

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: 15-16 лет

Пятый 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

На пятом году обучения учащийся продолжает формировать навыки сценического перевоплощения, сценической речи и движения; приобретает дополнительные навыки сценического действия: логики словесного взаимодействия, активности и действенности диалога; приобретает начальный опыт профессиональных проб; расширяет знания о театральной культуре: основных этапах развития театра Англии, Франции, Италии.

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 пятого года обучения - 10 человек.

Срок реализации программы пятого года обучения **216 часов.**

Режим занятий

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

Условия набора и формирования групп пятого года обучения

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

Задачи пятого года обучения

Обучающие:

- формирование устойчивых навыков сценического перевоплощения, сценической речи и движения;
- формирование устойчивых навыков сценического действия: логики словесного взаимодействия, активности и действенности диалога;
- формирование навыка исполнения главных ролей в программных спектаклях;
- формирование дополнительных знаний по истории развития театра: основных этапах развития театра Англии, Франции, Италии;
- формирование устойчивых знаний о строении драматургического произведения;
- формирование устойчивого навыка поиска информации с использованием Интернет-ресурсов;
- формирование умения самостоятельно анализировать учебную деятельность и ее результаты;
- формирование умения давать эстетическую оценку исполненной театральной роли;
- формирование знаний о влиянии особенностей характера и темперамента на выбор профессии;
- формирование знаний о типах профессий и объектах труда: «Человек-Техника», «Человек-Знаковая система», «Человек-Человек», «Человек-Художественный образ», «Человек-Природа»;

- формирование начального позитивного опыта профессиональных проб в танцевально-хореографической области.

Развивающие:

- развитие устойчивых актерских способностей: смелости, выразительности, раскрепощенности, эмоциональности, фантазии, воображения, концентрации внимания, психологической устойчивости, способности сценического перевоплощения, физической выносливости;
- развитие индивидуальных интонационных характеристик речи, выразительности, мелодики, тембра;
- развитие устойчивой способности к «переживанию» сценической ситуации;
- дополнительное развитие личностной индивидуальности, способности к творческой самореализации;
- развитие устойчивых коммуникативных качеств;
- развитие профессионально важных качеств учащегося, 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 творческой цели;
- воспитание активной творческой позиции в осуществлении деятельности коллектива;
- воспитание чувства значимости собственной творческой деятельности для окружающих путем приобретения дополнительного опыта социальных практик;
- воспитание трудолюбия, старательности, аккуратности, настойчивости в достижении индивидуального и коллективного результата, уважительного отношения к результатам собственного труда и труда окружающих;
- формирование патриотизма, основ гражданской идентичности.

Содержание пятого года обучения

Тема 1. Введение в мир театра.

Теория 1 час

Просмотр фортоматериалов предыдущего года обучения;
принцип сочинения этюда на летнюю тему.

Практика 1 час

Этюды «Как я провёл лето».

Тема 2. Актерский тренинг.

Теория 5 часов

Актерская смелость, свобода, непосредственность, чувство правды;
понятия - наблюдение, фантазия, смелость воображения, сценическая вера и наивность;
принципы взаимодействия с партнером: видение, слышание, восприятие партнера;
понятие «импровизационность»;
понятие «мезансценирование».

Практика 36 часов

Этюды на оправдание случайных поз;

этиод «Полет души», работа над составляющими сценического этиода: художественный замысел, понятие сверхзадачи, органичность;

этиод «Метро», работа над составляющими сценического этиода: сосредоточенностью, вниманием, фантазией, логическим мышлением;

- этюд «Музыка осени», работа над составляющими сценического этюда: владением пластикой тела, логикой событий и поступков, активным действием;
- этюд «Городская жизнь», работа над зрительным восприятием и зрительной памятью: наблюдательностью, воображением;
- этюд «Разлилася реченька», работа над зрительным восприятием и зрительной памятью: фантазией, ассоциативным мышлением;
- развитие восприятия и слуховой памяти, выполнение этюдов на наблюдение;
- упражнения на психосоматику актера «Пляж», «Полет»;
- этюды в паре;
- Демидовские этюды;
- выполнение ритмических упражнений 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 «Чудный лес», фантазировать на темы музыкальных произведений;
- 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»;
- упражнения на внимание «Стрелок»;
- упражнения на сценическую речь: скороговорка в действии;
- упражнения на сценическую речь: эмоциональная передача в скороговорке;
- упражнение на взаимодействие с партнером «Ниточка»;
- упражнения на взаимодействие и доверие с партнером «Падение»;
- сценический этюд на фантазию и логическое мышление «Художники»;
- сценический этюд на пластику тела «Геометрические фигуры»;
- сценический этюд на активное действие «Пред премьеры»;
- темп и ритм действия – упражнение «Скорости»;
- упражнения на развитие навыков физического самочувствия – «Ощущения», «Эмоции»;
- беспредметные действия – упражнения на память физических действий «Дверь», «Окно», «Письмо»;
- гимнастика на преодоление мышечных зажимов: ритм дыхания, освобождение мышц тела и лица;
- гимнастика на преодоление мышечных зажимов: свобода и пластика жеста;
- группировка мизансцены: упражнение «Включенный этюд»;
- наблюдение за людьми - изучение типов человеческих темпераментов;
- наблюдение за людьми - овладение внутренней сущностью образа, преодоление собственной характеристики;
- просмотр видеоматериалов экзамен студентов РГИСИ;
- наблюдение за людьми: этюды на общение между людьми (покупатель-продавец, учитель-ученик, взрослый-ребенок);
- сценический этюд «Малевич»;
- упражнение на импровизационные этюды: «Этюд с препятствием», «Реклама»;
- этюды-импровизация под музыкальное сопровождение (С. Прокофьев, П. Чайковский, А. Шнитке);
- 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.

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

Теория 1 час

Понятия: «Личностные особенности», «темперамент». Влияние особенностей характера на выбор профессии. Типы профессий.

Понятие: «наставник», «наставничество». Необходимые качества учащегося-наставника, понятия: «личностные качества», «показатели в обучении», «индивидуальные достижения по направленности», «трудолюбие», «выдержка».

Практика 3 часа

Тестирование и обсуждение тестирования «Особенности темперамента».

Выявление личностных профессиональных предпочтений; типы профессий: человек - природа (ветеринар, животновод, агроном, биолог, геолог, метеоролог, микробиолог), человек - техника (слесарь, токарь, сварщик, швея, водитель, летчик), человек - знаковая система (программист, экономист, бухгалтер, переводчик, кассир), человек - художественный образ (художник, дизайнер, архитектор, иллюстратор, скульптор), человек - человек (врач, педагог, воспитатель, психолог, секретарь, официант, парикмахер, тренер).

Деятельность наставника с младшими учащимися театральной студии под педагогическим наблюдением: выполнение блока разминочных упражнений, репетиционно-постановочная работа.

Тема 4. Создание драматического образа.

Теория 5 часов

Непрерывность линии действия;
идейное содержание пьесы и спектакля;
понимание идеи своей роли;
сквозное действие роли.

Практика 40 часов

Выбор пьесы и знакомство с ней;
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 с внутренним миром;
фантазирование роли: биография персонажа, обстановка его жизни, поступки;
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;
 выборка сцен из пьесы для спектакля;
 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.

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

Теория 6 часов

Принципы выполнения упражнений на разработку подвижности суставов, растяжку;
 характерные черты бытовых манер различных эпох;
 понятие «мизансцена»;
 понятие «этикет»;
 принципы выполнения сценической походки и бега;
 понятие «пластика персонажей пьесы».

Практика 30 часа

Выполнение упражнений на растяжку;
 выполнение упражнений на разработку подвижности суставов, растяжку - «Резиновый человек», «Каменный 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 – «Полька», «Полька с поворотом»;
 выполнение танцевальных движений – «Чарльстон»;
 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 пластических сцен к спектаклю;
 разучивание танцевальных движений и номеров к спектаклю;
 самостоятельное разучивание танцевальных и пластических номеров;
 отработка пластических сцен к спектаклю;
 отработка танцевальных движений.

Тема 6. Репетиционная работа над спектаклем.

Теория 5 часов

Части драматургического произведения: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;

принципы применения единого закона драматургии в картине, эпизоде, спектакле;
 понятие «идейное содержание пьесы и спектакля»;
 понятие «роль персонажа»;
 понятие «мышечный контролер».

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 темпоритмах;
 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 характерности, уточнение взаимоотношений героев;
 «застольные» репетиции: сквозное действие, конфликт;
 разучивание взаимоотношений между героями;
 поиск и определение пластики персонажа;
 понимание актером внутреннее состояние героя;
 психофизика персонажа в спектакле;
 постановка пластических действий в спектакле;
 импровизация отдельных эпизодов спектакля;
 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 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. Создание зрительного образа спектакля средствами художественного оформления.

Теория 2 часа

Декорационное оформление спектакля: декорации, костюмы, грим, реквизит; значение костюма в создании художественного образа;

значение реквизита в театральных постановках.

Практика 5 часов

Разработка и изготовление декораций для спектакля;
 разработка и изготовление реквизита для спектакля;
 создание атмосферы и обстановки действия спектакля с помощью декораций и реквизита;
 создание сценического образа с помощью грима, прически;
 сценический эффект – освещение.

Тема 8. Мир театрального искусства.

Теория 9 часов

Зарубежная театральная культура: основные этапы развития;
 театр Англии: этапы его развития;
 театр Франции: этапы его развития;
 театр Италии: этапы его развития;
 американская театральная культура, американские театры;
 европейская театральная культура, европейские театры;
 обзор творчества выдающихся деятелей театрального искусства: Питер Брук, Ежэ Гратовский,

Марсель Морсо и др.;

основные сведения о музеях, запланированных для посещения;
 основные сведения о детских театральных коллективах, запланированных для творческих встреч;
 основные сведения о положении фестиваля/конкурса.

Практика 9 часов

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

основные сведения о музеях, запланированных для посещения;
 основные сведения о детских театральных коллективах, запланированных для творческих встреч;
 основные сведения о положении фестиваля/конкурса.
 правила поведения при выездных мероприятиях.
 участие в фестивалях, концертах, творческих встречах, посещение театров;
 отзывы и обсуждения о посещении театра/музея/творческой встречи.

Тема 9. Сценическая практика.

Теория 9 часов

Подготовка к выступлению;
 психологическая настройка на выступление;

правила поведения на сцене и правила техники безопасности;
 принципы проучивания роли: разучивание текста;
 принципы сценического взаимодействия с партнёрами;
 понятие «ансамблевость» в актёрском составе.

Практика 9 часов

Подготовка своего реквизита и младших партнёров,
 подготовка костюма и грима своего и более младших партнёров,
 продумывание и воплощение образа героя;
 физическая настройка к выступлению;
 взаимодействие с партнёрами;
 формирование «ансамблевости» в актёрском составе;
 выступление на учебном показе;
 участие в спектакле;
 анализ сыгранной роли и спектакля, постановка новых задач и уточнение старых.

Репертуар

Работа над пьесой или инсценировкой: Рэй Бредбери, А. Пушкин, А. Чехов;
 Р.С.Иволга «Театральное Колпино: прошлое, настоящее»
 Концертные номера различных жанров.

Планируемые результаты пятого года обучения

Личностные:

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

Метапредметные:

Коммуникативные

- умение слушать и слышать друг друга в различных видах совместной театральной деятельности;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации в различных видах театральной деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Регулятивные

- умение определять цель предстоящей театральной деятельности, планировать последовательность действий для достижения цели;

- умение планировать, анализировать и координировать учебную деятельность в процессе разучивания коллективных театральных номеров посредством активизации внимания, памяти, образного мышления;
- умение выделять необходимую информацию из различных источников, включая электронные средства обучения;

Познавательные

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

Предметные:

- владение устойчивыми навыками сценического перевоплощения, сценической речи и движения;
- владение устойчивыми навыками сценического действия: логикой словесного взаимодействия, активностью и действенностью диалога;
- владение устойчивыми знаниями по истории развития театра: основных этапах развития театра Англии, Франции, Италии;
- владение устойчивыми знаниями о строении драматургического произведения;
- владение устойчивыми навыками поиска информации с использованием Интернет-ресурсов;
- владение знаниями о влиянии особенностей характера и темперамента на выбор профессии;
- владение устойчивыми навыками самостоятельного создания драматического образа, работы над постановкой вокальных номеров к спектаклю (солисты, ансамбль);
- владение навыками участия в спектакле на ведущих ролях;
- владение знаниями о типах профессий и объектах труда: «Человек-Техника», «Человек-Знаковая система», «Человек-Человек», «Человек-Художественный образ», «Человек-Природа»;
- владение начальным позитивным опытом профессиональных проб в театрально-постановочной области.