

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

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

Рабочая программа
по дополнительной общеразвивающей программе

«Основы театрального искусства»

Возраст учащихся: 17-18 лет

Шестой 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 шестого года обучения

На шестом году обучения учащийся совершенствует актерские навыки: умение видеть, слышать, воспринимать партнера, смелость, непосредственность, импровизационность, индивидуальность; расширяет владение навыками сценического действия: логикой словесного взаимодействия, активностью и действенностью диалога, формирует устойчивый опыт профессиональных проб, приобретает знания о театральном искусстве в России в XX веке,

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 шестого года обучения - 10 человек.

Срок реализации программы шестого года обучения 216 часов.

Режим занятий

Шестой год обучения: 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа.

Условия набора и формирования групп первого года обучения

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

Задачи шестого года обучения

Обучающие:

- совершенствование актерских навыков: умения видеть, слышать, воспринимать партнера, смелости, непосредственности, импровизационности, индивидуальности;
- совершенствование актерских навыков сценического действия: логики словесного взаимодействия, активности и действенности диалога;
- совершенствование навыка исполнения ведущих ролей в театральных номерах и постановках;
- совершенствование навыка самостоятельного создания художественного оформления спектакля: грим, прически, декорации;
- формирование дополнительных знаний по истории развития театра; театральное искусство в России в XX веке;
- совершенствование навыка поиска информации с использованием Интернет-ресурсов
- формирование умения давать эстетическую оценку театральной постановке;
- формирование профессионального самосознания, умения соотносить профессиональные

предпочтения со своими возможностями и потребностями рынка труда;

- совершенствование навыка использования Интернет-ресурсов по вопросам выбора профессии, планирования карьеры;
- формирование устойчивого позитивного опыта профессиональных проб в театрально-творческой деятельности;
- формирование знаний о профессиональных учебных заведениях региона для получения профессии театрального направления.

Развивающие:

- совершенствование актерских способностей: артистизма, смелости, выразительности, раскрепощенности, эмоциональности, фантазии, воображения, концентрации внимания, психологической устойчивости, способности сценического перевоплощения, физической выносливости;
- совершенствование индивидуальных интонационных характеристик речи, выразительности, мелодики, тембра, темпо-ритма;
- совершенствование личностной индивидуальности способности к творческой самореализации;
- совершенствование коммуникативных качеств;
- совершенствование умения самостоятельно анализировать учебную деятельность и ее результаты;
- развитие профессионально важных качеств учащихся, необходимых для овладения творческими сферами труда.

Воспитательные:

- воспитание художественного вкуса и волевых качеств в процессе разучивания театральных ролей;
- воспитание культуры здорового образа жизни, устойчивой мотивации к занятиям театрально-творческой деятельностью;
- формирование положительной самооценки путем успешного достижения поставленной цели;
- воспитание активной творческой позиции в деятельности театрального коллектива;
- воспитание чувства значимости собственной творческой деятельности для окружающих путем приобретения опыта социально-культурных практик;
- воспитание трудолюбия, целеустремленности в достижении индивидуального и коллективного результата, уважительного отношения к результатам собственного труда и труда окружающих;
- формирование патриотизма, основ гражданской идентичности.

Содержание шестого года обучения

Тема 1. Введение в мир театра.

Теория 1 час

Принципы выполнения упражнения на внимательность и координацию: «Названия»

Практика 1 час

Выполнение упражнения на внимательность и координацию: «Названия».

Тема 2. Актерский тренинг.

Теория 5 часа

Понятие «пластичность, сценическая выразительность»;

понятие «художественный вкус»;

понятие «импровизация, жизненность»;

понятия; «характерность: врожденная, возрастная, национальная, историко-бытовая, социальная, профессиональная, индивидуальная»;

составляющие сценического этюда: художественный замысел, понятие сверхзадачи, органичность, сосредоточенность, внимание;

Практика 40 часов

Группировка мизансцены – этюды «Городская жизнь», «Цирк»;

этюды на оправдание случайных поз;

составляющие сценического этюда: художественный замысел, понятие сверхзадачи, органичность – этюд «Легенда о женщине»;

наблюдения за людьми: домашние этюды на наблюдение;

наблюдение за людьми - изучение типов человеческих темпераментов;

наблюдение за людьми - овладение внутренней сущностью образа, преодоление собственной характерности;

просмотр видеоматериалов: отрывки из спектаклей с известными актерами;

наблюдение за людьми: этюды на общение между людьми (покупатель-продавец, друзья, случайные прохожие);

этюд «История любви», работа над составляющими сценического этюда: сосредоточенность, внимание, фантазия, логическое мышление;

с этюд «Синева» работа над составляющими сценического этюда: владение пластикой тела, логика событий и поступков, активное действие;

этюд «Народные гуляния», работа над составляющими сценического этюда: зрительные восприятия и зрительная память, наблюдательность;;

развитие воображения – этюд «Фобии», фантазия, ассоциативное мышление;

этюды на наблюдение, развитие восприятия, слуховой памяти, осязательной, обонятельной и вкусовой памяти;

упражнения на психосматику актера «Холод-тепло», «Полет», развитие памяти внутренних восприятий, эмоциональной памяти;

этюды в паре: оценка действий партнера, корректировка своего поведения;

Демидовские этюды;

действия с воображаемыми предметами: упражнения «Стекло», «Бой»;

этюды на выполнение действий с предметами: импровизация на тему «Ремесла»;

действия с реальными предметами (с мячом, с листом бумаги, плащ, палка, глиняный горшок, ложка);

этюды на выполнение действий с воображаемыми предметами: импровизация на тему «Профессии»;

беспредметные действия – упражнения на память физических действий «Дверь», «Окно», «Письмо», «Чтение»;

Оценка действий партнера – упражнение «Импульс»;

Корректировка своего поведения от действия партнера – «Подача»;

упражнения на внимание «Стрелок», «Названия»;

упражнение на взаимодействие с партнером «Ниточка»;

упражнения на сценическую речь: скороговорка в действии, эмоциональная передача в скороговорке;

упражнения на сценическую речь: работа с мячом;

упражнения на сценическую речь: выразительное прочтение стихов (М. Лермонтова, Н. Гумилева, И. Бродского);

занятия ритмикой под музыку (развитие умения слушать музыку, физически ее ощущать, вникать в ее содержание – пластическая передача музыки, умение перевести музыку на язык действия и воплощать эти действия в музыке – этюд «Свободные бабочки», фантазировать на темы музыкальных произведений;

упражнения на развитие навыков физического самочувствия – «Ощущения», «Эмоции»;

гимнастика на преодоление мышечных зажимов: ритм дыхания, освобождение мышц тела и лица;

гимнастика на преодоление мышечных зажимов: свобода и пластика жеста;

упражнение на импровизационные этюды: «Этюд с препятствием», «Реклама»;

этюд-импровизация под музыкальное сопровождение (С. Прокофьев, Старвинский, А. Шнитке, С. Курехин);

самостоятельный подбор музыкальных произведений;

сценический этюд «Петербург»;

вокальные упражнения: «Карниз», «Разбег, прыжок», «Волна»;

работа над вокальными номерами к спектаклям и концертным номерам: разучивание текста песен;

работа над вокальными номерами к спектаклям и концертным номерам: характеристика героя песни;

работа над вокальными номерами к спектаклям и концертным номерам: работа над песней с солистами;

самостоятельный подбор и разучивание вокальных номеров.

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

Теория 1 час

Понятия «профессиональные пробы», «профориентация», «профессиональная самореализация», «профессиональный успех».

Понятия «рынок труда», «рейтинг профессий».

Средне-специальные и высшие образовательные учреждения региона танцевальной направленности.

Практика 3 часа

Деятельность наставника с младшими учащимися танцевальной студии под педагогическим наблюдением: самостоятельное сочинение блока разминочных упражнений, самостоятельная репетиционно-постановочная работа.

Самостоятельное изучение рынка труда и рейтинга профессий посредством сети Интернет.

Тема 4. Самостоятельное создание драматического образа.

Теория 5 часов

Принцип выполнения самостоятельного анализа драматургического произведения;

принцип выполнения самостоятельного анализа художественных образов;

принципы выполнения самостоятельного анализа и разработки предлагаемых обстоятельств;

принципы самостоятельной репетиции отдельных сцен спектакля (под наблюдением педагога);

принцип самостоятельной репетиции всего спектакля (под наблюдением педагога).

Практика 40 часов

Самостоятельный выбор пьесы и знакомство с ней;

самостоятельный анализ драматургического произведения: тема, идея, конфликт, жанр пьесы, стиль;

анализ драматургического произведения: развязка, как логическое завершение произведения;

анализ драматургического произведения: взаимосвязь и отношения своего героя с окружающей средой;

анализ художественных образов: взаимоотношение персонажей, значение данной роли в системе образов пьесы;

анализ художественных образов: сверхзадача, конфликт, сквозное действие;

изучение исторической эпохи: самостоятельная работа по подбору исторического материала - время, быт, общественно-политическая жизнь;

изучение исторической эпохи: самостоятельная работа по подбору исторического материала - философия, литература, живопись, скульптура;

изучение исторической эпохи: самостоятельная работа по подбору исторического материала - музыка, этикет, костюм;

определение замысла роли и отбор действия;

этюды на действия персонажа;

анализ и разработка предлагаемых обстоятельств;

домашний этюд на предлагаемые обстоятельства пьесы;

анализ взаимодействия персонажа с окружающим и внутренним мирами;

домашний этюд на взаимодействие персонажа с внешним и внутренним миром;

фантазирование роли: биография персонажа, обстановка его жизни, поступки;

анализ текста с целью вскрытия его глубинного смысла;

умение определить и почувствовать в тексте все, что скрывается между словами - настроение, желания, мечты, конкретные действия;

анализ текста: речевые характеристики персонажа;
 работа над внешней характерностью, отражающей внутреннюю сущность человека: худой, толстый, горбатый, сильный и т.д;
 разработка образа персонажа – внутренние и внешние ощущения;
 разработка отношений персонажа с другими героями произведения;
 разучивание текста с речевыми особенностями персонажа;
 этюд на воспроизведение логики действий персонажа;
 фантазирование на внешние обстоятельства событий в пьесе;
 этюд на взаимодействие персонажа с другими героями произведения;
 выбор и разучивание роли своего героя;
 анализ художественных образов: взаимоотношение персонажей, значение данной роли в системе образов пьесы;
 анализ художественных образов: сверхзадача, конфликт, сквозное действие;
 анализ и разработка предлагаемых обстоятельств;
 фантазирование роли: биография персонажей, их поступки, работа над внешней характерностью, отражающей внутреннюю сущность человека;
 анализ текста с целью вскрытия его глубинного смысла – настроение, желания, мечты, конкретные действия персонажей;
 «застольные репетиции» - чтение произведения по ролям;
 репетиция: взаимоотношения героев и предметов окружающей среды;
 репетиция отдельных сцен спектакля: завязка пьесы;
 репетиция: взаимодействий отдельных героев;
 репетиция отдельных сцен спектакля: кульминация пьесы;
 репетиция отдельных сцен спектакля: развитие действия пьесы;
 репетиция отдельных сцен спектакля: развязка пьесы;
 репетиция спектакля.

Тема 5. Постановка пластических сцен и танцевальных номеров к спектаклю.

Теория 6 часов

Принципы самостоятельной постановки пластических номеров;
 принципы самостоятельной постановки танцевальных номеров;
 принципы выполнения упражнений на разработку подвижности суставов, растяжку,
 принципы выполнения упражнений на тренировку вестибулярного аппарата,
 принципы выполнения упражнений на тренировку координации движений;
 характерные черты бытовых манер различных эпох;

Практика 30 часов

Выполнение упражнений на растяжку;
 выполнение упражнений на разработку подвижности суставов, растяжку - «Резиновый человек»;
 выполнение упражнений на разработку подвижности суставов, растяжку - «Резиновый человек»;
 тренировка вестибулярного аппарата, координации;
 общефизическая подготовка: разработка подвижности суставов, растяжка;
 общефизическая подготовка: тренировка вестибулярного аппарата, тренировка координации движений;
 упражнение на координацию: «Сигнальщик», «Робот»;
 постановка корпуса - выработка осанки, правильной походки;
 ритмика - система двигательных упражнений под музыку;
 ритмика - игра «Притоп»;
 импровизация с различным музыкальным материалом;
 выполнение танцевальных движений – «Вальс», «Полонез»;
 выполнение танцевальных движений – «Полька», «Чарльстон», «Бути-Вуги»;
 выполнение танцевальных движений – «Контемпорари»;

постановка танцевального номера к спектаклю;
 этикет: разучивание поклонов, приветствий – игра «Здравствуйте!»;
 этикет: изучение бытовых манер различных в пьесе;
 этикет: разучивание поклонов, приветствий согласно временному отрезку действия в пьесе;
 мизансцены – упражнение на определение места в пространстве «Точка», «Кадр»;
 определение музыкального материала для постановки пластических номеров к спектаклю;
 определение музыкального материала для постановки танцевальных номеров к спектаклю;
 создание художественно-пластического образа персонажа;
 походки: характерные и эмоциональные;
 бег: характерный и эмоциональный;
 пластика персонажей пьесы;
 эмоциональная пластика персонажей пьесы;
 разучивание танцевальных движений и номеров к спектаклю;
 самостоятельное создание танцевальных движений и пластических номеров к спектаклю;
 самостоятельное разучивание танцевальных и пластических номеров;
 самостоятельная отработка танцевальных и пластических номеров.

Тема 6. Репетиционная работа над спектаклем.

Теория 5 часов

Принципы самостоятельной репетиционной работы с младшими воспитанниками;
 принципы самостоятельной репетиционной работы со сверстниками;
 применение единого закона драматургии в картине, эпизоде, спектакле;
 идейное содержание пьесы и спектакля;
 понимание роли каждого персонажа.

Практика 40 часов

Техника безопасности при работе актера на сцене;
 внимательность и ощущение партнера на площадке;
 темп и ритм действия актеров, умение действовать одновременно в двух и более темпоритах;
 настроение, ощущение, связанное с музыкой;
 пластика персонажей пьесы;
 «застольные» репетиции: сверка ролей, чтение пьесы по ролям;
 «застольные» репетиции: уточнение действенных линий персонажей;
 «застольные» репетиции: поиск речевой характеристики, уточнение взаимоотношений героев;
 «застольные» репетиции: сквозное действие, конфликт;
 разучивание взаимоотношений между героями;
 самостоятельный поиск и определение пластики персонажа;
 понимание актером внутреннее состояние героя;
 психофизика персонажа в спектакле;
 постановка пластических действий в спектакле;
 импровизация отдельных эпизодов спектакля;
 самостоятельный поиск характеров и отношений между героями в спектакле;
 разучивание отдельных эпизодов спектакля;
 разучивание танцевальных номеров спектакля;
 разучивание пластических номеров спектакля;
 репетиция моносцен в спектакле;
 репетиция дуэтных сцен спектакля;
 репетиция общих сцен спектакля;
 поиск художественного решения для спектакля;
 репетиция речевых сцен спектакля;
 репетиция пантомимических сцен спектакля;
 репетиция танцевальных номеров для спектакля;
 репетиция пластических номеров для спектакля;

репетиция совместных действий персонажей в спектакле;
 подбор музыкального сопровождения спектакля;
 подбор костюмов, соответствующих характеристикам персонажа;
 просмотр видеоматериалов: постановка данной пьесы в иных исполнениях;
 разучивание отдельных эпизодов спектакля;
 репетиция отдельных сцен спектакля;
 репетиция эпизодов спектакля с младшими воспитанниками студии;
 репетиция всего спектакля;
 освоение сценического пространства;
 освоение декораций, костюмов, гримов;
 работа персонажей с реквизитом;
 работа персонажей с декорациями;
 освоение музыкального оформления спектакля;
 освоение светового оформления спектакля;
 рабочий показ спектакля для педагогов;
 прогон спектакля на зрителя;
 репетиция всего спектакля.

Тема 7. Самостоятельное создание художественного оформления спектакля.

Теория 2 часа

Принцип декорационного оформления спектакля: декорации, костюмы, грим, реквизит;
 принципы создания атмосферы и обстановки действия спектакля с помощью декорации.

Практика 5 часов

Самостоятельное планирование художественного оформления спектакля;
 самостоятельное проектирование и изготовление декораций для спектакля;
 самостоятельное проектирование и изготовление реквизита для спектакля;
 самостоятельное создание сценического образа с помощью грима, причёски;
 самостоятельное проектирование сценических эффектов – освещения.

Тема 8. Мир театрального искусства.

Теория 9 часов

Русский театр начала XX века, театр революции: В. Маяковский, «агидки» - основа для формирования репертуара революционных театров;

становление советского театра 20 – 30 годы, 1934 год – провозглашение метода социалистического реализма;

аллегорические сказки Е. Шварца;
 театр во время Великой Отечественной войны;
 театр 50-х В.Розов, А. Володин, А. Арбузов;
 60-х, 70-80-х, театр постсоветского периода;
 традиционный театр и театральные эксперименты на рубеже XX -XXI веков;
 театр на Фонтанке Семёна Спивака, театр Дождей и др.;
 выдающиеся театральные режиссеры: А. Эфрос, Г. Товстоногов, М. Захаров и др.

Практика 9 часов

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

правила поведения при выездных мероприятиях;
 посещения спектаклей актёрских курсов СПбГАТИ;
 посещение спектаклей театральных коллективов города, Колпинского района;
 экскурсии в музеи и театры С.-Петербурга и пригородов;
 основные сведения о положении фестиваля/конкурса;
 участие в фестивалях – городских, районных, всероссийских, международных;
 участие в концертах, творческих встречах, участие в районных мероприятиях;

самостоятельный отчет о выездах и посещении театров/музеев.

Тема 9. Сценическая практика.

Теория 9 часов

Принципы подготовки к выступлению;
 принципы психологической настройки на выступление;
 правила поведения на сцене и правила техники безопасности;
 работа над ролью;
 принципы взаимодействия с партнёрами;

Практика 9 часов

Продумывание и воплощение образа героя в собственном исполнении;
 продумывание и воплощение образов героев в самостоятельной режиссёрской работе;
 самостоятельное режиссирование постановок концертных номеров;
 самостоятельное режиссирование постановок малых театральных форм.
 физическая настройка к выступлению;
 работа над ролью;
 взаимодействие с партнёрами;
 подготовка реквизита, костюма и грима своего и более младших партнёров,
 выступление на учебном показе;
 выступление на зачете;
 участие в спектакле.

Репертуар

Работа над пьесой или инсценировкой:
 И. Шприц, Л. Филатов, Л. Разумовская и др.
 К.Бнатова «Храмы над разливом реки Ижоры»
 Концертные номера различных жанров.

Планируемые результаты шестого года обучения

Личностные:

- устойчивый интерес к занятиям театральным творчеством;
- способность творческого самовыражения средствами театрального искусства: артистизм, смелость, выразительность, раскрепощенность, эмоциональность, фантазия, воображение, концентрация внимания, психологическая устойчивость, способность сценического перевоплощения, физическая выносливость;
- устойчивое владение эмоциональной культурой: способность распознавать собственные эмоции, владеть ими, выражать свои эмоции в общении с другими людьми;
- умение использовать в работе волевые ресурсы;
- устойчивое владение навыками самоконтроля, саморегуляции с целью достижения поставленной индивидуальной и коллективной цели;
- трудолюбие, целеустремленность в достижении индивидуального и коллективного результата, уважительное отношение к результатам собственного труда и труда окружающих;
- ценностно–смысловые установки, осознание российской идентичности в процессе приобщения к театральным культурам народов мира.

Метапредметные:

Коммуникативные

- умение слушать и слышать друг друга в различных видах совместной театрально-творческой деятельности;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации в различных видах театральной деятельности;

- умение самостоятельно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Регулятивные

- овладение способами самостоятельного определения цели предстоящей театральной деятельности, планирования последовательности действий;
- умение самостоятельно планировать, анализировать и координировать учебную деятельность в процессе разучивания коллективных театральных номеров посредством активизации внимания, памяти, образного мышления;
- знание способов эмоциональной регуляции деятельности, проявляющейся как в общении, так и в познавательной деятельности, влияющей на успешность адаптации в среде или на способы ее творческого изменения;
- умение самостоятельно выделять необходимую информацию из различных источников, включая электронные средства обучения;

Познавательные

- устойчивый познавательный интерес к предметам сферы театрального творчества;
- умение самостоятельно объяснять процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе театральной деятельности;
- умение самостоятельно оценивать достигнутые результаты и адекватно их формулировать в устной форме;
- умение эмоционально оценивать театральные произведения;
- устойчивые компетенции в области использования информационно-коммуникационных технологий.

Предметные:

- владение устойчивыми актерскими навыками: умением видеть, слышать, воспринимать партнера, смелостью, непосредственностью, импровизационностью, индивидуальностью;
- владение устойчивыми актерскими навыками сценического действия: логики словесного взаимодействия, активности и действенности диалога;
- владение устойчивыми актерскими навыками исполнения ведущих ролей в театральных номерах и постановках;
- владение устойчивыми навыками самостоятельного создания художественного оформления спектакля: грима, причесок, декораций;
- владение дополнительными знаниями по истории развития театра; о театральном искусстве в России в XX веке;
- владение устойчивыми навыками поиска информации с использованием Интернет-ресурсов;
- наличие профессионального самосознания, умения соотносить профессиональные предпочтения со своими возможностями и потребностями рынка труда;
- владение навыками использования Интернет-ресурсов по вопросам выбора профессии, планирования карьеры;
- владение навыками устойчивого позитивного опыта профессиональных проб в театрально-творческой деятельности;
- владение знаниями о профессиональных учебных заведениях региона для получения профессии театрального направления.