

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕНА
приказом ДТДиМ
от 07 июня 2024г. № 330-ОД

Рабочая программа
по дополнительной общеразвивающей программе

«Основы театрального искусства»

Возраст учащихся: 9-10 лет

Второй год обучения

Разработчики:
Астафьева Ольга Викторовна,
педагог дополнительного образования,
Лазаренко Ольга Олеговна,
педагог дополнительного образования,
Кустарева Марина Геннадьевна,
методист отдела художественного воспитания

Особенности организации образовательного процесса второго года обучения

На втором году обучения у учащегося формируются дополнительные актерские навыки: преодоления мышечных зажимов, правильного дыхания, свободы сценического жеста, правильной сценической речи, вокала и танца; расширяются знания о театральном искусстве: театрах Древней Греции, формируются положительные мотивы учебной деятельности.

Теоретические и практические занятия по программе могут проводиться аудиторно и внеаудиторно. Внеаудиторные занятия проводятся преимущественно с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих его доступность, вариативность, индивидуальный подход к каждому ребенку в соответствии с личностными особенностями восприятия учебного материала. Учебный материал по программе, включая репертуар, ориентирован на воспитания патриотизма и любви к Родине, Отечеству, гордости за российскую символику и изучение ее истории.

Наполняемость учебных групп

Второй год обучения -12 человек.

Срок реализации программы второго года обучения -144 часа.

Режим занятий

Второй год обучения 144 часа: 2 раза в неделю по 2 часа;

Условия набора и формирования групп второго года обучения

Программу второго года обучения осваивают учащиеся, перешедшие на второй год обучения. В отдельных случаях, при наличии высокой мотивации и имеющихся актерских навыках, в группы второго года после предварительного собеседования и просмотра могут быть зачислены учащиеся, не занимавшиеся по программе первого года обучения. Также на обучение в группы второго года могут быть зачислены учащиеся, перешедшие из других объединений, реализующих подобные программы.

Задачи второго года обучения

Обучающие:

- формирование начальных навыков актерского искусства, исполнение театральных этюдов, второстепенных ролей в спектаклях;
- формирование начальных навыков преодоления мышечных зажимов, правильного дыхания, свободы сценического жеста;
- формирование начальных навыков правильной сценической речи, исполнения вокальных номеров и танцевальных миниатюр;
- формирование знания о понятии «артикуляция»;
- формирование знаний о истории развития театрального искусства: театр Древней Греции;
- формирование начального навыка поиска информации с использованием Интернет-ресурсов;
- формирование знаний о понятиях: «специальность», «должность», «личностный смысл труда»;

- формирование элементарных профессионально значимых компетенций, начального интереса к театральным видам профессий, положительных мотивов учебной деятельности.

Развивающие:

- начальное развитие актерских способностей: выразительности, раскрепощенности, эмоциональности, фантазии, воображения, непосредственности;
- начальное развитие пластики, координации, ориентации в сценическом пространстве;
- начальное развитие речедвигательных навыков: дыхания, фонации, артикуляции;
- начальное развитие коммуникативности;
- начальное развитие способности к «переживанию» сценической ситуации;
- начальное развитие способности к творческой самореализации, развития личностной индивидуальности.

Воспитательные:

- начальное воспитание культуры межличностных отношений;
- начальное формирование нравственных качеств самостоятельной и активной личности;
- формирование начального навыка совместной творческой деятельности;
- начальное воспитание личностных качеств самостоятельного человека, готового к нестандартным решениям и поиску новых идей;
- воспитание положительной самооценки учащегося путем успешного достижения поставленных творческих целей;
- воспитание трудолюбия, старательности, уважительного отношения к результатам собственного труда и труда окружающих;
- формирование патриотизма, основ гражданской идентичности.

Содержание второго года обучения

Тема 1. Введение в мир театра

Теория 1 часа

Просмотр фотоматериалов прошедшего года обучения;
принципы выполнения речевой разминки.

Практика 1 час

Выполнение речевой и пластической разминки, разученных на I г.об.

Тема 2. Актерский тренинг

Теория 2 часа

Принципы осмысления образов действительности: память на ощущения, на ранее испытанные чувства;

понятие – творческое воображение, активная и пассивная форма творческого воображения.

Практика 16 часов

Игры на развитие внимания «Баранья голова», «Снежный ком»;

Упражнение на развитие внимания «Я вижу, я слышу»;

Упражнение на преодоление мышечных зажимов: «Пережат»;

упражнение на преодоление мышечных зажимов: «Один-один»;

упражнение на преодоление мышечных зажимов: «Хоп»;

упражнение на развитие сенсорных способностей с помощью органов чувств: «Тянушка»;

упражнение на развитие сенсорных способностей с помощью органов чувств: «Веер»;

принципы преодоления мышечных зажимов: правильные ритм, дыхание, освобождение мышц тела, мимика, свобода сценического жеста;

принципы развития сенсорных способностей с помощью органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса;

этюды на развитие способности к мысленному восприятию образов действительности;

упражнения на развитие творческого воображения;
 упражнения на развитие внутренней творческой свободы;
 выполнение действий с воображаемым предметом;
 выполнение действий с воображаемыми предметами;
 упражнения на выработку автоматизма в беспредметном действии;
 сценическое общение.

Тема 3. «Хобби или призвание. Часы профориентации».

Теория 1 час

Понятия: «специальность», «должность».

Правила профориентационных игр: «Профессия на букву...», «Кто использует в работе?»

Практика 1 час

Беседа на темы: «Что такое профессия, специальность, должность, личностный смысл труда».

Игры: «Профессия на букву...», «Кто использует в работе?» (название профессий, в которых используется заданный инструмент или материал).

Тема 4. Основы сценической речи

Теория 2 часа

Сценическая речь в современном театре;
 орфоэпические нормы литературного произношения;
 принципы произношения в пьесах классического репертуара.

Практика 20 часов

Развитие интонационной выразительности актера;
 разминочные упражнения для речевого аппарата;
 разминочные артикуляционные упражнения;
 освоение диафрагмального дыхания.
 постановка правильного дыхания, выполнение гимнастических упражнений;
 театральные игры: «На что похоже?»;
 вокальные игры: «Веселые нотки», «Чей голос?»;
 танцевальные игры: «Зеркало», «Танцевальная шкатулка»;
 артикуляционная гимнастика;
 упражнения на разработку мышц речевого аппарата, языка, губ, активности челюстей;
 дыхательная гимнастика на развитие навыков диафрагмального дыхания;
 упражнения над развитием речевой характеристики;
 инсценирование литературных отрывков (проза);
 инсценирование литературных отрывков (стихи);
 вокальные упражнения «Ритмический оркестр» (по методике Лесиной Т.Е.);
 вокальные упражнения «Ладошки» (по методике Лесиной Т.Е.);
 вокальные упражнения «Насос» (по методике Лесиной Т.Е.);
 знакомство с понятиями «дикция» и «артикуляция»;
 гласные и согласные звуки в произношении правильное положение рта при произношении этих звуков;
 произношение гласных звуков в речетативах;
 произношение согласных звуков в речетативах;

Тема 5. Основы сценического движения

Теория 2 часа

Понятие о темпе и ритме: речи, действия, движения;
 понятие – мизансцена, законы композиции;

Практика 22 часа

Общефизическая подготовка;

упражнения на разработку подвижности суставов, растяжку;
 упражнения на тренировку вестибулярного аппарата;
 упражнения на тренировку координации движений;
 упражнения на постановку корпуса (выработка осанки, правильной походки);
 развитие музыкального слуха и умения двигаться под музыку;
 ритмическая гимнастика - система двигательных упражнений под музыку;
 упражнения на освоение музыкальных размеров 2/4, 3/4, 4/4;
 характерные черты бытовых манер различных эпох;
 повтор ритмического рисунка после показа;
 знакомство с этикетом (изучение бытовых манер различных эпох);
 разучивание поклонов, приветствий;
 мизансцены, повороты, подходы и отходы;
 ритмические танцевальные упражнения;
 создание художественно-пластического образа персонажа;
 практическое изучение различных походок: (характерные и эмоциональные);
 практическое изучение различного вида бега (характерный и эмоциональный);
 пластика животных - выполнение этюдов;
 общие понятия о манере поведения на сцене;
 принципы выполнения упражнений на разработку подвижности суставов, растяжку,
 принципы выполнения упражнений на тренировку вестибулярного аппарата,
 принципы выполнения упражнений на тренировку координации движений.

Тема 6. Основы сценического действия

Теория 2 часа

Принципы органического действия в условиях сцены; отличие этюда от упражнения;
 основные составляющие этюда;

принципы выработки умения действовать «на зрителя» в условиях вымысла;

Практика 22 часа

Упражнения для органического действия в условиях сцены: умение по-настоящему видеть;
 упражнения для органического действия в условиях сцены: умение по-настоящему слышать;

упражнения для органического действия в условиях сцены: умение по-настоящему мыслить;

упражнения для органического действия в условиях сцены: умение по-настоящему чувствовать;

упражнения для органического действия в условиях сцены: умение по-настоящему действовать;

отработка умения действовать «на зрителе» в условиях вымысла;

работа над повторностью и импровизационностью действия – «сегодня, здесь, сейчас»;

работа над активностью сценического действия (конфликт и его разрешение);

работа над определением художественного замысла в этюде: тема, идея, конфликт, событие;

определение задачи этюда;

работа над пластической выразительностью, темпо - ритмом, характерностью, группировкой, характерностью действия;

работа над необходимыми составляющими при исполнении этюда: мизансцены;

работа над необходимыми составляющими при исполнении этюда: текст и подтекст;

действие в предлагаемых обстоятельствах;

этюды импровизационного характера;

сценические этюды;

музыкальные этюды;

этюды на наблюдения;

этюды на органическое молчание;
 этюды на перемену отношения;
 создание внутренних видений – «кинолента видения»: активность воображения,
 конкретность видения,
 образное мышление, образность.

Тема 7. Начальные навыки работы над ролью

Теория 3 часа

Драматическое искусство и смежные с ним искусства: музыка, живопись, литература;
 понятие – сверхзадача спектакля; основные составляющие драматического произведения
 (тема, идея, конфликт, событие);
 техника безопасности на сцене.

Практика 22 часа

Определение жанра пьесы, её стиля, обсуждение образов пьесы;
 знакомство с пьесой (чтение и обсуждение пьесы);
 изучение бытовых, национальных, исторических, этнических и социальных традиций,
 изображенных в пьесе;
 сбор иконографического материала;
 «застольные» репетиции: сверка ролей, чтение пьесы по ролям;
 уточнение действенных линий персонажей;
 поиск речевой характерности, уточнение взаимоотношений героев;
 «конфликт»;
 обсуждение сверхзадачи спектакля, «сквозное действие»;
 освоение сценической площадки, мизансценирование;
 характеристика персонажей: характеры;
 взаимоотношение персонажей их взаимодействие друг с другом;
 речевые особенности персонажей;
 уточнение взаимоотношений героев и конфликта между персонажами;
 пластическое решение образа, речевая характерность персонажа;
 обсуждение и освоение декорационного оформления спектакля (декорации, костюмы, грим,
 реквизит);
 выход на сцену, освоение сценического пространства (освоение декорационного
 оформления, постановка новых актерских задач и их отработка, уточнение мизансцен);
 репетиции отдельных эпизодов и всего спектакля;
 ознакомление с техникой падения, отработка приёмов;
 постановка сценических боев и их отработка,
 постановка танцев и их отработка,
 постановка пластических сцен и их отработка.

Тема 8. Беседы о театре

Теория 9 часов

Понятие драматургического жанра;
 рождение театра в Древней Греции в 534 г. до н.э. из обрядов, посвященных богу Дионису;
 мифы – основа древнегреческой драматургии;
 значение костюмов и масок в древнегреческом театре;
 сравнение театра в Древней Греции и современный театр: искусство актера;
 сравнение театра в Древней Греции и современный театр: режиссера;
 сравнение театра в Древней Греции и современный театр: драматурга;
 сравнение театра в Древней Греции и современный театр: художника;
 сравнение театра в Древней Греции и современный театр: композитора.

Практика 9 часов

Просмотр иллюстраций на тему «Театр Древней Греции»;

этика поведения актера.

правила поведения учащихся при выездных мероприятиях;

посещения учебных спектаклей актёрских курсов СПбГАТИ и др. ВУЗов по профилю;

посещение детских театральных коллективов города;

экскурсии в музеи: Театральный, Русский, Эрмитаж и др.;

участие в фестивалях, концертах, творческих встречах;

посещение театров С.-Петербурга;

обсуждение и обмен впечатлениями о просмотре.

самостоятельный поиск информации по теме в сети Интернет, просмотр фотоматериалов и видеороликов: Самостоятельное изучение информации по теме: video.yandex.ru, <http://ru.wikipedia.org/>

Тема 9. Сценическая практика

Теория 2 часа

Подготовка к выступлению, психологическая настройка на выступление;

правила поведения на сцене.

Практика 7 часов

Поэтапное проучивание роли: разучивание текста, передача характера;

правильное освоение сценической площадки, мизансценирование;

взаимоотношение персонажей их взаимодействие друг с другом;

освоение сценического пространства, декораций;

освоение костюма, грима;

выступление на зачете;

участие в спектакле.

Репертуар

Театрализованные стихи: Л. Фадеева, Н. Захаров, Я. Аким, М. Шендерович,

Стихи детей и подростков: Р. Бернс и др.

Сказка для детей по выбору педагога.

Участие в массовых сценах в спектаклях старших воспитанников.

Планируемые результаты второго года обучения

Личностные:

- Интерес к занятиям театральным творчеством;
- начальные умения творческого самовыражения: выразительность, раскрепощенность, эмоциональность, фантазия, воображение;
- начальные навыки подключения волевого усилия для достижения поставленной индивидуальной творческой цели;
- трудолюбие, старательность, уважительное отношение к результатам собственного труда и труда окружающих.

Метапредметные:

Коммуникативные

- начальное умение слушать друг друга в различных видах совместной театральной деятельности;
- начальное умение выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации в различных видах театральной деятельности.

Регулятивные

- начальное овладение способами определения цели театральной деятельности при педагогической поддержке;
- начальное умение планировать учебную деятельность в процессе разучивания программных театральных номеров;

- элементарное знание способов эмоциональной регуляции деятельности.

Познавательные

- начальный познавательный интерес к предметам сферы театрального творчества;
- начальное умение объяснять процессы, выявляемые в ходе театральной деятельности;
- начальное умение оценивать достигнутые результаты;
- начальные компетенции в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательных целях.

Предметные:

- владение начальными навыками актерского искусства;
- владение начальными навыками преодоления мышечных зажимов, правильного дыхания, свободы сценического жеста;
- владение начальными навыками правильной сценической речи, вокала и танца;
- начальное владение приемами правильной артикуляции, сценической речи,
- владение начальными навыками исполнения этюдов, второстепенных ролей в спектаклях;
- владение начальными навыками работы над ролью;
- знания о истории развития театрального искусства: о театрах Древней Греции;
- владение начальными навыками поиска информации с использованием Интернет-ресурсов;
- знание понятий: «специальность», «должность», «личностный смысл труда»;
- владение элементарными профессионально значимыми компетенциями, положительными мотивами учебной деятельности.