

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Калининграда Дворец творчества детей и молодежи «Янтарь»

Утверждаю
Директор МАУДО ДТД и М
«Янтарь»
 А.П. Толмачева
«17» августа 2020 года
(приказ от 17.08.2020 г. № 74-0)

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театр» (модуль 2)**

**Возраст обучающихся: 14-18 лет
Срок реализации: 3 года**

Автор-составитель:
Слипко Е.В.
педагог дополнительного образования

Согласовано на заседании
педагогического совета
«28» мая 2020 года
Протокол № 4

г. Калининград
2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы Дополнительная общеразвивающая программа «Театр» имеет художественную направленность

Актуальность программы. Данная программа предназначена для учащихся, которые успешно освоили 3-х летнюю базовую программу «Театр» и хотят продолжить обучение театральному искусству. Значимость нравственного воспитания через театр, в котором одной из ведущих задач определено объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

Данная общеразвивающая программа – это обобщенный опыт творческо-педагогического поиска в приобщении учащихся к театральному искусству. Новизна предлагаемой образовательной программы опирается на гармоничное развитие личности, которое тесно связано с процессом формирования ее духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с другой. Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в диалектическом единстве. Принципиальным обстоятельством, связанным с процессом гуманизации образования, является то, что предлагаемая программа не рассчитана на детей, предварительно отобранных на конкурсной основе.

Совершенствование «аппарата переживания» (К.Станиславский) и «аппарата осмысления» через развитие театральных способностей, творческого мышления и творческой активности на основе классической театральной культуры способствует духовному, социальному и профессиональному становлению личности ребёнка.

Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации воспитанника в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет в себе различные аспекты театрально - творческой деятельности, необходимые для личностного становления, художественного развития и творческого роста.

На современном этапе, в условиях социально-экономических и политических преобразований российскому государству необходимы грамотные, творческие кадры. Содержание данной программы – уникальный «инструмент» погружения обучающегося в эстетические переживания, которые неотделимы от нравственных, которые учат ценить неповторимость окружающего мира, его красоту и гармонию.

Отличительные особенности программы Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к обучению детей – это внедрение в образовательный процесс творческо-исследовательской деятельности. Данная программа – это результат поиска средств к поддержанию в каждом из учащихся, независимо от уровня актерского дарования, желания приобщиться к сценическому творчеству, как образу жизни, желания творить «во имя», а не «для». Отличительной особенностью программы является то, она позволяет учащимся продолжить обучение театральному искусству уже на более высокой степени.

Шаги к мастерству содержат следующие блоки:

- Азбука режиссуры
- Режиссерская работа с литературным материалом
- Работа с актером. Театральный грим.
- Основные принципы современной режиссуры
- Воспитание режиссерских способностей
- Действенный анализ пьесы. Экспериментальная постановка спектакля.
- Режиссура массовых зрелищ

Особенности организации образовательного процесса Набор детей в студию – свободный. Программа предусматривает индивидуальные и групповые формы работы с учащимися. Группы формируются по возрастному принципу – средний школьный возраст и группы старшеклассников. Количество учащихся в группе от 10 до 25 человек.

Педагогическая целесообразность Программа «Мастерство актёра и основы режиссуры» предоставляет обширные образовательные, воспитательные и социальные возможности в сфере развития личности ребенка.

Занятия по актёрскому мастерству развивают у детей выразительность речи, эмоциональную сферу и образное мышление, раскрепощают их личность, воспитывают уверенность в себе, формируя основы мировоззрения и нравственных представлений.

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить учащихся к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение воспитанников отличается практической и гуманитарной направленностью.

Практическая значимость Программа способствует овладению обучающимися на практике универсальными учебными действиями - познавательными, коммуникативными, регулятивными и личностными. В результате освоения программы развиваются память, внимание, воображение и творческое мышление. Содержание программы создаёт возможность для воспитания в будущем грамотного, готового к восприятию культуры человека. Практическая значимость программы обуславливается ещё и тем, что какую бы профессию ни избрал будущий выпускник, ему необходимо умение анализировать, грамотно и чётко выражать свои мысли. Эта программа – один из способов решения многочисленных проблем. Её отличительной способностью является то, что она построена на обучении в процессе практики. Обучающий эффект достигается не только и не столько по причине усвоения теоретических знаний, сколько в работе над созданием творческого проекта. В результате освоения программы обучающиеся получают практические навыки освобождения от психофизических зажимов, навыки самостоятельного анализа текста, публичного выступления и участия в коллективных проектах.

Ведущие теоретические идеи Ведущая идея данной программы – создание современной практико-ориентированной творческой образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать художественно-эстетическую деятельность обучающихся в разновозрастных группах, получать новые знания и воплощать современные творческие проекты

Изучение актёрского мастерства, сценического движения, позволит управлять психофизическим состоянием, красиво, правильно говорить и двигаться. Изучение драматургии, режиссуры и воплощение её на сцене научит учащихся мыслить творчески и современно, что позволит выработать у них высокую коммуникативную, языковую, эстетическую и нравственную компетенцию.

В основу программы для организации творческого процесса обучения сценическому искусству в условиях театральной студии положена в первую очередь уникальная система К.С.Станиславского. Её ценность заключается в эффективных формах психофизических упражнений, в методе действенного анализа, что способствует успешному освоению материала по развитию актёрского мастерства.

Ключевые понятия:

Психофизическое раскрепощение – это умение владеть своим телом, снимать физический зажим и психологическую боязнь сцены.

Предлагаемые обстоятельства – это умение органично существовать на сценической площадке в условиях вымысла.

Сценическое действие включает в себя много составляющих – общение между партнёрами, оценка поступков, сверхзадача, сквозное действие, решение конфликтных ситуаций между героями и т.д.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Совершенствование знаний, умений и навыков, приобретённых при освоении 3-х годичной базовой программы способствует жизненному и профессиональному самоопределению учащегося.

Задачи программы:

Образовательные:

- изучить основы режиссуры
- совершенствовать навыки актерского мастерства;

Развивающие:

- совершенствовать способность к созданию ярких сценических образов;
- совершенствовать коммуникативные способности и лидерские качества

Воспитательные:

- воспитать творческую личность;
- приобщить к серьезному творческому труду
- Способствовать укреплению и сохранению психического и физического здоровья учащегося;

Принципы отбора содержания:

- принцип единства развития, обучения и воспитания;
- принцип систематичности и последовательности;

- принцип доступности;
- принцип наглядности;
- принцип взаимодействия и сотрудничества;
- принцип комплексного подхода.

Основные формы и методы

Содержание учебного материала, формы и методы обучения используются с учетом индивидуальных, возрастных и психологических особенностей учащихся

Каждое учебное занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по закреплению этого материала.

Методическое обеспечение программы включает в себя различные формы обучения:

- учебные занятия в стационарном классе
- посещения мастер - классов
- творческие встречи
- проблемно-поисковые занятия
- театрализованные праздники
- постановка спектаклей.

Работа по изучению основ режиссуры – основная часть образовательного процесса.

Задачи на этом этапе состоят в том, чтобы научить учащегося основным режиссёрским навыкам:

- развить творческую фантазию и воображение
- сформировать умение действенного анализа пьесы
- создавать сценический образ.

Общеразвивающая программа предусматривает занятия актёрским мастерством, сценическим движением и хореографией. Ребенку от природы свойственно выражать себя в движении, в танце, поэтому основная задача – развить у учащихся танцевальные способности, умение владеть своим телом, легкость, уверенность в себе. С этой целью в каждой учебной группе проводятся интегрированные занятия. Полученные навыки учащиеся используют при создании сценических образов в спектакле.

Программа рассчитана на возраст от 14 лет и старше. Она дает возможность учащимся, прошедшим начальную ступень театрального образования, попробовать себя в режиссерском искусстве.

Предлагаемый комплекс возник в результате огромного желания учащихся выступить в роли постановщика, соавтора спектакля. Режиссерские навыки способствуют:

- Развитию креативного мышления
- Формированию лидерских качеств личности
- Толерантности и взаимопониманию в коллективе.

Одной из важнейших мотиваций учащегося к творчеству является его участие в городских, областных и Всероссийских театральных фестивалях и конкурсах.

Ведущие принципы учебно-воспитательного процесса ориентированы на гуманизацию отношений, на развитие грамотных, творческих кадров.

Планируемый результат

Первый год обучения

Учащиеся должны уметь:

- Анализировать литературный материал
- Грамотно использовать театральные грим
- Выстраивать сценический образ

Должны знать:

- Основные законы режиссуры
- Основные этапы работы режиссера над спектаклем

Должны освоить:

- Технику гримирования
- Режиссерские приемы в работе с актером
- Застольный период, как начальный этап постановки спектакля

Планируемый результат

Второй год обучения

Учащиеся должны уметь:

- Выстраивать отдельные сцены в спектакле
- Выстраивать композицию сценического спектакля
- Воплотить свой режиссерский замысел на сцене

Должны знать:

- Основные принципы современной режиссуры
- Основные законы мизансценирования

Должны освоить:

- Метод действенного анализа пьесы
- Творческую организацию сценического действия
- Язык и формы режиссерских заданий

Планируемый результат

Третий год обучения

Учащиеся должны уметь:

- Выстраивать простейшие мизансцены в массовом празднике;
- Выстраивать перформенс;
- Режиссировать календарные праздники;
- Владеть общим рисунком и индивидуальной пластикой.

Должны знать:

- Направления современного модернизма в искусстве;
- Азимут простейшей мизансцены;
- Различия между мизансценой толпы и мизансценой монолога;
- Сценическую культуру

Должны освоить:

- Перформенс
- Уличный театр
- Режиссуру массовых зрелищ

Механизмы оценивания результатов образовательной программы

Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль в виде контрольного среза знаний и практических умений. Итоговый контроль проводится по окончании каждого года обучения. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов выражаются в открытых занятиях, в творческих проектах, спектаклях, в поступлении выпускников в профессиональные образовательные учреждения по профилю. Также обучающиеся принимают участие в театральных фестивалях муниципального, регионального и всероссийского уровня.

Входное, промежуточное, итоговое оценивание знаний и навыков учащихся по десятибалльной шкале (оценочный лист прилагается). Так же применяются методы наблюдения, тестирования, опроса и выполнение самостоятельных практических работ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Коллектив:

Педагог: _____ Группа № _____

По итогам учебного года

Градации оценки: десятибалльная шкала оценивания

Фамилия, имя	Показатели				
	Теория	Актёрское мастерство	Техника речи	Режиссёрский анализ	Творческая работа
Средний балл:					

общий средний балл –

Режим занятий: 1 год обучения - 2 раза в неделю по 3 учебным часам

2 год обучения – 3 раза в неделю по 3 учебным часам

3 год обучения – 3 раза в неделю по 3 учебным часам

Перерывы между занятиями 5-10 минут

Количество часов по годам обучения

1 год обучения – 234 часа

2 год обучения – 351 час

3 год обучения – 351 час

Общее количество часов по программе – 936 часов

Форма обучения – очная

Календарный учебный график.

1. Учебный процесс по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по муниципальному заданию осуществляется круглогодично. Продолжительность учебного года составляет 52 календарные недели – в период с 1 сентября по 31 августа.

Аудиторные занятия в основном проводятся с 1 сентября по 31 мая, (что составляет 39 учебных недель). В летний период, с 1 июня по 31 августа, организуются занятия как в режиме самоподготовки, так и

внеаудиторные занятия учащихся (что составляет 13 учебных недель)

2. Продолжительность учебного года в МАУДО ДДТ и М «Янтарь»:
начало учебных занятий:

с 1 сентября (для учащихся второго и последующих годов обучения)

с 15 сентября (для учащихся первого года обучения)

окончание учебных занятий:

31 августа (для учащихся всех ступеней обучения)

3. Продолжительность летнего периода:

начало периода - 01 июня

окончание периода – 31 августа

4. Объем учебной нагрузки в соответствии с календарным графиком:

Количество максимальной нагрузки на одну учебную группу:

1-й год - 6 часов в неделю, что составляет 312 часов в год

2-й год - 9 часов в неделю, что составляет 468 часов в год

3-й год – 9 часов в неделю, что составляет 468 часов в год

Формы проведения занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные.

5. Режим работы учреждения в летний период

Формы работы с учащимися на летний период: оздоровительные, воспитательные, экскурсионные, работа в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, а также участие в фестивалях, конкурсах, спортивных состязаниях, социально-значимых проектах города, региона, страны. Освоение программного материала проходит и в режиме самоподготовки (самостоятельное выполнение учащимися учебных заданий, проектных работ в различных техниках, с обязательным последующим контрольным срезом знаний).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
первый год обучения (модуль2)

№ п./п.	Раздел программы/тема	Количество часов		
		всего	теория	практика
	<i>Раздел «Азбука режиссуры»</i>	78	21	57
1.	Вводное занятие	3	3	-
2.	Мастерство режиссёра	15	3	12
3.	Основные этапы работы режиссёра над спектаклем	45	12	33
4.	Выразительные средства театрального искусства	15	3	12
	<i>Раздел «Режиссёрская работа с литературным материалом»</i>	60	9	51
1.	Основные элементы режиссёрского анализа драматического материала	15	3	12
2.	Постановочный план	45	6	39
	<i>Раздел «Работа с актёром. Театральный грим»</i>	96	2	94
1.	Выстройка роли с актёром	45	-	45
2.	Создание актёрского ансамбля	24	-	24
3.	Театральный грим	15	2	13
4.	Контрольно-зачётные мероприятия, спектакли.	12	-	12
	<i>Итого</i>	234	32	202
	<i>Летний модуль</i>	78	-	78
1.	Внеаудиторные занятия	42	-	42
2.	Самоподготовка	36	-	36
	ВСЕГО:	312	32	280

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
второй год обучения(модуль2)

№ п./п.	Раздел программы/тема	Количество часов		
		всего	теория	практика
	<i>Раздел «Основные принципы современной режиссуры»</i>	75	36	39
1.	Новаторство и мода в режиссёрском искусстве	15	15	-
2.	Формирование стиля	15	6	9
3.	Режиссёрский замысел	45	15	30
	<i>Раздел «Воспитание режиссёрских способностей»</i>	81	7	74
1.	Творческая организация сценического действия	24	3	21
2.	Сценическая условность как режиссёрский приём	24	3	21
3.	Связь между содержанием и формой в спектакле	33	1	32
	<i>Раздел «Действенный анализ пьесы. Экспериментальная постановка спектакля»</i>	195	24	171
1.	Метод действенного анализа	102	24	78
2.	Замысел спектакля и его воплощение на сцене	81	-	81
3.	Контрольно-зачётные мероприятия, спектакли	12	-	12
	Итого	351	67	284
	<i>Летний модуль</i>	117	-	117
1.	Внеаудиторные занятия	63	-	63
2.	Самоподготовка	54	-	54
	ВСЕГО:	468	67	401

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
третий год обучения (модуль2)

№ п./п.	Раздел программы/тема	Количество часов		
		всего	теория	практика
	<i>Раздел «Решение сценического пространства в массовом представлении»</i>	189	36	153
1.	Поэтика мизансцены в массовом празднике	24	6	18
2.	Композиция простейшей мизансцены	24	6	18
3.	Мизансцена толпы	33	6	27
4.	Мизансцена монолога	27	3	24
5.	Общий рисунок и индивидуальная пластика	33	6	27
6.	Синтезирование	24	-	24
7.	Сценическая культура	24	9	15
	<i>Раздел «Режиссура массовых зрелищ»</i>	162	36	126
1.	Направления в современном искусстве. Модерн. Постмодернизм	27	27	-
2.	Перформенс	45	3	42
3.	Уличный театр	36	3	33
4.	Календарные праздники	36	3	33
5.	Контрольно-зачётные мероприятия	9	-	9
6.	Экскурсии, творческие встречи	9	-	9
	<i>Итого</i>	351	72	279
	<i>Летний модуль</i>	117	-	117
1.	Внеаудиторные занятия	63		63
2.	Самоподготовка	54		54
	ВСЕГО:	468	72	396

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения(модуль2)

Раздел 1. «Азбука режиссуры», 78 часов.

Задачи данного раздела: Пробудить интерес к режиссуре, раскрыть выразительные средства театрального искусства.

1.Вводное занятие. 3 ч.

Цель: Наметить творческие планы на предстоящий учебный год. Выявить уровень подготовки учащихся.

Содержание: Введение в тему, постановка творческих задач.

Формы и методы обучения: Рассказ-диалог. Анкетирование.

Формы контроля: Опрос.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

2.Мастерство режиссера. 15 ч.

Цель: раскрыть секреты мастерства режиссерского искусства.

Содержание: Искусство – образное отражение действительности. Направленность, мысль - важнейший компонент. Связь вымысла с идеей. Вымысел многогранен. Заразительность в творчестве.

Формы и методы обучения: Беседа. Упражнения.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

3.Основные этапы работы режиссера над спектаклем. 45часов

Цель: Раскрыть основные этапы режиссерской работы. Научить ими пользоваться.

Содержание: Сквозное действие спектакля. Событийный ряд. Формирование режиссерского замысла. Сверхзадача. Жанровое решение. Тема. Идея. Конфликт.

Формы и методы обучения: Этюдные формы. Анализ пьесы.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

4. Выразительные средства театрального искусства. 15 ч.

Цель: Научить использовать в решении творческих задач весь спектр возможностей, который предоставляет театральное искусство.

Содержание: Мизансцена. Сценические планы. Ракурс. Световое решение. Музыкальное сопровождение. Современные информационные технологии.

Формы и методы обучения: Беседа. Демонстрация.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон. Световая аппаратура. Ноутбук.

Раздел 2. «Режиссерская работа с литературным материалом», 60 часов.

Задачи данного раздела: Дать навыки художественного анализа пьесы. Воспитать вдумчивое отношение к драматургии.

1. Основные элементы режиссерского анализа драматического материала. 15 часов.

Цель: Научить определять тему, идею, конфликт произведения.

Содержание: Художественное прочтение и образное решение у автора. Главная тема произведения. Определение жанра и стиля произведения. Выявление идеи и конфликта.

Формы и методы обучения: Рассказ. Беседа. Анализ.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

2. Постановочный план. 45 ч.

Цель: Научить реализовывать творческий замысел в постановке спектакля.

Содержание: Авторская позиция. Сквозное действие спектакля. Событие и его роль в развитии сквозного действия. Событийный ряд спектакля. Анализ предлагаемых обстоятельств. Сверхзадача спектакля. Жанровое решение спектакля.

Формы и методы обучения: Рассказ. Анализ.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

Раздел 3. «Работа с актером. Театральный грим», 96 час.

Задачи данного раздела: Дать навыки работы с актером. Научить пользоваться театральным гримом.

1. Выстройка роли с актером. 45 часов.

Цель: Научить управлять процессом актерской игры на сценической площадке.

Содержание: Создание творческой организации сценического действия. Принцип распределения ролей. Актерская свобода. Оценка фактов. Сверхзадача роли. Сквозное действие. Линия роли. Второй план. Внутренний монолог. Характерность.

Формы и методы обучения: Рассказ. Демонстрация. Анализ.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

2. Создание актерского ансамбля. 24 ч.

Цель: Научить коллективному творчеству, взаимовыручке на сценической площадке. Борьба со «звездностью».

Содержание: Событийный ряд. Взаимодействие героев. Анализ предлагаемых обстоятельств и роль каждого героя в них. Основные особенности репетиционного процесса. Сценическая атмосфера. Природа создания целостного образа спектакля.

Формы и методы обучения: Рассказ. Анализ.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

3. Театральный грим. 15 ч.

Цель: Научить грамотно пользоваться театральным гримом.

Содержание: Грим, как компонент сценического образа. История грима. Техника гримирования. Комбинированный прием гримирования. Национальный грим. Характерный грим. Грим и жанр. Портретный грим. Использование грима в современном театре.

Формы и методы обучения: Рассказ. Демонстрация.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Театральный грим.

4. Контрольно-зачетные мероприятия, спектакли. 12ч

Цель: Мониторинг знаний, умений и навыков. Предоставить возможность самореализации и проявления творческих способностей.

Содержание: Показ спектаклей.

Формы и методы обучения: Выступление перед зрителем.

Формы контроля: Опрос. Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон. Световая аппаратура.

Летний модуль – 78 часов.

Внеаудиторные занятия – 42 часа.

Цель: Повышение сценического мастерства. Укрепление здоровья учащихся.

Содержание: Проведение мастер-классов по основам режиссуры. Оздоровительные поездки к морю. Совместные с родителями экскурсии и походы.

Формы и методы обучения: Беседы, рассказы, общение в неформальной обстановке.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

Самоподготовка – 36 часов.

Цель: Закрепить и развить навыки режиссёрского мышления.

Содержание: Составление творческого портфолио. Тренинг актёрского мастерства. Просмотр онлайн мастер-классов по основам режиссуры. Экспертиза выполненных работ.

Формы и методы обучения: Самостоятельная работа.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Индивидуальная работа.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2 год обучения (модуль2)

Раздел 1. «Основные принципы современной режиссуры», 75 часов.

Задачи данного раздела: Раскрыть основные направления современной режиссуры. Творческий поиск новых форм. Дать базовые знания режиссуры.

1.Новаторство и мода в режиссерском искусстве. 15 ч.

Цель: Рассказать о современном театре. Научить различать новаторство в режиссуре и дань моде.

Содержание: Компьютерные технологии в театральной практике. Импровизация. Направления современного модернизма. Уличный театр. Перформенс.

Формы и методы обучения: Беседа. Рассказ. Просмотр видеопрезентаций.

Формы контроля: Опрос.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Ноутбук.

2.Формирование стиля. 15 ч.

Цель: Научить вырабатывать свой неповторимый стиль в творчестве.

Содержание: Единство мировоззрения художника и системы его приемов в работе. Характер и особенности художественной формы произведения. Предмет изображения, как фактор формирования стиля. Анализ стиля.

Формы и методы обучения: Беседа. Рассказ.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

3.Режиссерский замысел. 45часов.

Цель: Научить создавать художественные образы, воплощать режиссерский замысел в конкретном произведении.

Содержание: Художественное единство произведения. Художественное единство спектакля. Идейное истолкование пьесы. Определение стилистических и жанровых особенностей. Решение спектакля во времени и пространстве.

Формы и методы обучения: Рассказ. Анализ пьесы.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

Раздел 2. «Воспитание режиссерских способностей», 81 час.

Задачи данного раздела: Научить креативно, творчески мыслить, не бояться нестандартных решений.

1.Творческая организация сценического действия. 24 часов.

Цель: Научить актеров не бояться сцены. Воспитать «актерскую смелость».

Содержание: Необходимые условия художественного творчества. Режиссерские секреты. Режиссерские упражнения. Импровизация.

Формы и методы обучения: Рассказ. Тренинг. Анализ.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

2. Сценическая условность – как режиссерский прием. 24 ч.

Цель: Научить использовать приемы условности в решении режиссерских задач.

Содержание: Природа актерской игры. Сценические планы. Косвенное общение. Законы условного театра.

Формы и методы обучения: Объяснения. Тренинг. Анализ.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

3. Связь между содержанием и формой в спектакле. 33 ч.

Цель: Раскрыть единство формы и содержания. Воспитать художественный вкус.

Содержание: Соединение стилистического единства и общей целеустремленности («сверхзадачи»). Манера актерской игры, как составная часть создания единого образа. Связь сценографии и музыкального решения спектакля.

Формы и методы обучения: Объяснения. Тренинг. Анализ.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

Раздел 3. «Действенный анализ пьесы. Экспериментальная постановка спектакля», 195 часов.

Задачи данного раздела: Научить анализировать произведение по методу действенного анализа. Дать возможность попробовать себя в режиссуре.

1. Метод действенного анализа. 102 часа.

Цель: Научить режиссерскому анализу драматического произведения.

Содержание: Общие принципы действенного анализа. Предлагаемые обстоятельства. События. Оценка фактов. Сверхзадача. Сквозное действие. Линия роли. Этюдные репетиции. Второй план. Внутренний монолог. Видение. Характерность. Творческая атмосфера.

Формы и методы обучения: Объяснение. Демонстрация. Анализ. Тренинг.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

2. Замысел спектакля и его воплощение на сцене. 81 ч.

Цель: Дать свободу творчества. Развить потребность к самовыражению средствами театра.

Содержание: Определение жанра спектакля. Основной конфликтный ряд пьесы. Главный конфликт пьесы. Выстройка событийного ряда пьесы. Главное событие пьесы. Определение режиссерского замысла спектакля. Использование современных информационных технологий для воплощения замысла. Замысел спектакля, его проверка и уточнение вместе с актерами на сценической площадке. Рождение мизансцен. Музыкальное решение спектакля. Сценография площадки. Декорации. Световое решение спектакля. Костюм. Соединение в единое целое всех компонентов спектакля.

Формы и методы обучения: Объяснение. Показ. Тренинг.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон. Световая аппаратура.

3. Контрольно-зачетные мероприятия, спектакли. 12ч.

Цель: Мониторинг знаний, умений и навыков. Предоставить возможность самореализации и проявления творческих способностей.

Содержание: Показ спектаклей.

Формы и методы обучения: Выступление перед зрителем.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон. Световая аппаратура.

Летний модуль – 117 часов.

Внеаудиторные занятия – 63 часа.

Цель: Повышение сценического мастерства. Укрепление здоровья учащихся.

Содержание: Проведение мастер-классов по современной режиссуре. Оздоровительные поездки к морю. Совместные с родителями экскурсии и походы.

Формы и методы обучения: Беседы, рассказы, общение в неформальной обстановке.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

Самоподготовка – 54 часа.

Цель: Закрепить и развить режиссёрское мастерство.

Содержание: Составление творческого портфолио. Тренинг актёрского и режиссёрского мастерства. Просмотр онлайн мастер-классов по режиссуре. Экспертиза выполненных работ.

Формы и методы обучения: Самостоятельная работа.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Индивидуальная работа.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3 год обучения (модуль2)

Раздел : «Решение сценического пространства в массовом представлении» 189 час.

Задачи данного раздела: Познакомить с законами сценического пространства. Научить выстраивать мизансцены.

1. Поэтика мизансцены в массовом празднике -24 часа.

Цель: Раскрыть законы выстройки мизансцен в массовом празднике.

Содержание: Геометрия мизансцены. Круг и полукруг. Мизансцена стихотворная и прозаическая. Координация движения и слова. Знаки препинания в мизансценах. Виды пластической реакции. Ракурсы. Образное решение в мизансценах.

Формы и методы обучения: Беседа. Психофизический тренинг

Формы контроля: Практическая работа

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Магнитофон

2.Композиция простейшей мизансцены – 24 часа.

Цель: Научить выстраивать простейшие мизансцены.

Содержание: Азимут простейшей мизансцены. Мизансценическая ось. Простейшая мизансцена во времени. Секрет «лево - право». Просцениум. Первый, второй и третий планы. Рельеф. Зеркальная графика.

Формы и методы обучения: Беседа. Рассказ.

Формы контроля: Практическая работа

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Магнитофон

3.Мизансцена толпы - 33 часа.

Цель: Научить выстраивать массовые мизансцены.

Содержание: Значение массовых мизансцен в сценическом действии. «Грибок» недолговечности. Экономия выразительных средств. Тема с разработкой. Пружина контрдействия. Массовка - аккомпанемент. Кордебалет. Два полухория. Лепка. Фрагментация.

Формы и методы обучения: Беседа. Демонстрация.

Формы контроля: Практическая работа

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Магнитофон

4. Мизансцена монолога - 27часа.

Цель: Научить искать пластическое решение монолога.

Содержание: Размышление о монологе. Принципы монологических сцен. Четыре разновидности монолога. Моносцена. Монолог - рассказ. Три разновидности монолога с партнером. Прием «качелей». Монолог как выражение мысли автора. Монолог - сцена в присутствии партнера.

Формы и методы обучения: Беседа. Метод действенного анализа монолога.

Формы контроля: Опрос. Практическая работа

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Магнитофон

5. Общий рисунок и индивидуальная пластика -33 часа

Цель: Научить соединять общий рисунок с индивидуальной пластикой.

Содержание: Физические данные. Центр тяжести. Предмет и жест. Три круга внимания. Мизансцена центробежная, центростремительная, проекционная. Эстафетное движение. Три круга движения. Жест - реплика. Мужская и женская пластика. Координация физической энергии.

Формы и методы обучения: Беседа. Метод физических действий.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон

6. Синтезирование - 24 часа.

Цель: Развивать образное мышление. Научить выстраивать сценическое пространство.

*Содержание:*Что такое синтез. Освоение законов синтезирования. Мизансценирование по линиям, по точкам, по физическому действию. Наметка и фиксация. Монтаж. Рисунок представления и световые репетиции. Теория созревания.

Формы и методы обучения: Рассказ. Метод физического действия.

Формы контроля: Практическая работа

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Магнитофон

7. Сценическая культура -24 часа.

Цель: Привить сценическую культуру.

Содержание: Пластическая гигиена представления.Как добиться «театра высокой сценической культуры».Театр начинается с вешалки. Выходы и уходы. Пластика лиц. Культура вещей. Поклоны. Внутренняя культура актера, спектакля.

Формы и методы обучения: Беседа. Рассказ.

Формы контроля: Опрос. Практическая работа

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Магнитофон

Раздел: «Режиссура массовых зрелищ» 162 часа

Задачи данного раздела: Развить индивидуальные творческие способности. Научить заниматься коллективным творчеством.

1.Направления в современном искусстве. Модернизм. Постмодернизм - 27 часов.

Цель: Дать теоретические знания о современном модернизме в искусстве.

Содержание: Абстрактное искусство. Абстрактный экспрессионизм. Постимпрессионизм. Бодиарт. Ассамбляж. Видеоискусство. Инсталляция.

Кинетическое искусство. Концептуальное искусство. Перформенс. Нет - Арт (Net -Art).

Формы и методы обучения: Беседа. Рассказ

Формы контроля: Опрос.

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Магнитофон

2.Перформенс - 45 часов.

Цель: Научить действовать в рамках Перформенс.

Содержание: Перформенс - вид визуального искусства XX века.

Публичный жест - физический, словесный, поведенческий, социальный. Документирование события. Физическое присутствие зрителя. Отличие Перформенс от классического произведения в искусстве. Перформенс как часть массового представления.

Формы и методы обучения: Беседа. Метод физического действия.

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Магнитофон

3.Уличный театр -36часов.

Цель: Научить действовать на открытой сценической площадке.

Содержание: История уличного театра. Современный уличный театр. Законы улицы. Уличное шествие. Праздник улицы. Выстройка уличного действия. Уличная сценическая площадка. Режиссура и пространственное решение праздника.

Участие в празднике.

Формы и методы обучения:

Репетиционный процесс. Метод физического действия.

Формы контроля: Практическая работа

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Звуковая и световая аппаратура

4.Календарные праздники - 36 часов.

Цель: Познакомить с календарными праздниками и их традициями. Научить практически работать с любым календарным праздником.

Содержание: Особенности календарных праздников. Новый год. Рождество. День защитника Отечества и 8 марта. Масленица. Профессиональные праздники. Участие в праздниках.

Формы и методы обучения: Беседа. Репетиционный процесс.

Формы контроля: Опрос. Практическая работа

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Звуковая и световая аппаратура

5.Контрольно-зачётные мероприятия, спектакли -9ч

Цель: Мониторинг знаний, умений и навыков.

Содержание: Контрольные срезы. Творческие отчёты

Формы и методы обучения: Выступление перед зрителем

Формы контроля: Практическая работа
Виды деятельности: Групповая работа
Оборудование: Световая и звуковая аппаратура

6.Экскурсии, творческие встречи -9ч

Цель: Формирование духовной культуры.

Содержание: Экскурсии в музеи, встречи с театральными коллективами города.

Формы и методы обучения: Рассказ. Беседа. Творческие встречи.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа

Оборудование: Магнитофон

Летний модуль – 117 часов.

Внеаудиторные занятия – 63 часа.

Цель: Повышение сценического мастерства. Укрепление здоровья учащихся.

Содержание: Проведение мастер-классов по режиссуре массовых зрелищ. Оздоровительные поездки к морю. Совместные с родителями экскурсии и походы.

Формы и методы обучения: Беседы, рассказы, общение в неформальной обстановке.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Групповая работа.

Оборудование: Магнитофон.

Самоподготовка – 54 часа.

Цель: Закрепить и развить навыки режиссуры.

Содержание: Составление творческого портфолио. Тренинг речевого аппарата. Просмотр онлайн мастер-классов по режиссуре. Экспертиза выполненных работ.

Формы и методы обучения: Самостоятельная работа.

Формы контроля: Практическая работа.

Виды деятельности: Индивидуальная работа

Методическое обеспечение программы

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. Методика организации детей в театральной студии основана на принципах дидактики:

- систематичности
- последовательности
- доступности
- поэтапности

Обучение происходит в постоянном движении от простого к сложному, от известного к неизвестному.

Методические разработки данной программы предусматривают воспитание у детей бережного отношения к наследию культуры через театральные постановки, игровые формы театрального действия, репетиции, самостоятельное литературное творчество. Зримость и выпуклость слова, образное мышление, логика драматургии – вот основные моменты обучения, к пониманию которых приходят учащиеся в конце обучения.

Работа с качественным литературным материалом помогает владеть и управлять своими эмоциями, расширять грани чувственного мира, расширять область знаний в современной режиссуре. Логика драматургии помогает учащимся последовательно выстраивать свой тип поведения, раскрепощает их в общении с другими людьми.

Техническая сторона программы заключается в овладении грамотным чтением, при соблюдении законов художественного слова. Овладение действенным анализом пьесы, знание основных принципов режиссуры расширяет кругозор и даёт инструмент для глубокого познания мира через творчество.

Методика данной программы предусматривает систематическое использование упражнений на речевое взаимодействие и актёрское мастерство. Тренинг речевого аппарата способствует постепенной выработке естественного легкого звучания голоса, помогает добиться отчетливого произношения текста, активизирует правильное дыхание.

Программа не заработает, если при выполнении тренингов упражнений учащиеся не будут следить за своей осанкой. Во время упражнений необходимо, чтобы спина и плечи были расправлены, а голова держалась прямо. При выполнении упражнений стоя, вес тела должен равномерно распределяться на обе ноги, а плечи не должны опускаться или подниматься при выдохе и вдохе. При этом нельзя допускать скованности, так как напряжение тела тут же скажется на голосовом аппарате.

Первый год обучения даёт навыки работы с актёром в группе. Актёрские тренинги, применяемые на занятиях, способствуют постепенной выработке естественного, органичного существования на сцене, помогают добиться

отчетливого произношения текста. Систематическое использование актёрских упражнений формируют у учащегося устойчивые актёрские навыки, которые будут закрепляться и использоваться при режиссёрской работе над литературно-художественными произведениями.

Второй год обучения дает навыки режиссуры, основы действенного анализа пьесы, знакомит с законами драматургии.

Третий год обучения даёт представление о режиссуре массовых зрелищ

Предлагаемая программа включает в себя опыт педагогической и творческой работы в театральных студиях. Приобщение детей современной режиссуре - является главной задачей программы. Словесное творчество, логическое и образное мышление, правильная разговорная и литературная речь, знание законов режиссуры - тот итог, к которому педагог может привести ребенка следуя данной программе.

Социально-психологические условия реализации образовательной программы обеспечивают:

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья.
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.

Материально-технические условия

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. В помещении должна быть оборудована сценическая площадка с боковыми «карманами» и закулисным пространством.

Зрительный зал с приемлемым для этого помещения количеством посадочных мест. - подсобное помещение для хранения декораций, бутафории, реквизита;

- светонепроницаемые шторы для затемнения окон;
- световая аппаратура – прожектора;
- музыкальная аппаратура – магнитофон;
- материалы для конструирования декораций: дерево, бумага, картон, пластик, клей, гвозди, и т.д.;
- ткань для пошива костюмов и оформления сцены.

Кадровое обеспечение программы

Педагог дополнительного образования

Нормативно-правовые документы

1. Конвенция о правах ребенка.
2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».
3. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года.

5. Приоритетный национальный проект «Образование».

6. Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

8. Закон Калининградской области «Об образовании в Калининградской области».

9. Устав МАУДО ДТД и М «Янтарь»

10. Правила внутреннего трудового распорядка

11. Правила зачисления и отчисления учащихся

Список литературы:

1. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. – М.: Искусство, 2007.
2. Голуб И.Б. Секреты хорошей речи. – М.: Международные отношения, 2003.
3. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – М.: Просвещение, 2008.
4. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М.: Искусство, 2005.
5. Ковалев А.Г. Психология личности. – М.: Просвещение, 2005.
6. Кох И.Э. Основы сценического движения. – М.: Искусство, 2006.
7. Маркова Е. Сценическое движение. – М.: Искусство, 2005.
8. Моргунов Б.Г. Законы звучащей речи. – М.: Советская Россия, 2006
9. Морозов А.Г. Три века русской сцены. – М.: Просвещение, 2004.
10. Петрова А.Н. Сценическая речь. – М.: Искусство, 2009.
11. Рутберг И. Пантомима. – М.: Советская Россия, 2009.
12. Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. – М.: Искусство, 2005.
13. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Искусство, 2003.
14. Станиславский К.С. Собрание сочинений, т.2, 3. – М.: 1955.
15. Топорков В.О. О технике актера. – М.: ВТО, 2008.
16. Чистяков Н.Б. Психогимнастика. – М.: Правда, 2010.

Список литературы, рекомендуемой к использованию в учебном процессе для детей

- Алянский Ю. Азбука театра. – Л.: Детская литература, 2006
- Энциклопедический словарь юного зрителя. – М.: Педагогика, 1989.