 часу в неделю;
- 2 год обучения – 2 часа в неделю

внеаудиторная (самостоятельная):

- 1-3 годы обучения – по 1 часу в неделю.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек).

Занятия проводятся из расчета 1 час в неделю в 1 и 3 классах и 2 часа в неделю во 2 классе. Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

Цели и задачи учебного предмета

Цель:

Развитие духовных, творческих и интеллектуальных способностей детей на основе художественно-творческой деятельности в области театрального искусства.

Задачи:

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
развитие внимания, фантазии и воображения;
воспитание творческой инициативы;
устранение излишнего мышечного напряжения, зажатости;
создание комфортной среды для общения, гарантирующей ребенку ситуацию эмоционального благополучия, психического здоровья и успеха.

Ожидаемый результат.

Образовательная программа по актерскому мастерству рассчитана на 2 года. Она включает в себя овладение определенным кругом знаний и навыков, которые содействуют художественному развитию вкуса учащихся, нравственному и эстетическому воспитанию.

По окончании 1 года обучения ребята должны знать и уметь следующее:

Знать:

театральную терминологию;
краткие сведения о театральном искусстве;
основы сценической культуры;
этапы подготовки концерта.

Уметь:

находить места мышечных зажимов; действовать в предлагаемых обстоятельствах;
выполнять упражнения для дыхания; исполнять этюды различной степени сложности.

По окончании 2 года обучения ребята должны знать и уметь следующее:

Знать:

выразительные средства хореографического искусства; законы сценического пространства;

Уметь:

владеть необходимыми элементами внутренней техники актера; импровизировать;
использовать пластику тела в сочетании с предлагаемым музыкальным материалом.

использовать сценическое пространство при построении мизансцен;

Подведение итогов обучения может проходить в форме:

- устного и письменного опроса, тестов, конкурсов и т. д. (теоретический материал);
- творческих отчетов, концертной деятельности (практический материал).

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1. Введение

1. Беседа-знакомство.

Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть?

2. Театр как вид искусства.

Театр - синтез различных искусств.

Школа жизни — самая древнейшая, самая удивительная и эмоциональная, самая праздничная, воодушевляющая, ни на что не похожая великая школа, — вот что такое театр.

В театральное искусство входят и архитектура, живопись и скульптура (декорации), и музыка (она звучит не только в музыкальном, но и часто в драматическом спектакле), и хореография (опять-таки не только в балете, но и в драме), и литература (текст, на котором строится драматическое представление), и искусство актерской игры и т. д.

3. Искусство актерской игры — главное, определяющее для театра.

Известный советский режиссер А. Таиров писал: «...в истории театра были длительные периоды, когда он существовал без пьес, когда он обходился без всяких декораций, но не было ни одного момента, когда бы театр был без актера».

4. Театр - искусство коллективное.

Установка правил поведения на уроках, в коллективе, на сценических площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение.

5. Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра.

Актерский тренинг - это непрерывная смена игр и упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, - обязательное условие успеха выполнения задания.

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

Тема 2.

Мышечная свобода — основной закон органического поведения человека в жизни. Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная свобода - это первый этап к органичному существованию на сцене.

Научить учащихся расходовать ровно столько мышечной энергии, сколько ее необходимо для совершения того или иного действия.

1. Работа с дыханием. Добиваться ровного и глубокого дыхания. Уметь задерживать и отпускать дыхание. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот.

2. Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании.

3. Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.

4. Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица.

5. Перекат напряжения из одной части тела в другую.

6. Снятие телесных зажимов.

Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД). Физическое действие с воображаемым предметом. Важно каждый этюд максимально приблизить к правде жизни. Поэтому физические действия должны быть понятны ребенку, он может совершать их

ежедневно в реальной жизни (умываться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой (машинкой), рисовать и т.д.).

Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество)

Ввести понятие «четвертой стены». Концентрация внимания «внутри себя».

Основные вопросы в работе над внутренним действием - что я чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу?

Тема 3.

Предлагаемые обстоятельства

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это обстоятельства, предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают к действию, двигают и развивают процесс:

- ✓ обстоятельства места - где происходит действие,
- ✓ обстоятельства времени - когда происходит действие,
- ✓ личные обстоятельства - кто действует,
- ✓ ситуативные обстоятельства - чем живет человек в данный момент:
 - откуда пришел?
 - зачем пришел?
 - куда направляюсь?
 - чего хочу?
 - что мешает добиться желаемого?

Итак, предлагаемые обстоятельства - это совокупность условий и ситуаций, в которых происходит сценическое действие.

- ✓ Темпо-ритм

Темп-это скорость исполняемого действия.

Ритм - это размеренность и интенсивность действия, его организация во времени и пространстве.

Градация темпо-ритмов и переключение.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Полученные в процессе обучения навыки реализуются учащимися в конкретной творческой работе, которая показывается на зачете или контрольном уроке в конце каждого года обучения. Обучающиеся, освоившие программу должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

- ✓ правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу;
- ✓ выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке репетиции;
- ✓ наблюдать окружающий мир, уметь анализировать его закономерности и использовать результаты этого анализа в создании сценического действия;
- ✓ уметь делать разбор прозаического и поэтического текста;
- ✓ проходить весь путь от замысла роли до его воплощения на сцене;
- ✓ владеть своим телом в достаточной степени для воплощения пластического образа;
- ✓ правильно оценивать произведения культуры и искусства;
- ✓ уметь преодолевать мышечные и психологические зажимы при выходе на публику;
- ✓ обладать навыком творческой работы, как самостоятельно, так и в коллективе;
- ✓ приобрести высокий уровень культуры поведения и общения со сверстниками, младшими товарищами и взрослыми.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. Необходимым условием обучения сценическому движению является последовательное, детальное освоение обучающимися всех этапов учебной работы.

В конце каждого учебного года после предварительной консультации проводится контрольный урок или зачет с дифференцированной оценкой. Контрольные уроки и зачеты проводятся в форме открытых показов в счет аудиторного времени, предусмотренного на сценическое движение.

Критерии оценок

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале:

5 (отлично),

4 (хорошо),

3 (удовлетворительно),

2 (неудовлетворительно).

5 (отлично) - качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение сценических навыков.

4 (хорошо) - грамотное исполнение с небольшими недочетами.

3 (удовлетворительно) - исполнение с большим количеством недостатков, слабая физическая подготовка.

2 (неудовлетворительно) - непонимание материала и отсутствие психофизического развития.

Контрольные требования на разных этапах обучения

Формы контроля при нормативном сроке обучения 3 года:

- контрольные уроки в конце 3 класса

- зачет в конце 2 класса

На контрольные уроки педагог обязательно выносит тренинги.

Оценивается точность и понимание выполняемых упражнений. На контрольные уроки могут быть вынесены комбинации из освоенных навыков.

Очень важно, чтобы контрольные уроки были выстроены преподавателем. На зачеты выносят также разделы различных тренингов, освоенные навыки и умения в форме комбинаций или композиций.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения). Основные формы проведения занятий:

1. игра;
2. диалог;
3. различные виды тренингов
4. слушание;
5. созерцание;
6. импровизация.

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, учащиеся принимают участие в театральных постановках, спектаклях, мюзиклах. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями.

В течение учебного года ставится минимум два спектакля. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется. На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве.

Большую роль в формировании творческих способностей учащихся отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей детей.

Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель.

Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр.

Программой предусмотрено обязательное выявление интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень мотивации, а также уровень творческой активности.

Материально-техническое обеспечение

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками театра-студии необходим ряд компонентов, обеспечивающих его эффективность:

1. наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения репетиционных занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат);
2. стулья;
3. маты;
4. кубы различных форм;
5. реквизиты, костюмы;
6. ширмы (стационарные, передвижные);
7. магнитофон, акустические колонки;
8. видеофонд записей постановок тетра-студии.

СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2004.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
6. Гипшнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.- М.: Искусство, 2002.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.
10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. - центры России: современное положения и тенденции. // Школа здоровья. - 2007.- № 3.- с. 52-57.
11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I - II том). - М.: Искусство, 1988.
16. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 2000.
18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
19. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
21. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
22. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ:

1. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004. . Генералова И.А. Мастерская чувств. - М., 2006.
2. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994.
3. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994.