

Частное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс»

«Согласовано»
Заместитель директора ЧОУ
«Средняя общеобразовательная
школа «Белогорский класс»
Чапская Я.М.
08 08 2019 г.

«Рассмотрено»
на заседании методического совета
№ 2 от 08 08 2019 г.

Рабочая образовательная программа дополнительного образования
кружка «Театральная студия»
(художественная направленность)

Возраст обучающихся: 15-16 лет
Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год

Руководитель: Раца Татьяна Зиновьевна

2019 г.

Пояснительная записка.

Одно из направлений воспитательной работы - занятие учащихся театральной деятельностью, что помогает преодолевать неуверенность в себе, застенчивость, робость.

Программа театральной студии – это перечень занятий и репетиций, конечной целью которых является создание спектакля, интересных образов персонажей, воспитание чувства прекрасного, понимание театрального жанра, формирование внутренней потребности в постоянной работе над собой.

Развивается интуиция, способность к импровизации. Занятия и выступления на сцене способствуют реализации творческих сил, раскрепощению и повышению самооценки.

Программа рассчитана на один год, количество часов – 68 (2 часа в неделю).

Актуальность.

В современном мире влияние любого вида искусства на личность человека, в том числе театрального, неоспоримо. Театр способствует саморазвитию личности участника, обогащению его духовного мира, стимулированию активной жизненной позиции.

Формирование нравственных начал происходит через кропотливую работу в качестве исполнителя и, конечно же, в качестве активного театрального зрителя.

Актуальность программы театральной студии заключается в том, что она даёт участникам практические навыки общения, опыт творческой деятельности, стимулирует желание проявлять самостоятельность и индивидуальность.

В течение года участники на занятиях будут постигать тонкости создания спектакля, в основу стилистического решения которого положен образ добра и красоты души человека, взаимовыручки.

Цель программы: Способствовать целостному и всестороннему развитию участников, практической реализации ими знаний и навыков в работе над драматургическим материалом, дикцией, пластикой. Способствовать формированию представления о театральном искусстве, желанию самосовершенствоваться через коллективное творчество, развитию эстетического вкуса, воспитанию трудолюбия и ответственности, умения доводить начатое дело до конца.

Задачи программы:

1. Учить понимать прекрасное и отрицательное в окружающем их мире, выделять из множества театральных образов тот положительный, который подходит их индивидуальности. А также учить их пониманию, насколько соответствует их представление о реальной действительности и сюжете пьесы.

2. Развивать у них творческие способности, чувство вкуса, интерес к самовоспитанию. Развивать активную жизненную позицию.

3. Воспитывать пунктуальность, ответственность. Способствовать воспитанию интереса к познанию и совершенствованию всех слагаемых своего внутреннего образа (оптимальное физическое состояние, раскованность, уверенность, чувство поддержки).

В изложении теории используются методы и формы работы: беседа, рассказ, показ, даются исторические сведения, проводятся индивидуальные и коллективные занятия, направленные на формирование теоретических знаний.

Практическая работа включает: занятие - игру, показ этюдов, упражнений, репетиционный процесс, просмотр спектаклей, эскизов, прослушивание музыки, направленных на развитие наблюдательности, внимания, воображения участников студии.

Занятия строятся таким образом, чтобы на каждом из них участники узнавали новый материал о театральном искусстве, развивали творческую самостоятельность, ритмические способности, умение владеть своим голосом, действовать на сценической площадке естественно, использовать импровизационные моменты.

В работе прослеживаются дидактические принципы обучения: наглядность, последовательность, систематичность, доступность, связь теории с практикой, работа от простого к сложному.

Помещение для занятий светлое, для работы имеются столы, стулья, декорации. Помещение проветривается, проводится генеральная уборка.

Работа каждого участника студии индивидуальна, соответствует возрасту.

Ожидаемый результат.

Программа предусматривает творческое развитие учащихся «Белогорского класса» и знакомство с театральной деятельностью, поэзией, музыкой. Участники студии в течение года развиваются, репетируя и играя на сцене, учатся выражать чувства, отношение к сценическому герою. Проявляют инициативу, познавательные способности, учатся грамотно распределять своё время, вместе готовить детали декораций, костюмов, оформление сцены.

Участники знакомятся с лучшими образцами драматургического материала, творчеством русского народа, его традициями, обычаями, фольклорным наследием, историей.

В качестве формы промежуточной аттестации выступает показ итоговой работы (спектакля) и его дальнейшее оценивание руководителем.

Учебно-тематический план занятий

№ п/п	Название раздела и темы	Количество часов	
		Теория	Практика
Один год обучения			
1.	Вводное занятие (2 часа)		
	Цели и задачи студии.	2	
2.	«Основы театральной культуры» - беседы о театре (4 часа)		
	Теоретические основы актерского мастерства.	2	1
	Принципы организации работы над спектаклем. Этика актера.	1	1
3.	Практическое знакомство с основами актерского мастерства (6 часов)		
	Сценическое внимание. «Я» в предлагаемых обстоятельствах.	1	1
	Освобождение от мышечных зажимов. Актерское взаимодействие. Импровизация.	1	1

	Показ лучших сценических этюдов. Воображаемое пространство и предметы.	2	2
4	Основы практической работы над голосом (14 часов)		
	Дыхание, как фундамент работы над речью. Постановка дыхания. Речевая характерность.	1	2
	Дикция. Артикуляционная гимнастика. Орфоэпия.	1	2
	Творческая программа «Культура и техника речи»:		2
	а) Основы художественного чтения;		2
	б) Выбор репертуара;	1	1
	в) Идеино-тематический анализ произведения;		2
	г) Логика речи. «Темпо-ритм» речи.		3
5.	Работа над художественным отрывком (28 часов)		
	Вводное занятие.	1	3
	Чтение пьесы. Идеино - тематический анализ. Чтение по ролям.	2	2
	Репетиции. Событийный ряд, эпизоды, линии действий персонажей. Этюды-импровизации.	1	8
	Репетиции сцен. Подготовка декораций, реквизита, костюмов. Репетиции с деталями декораций, музыкального и светового оформлений.		9
	Генеральные репетиции. Показ спектакля (отрывка).		8
6.	Промежуточная аттестация. Итоговое занятие (2 часа)		2
	Итого 68 часов, из них	16	52

Содержание дополнительной образовательной программы

Раздел 1. Вводное занятие - 4 ч.

Знакомство с целями работы. Озвучивание плана работы на предстоящий год.

Раздел 2. Основы театральной культуры - 4 ч.

Подробное изучение о театральных особенностях. Описание и изучение некоторых видов и жанров театрального творчества.

Раздел 3. Практическое знакомство со сценическим действием – 6 ч.

Обсуждение и изучение элементов актерского мастерства: сценическое внимание, предлагаемые обстоятельства, общение, взаимодействие.

Раздел 4. Основы практической работы над голосом - 14 ч.

Изучение основ техники речи и выразительности чтения.

Раздел 5. Работа над художественным отрывком – 39ч.

Разбор и чтение пьесы. Распределение ролей. Репетиции с декорациями, костюмами, светом, музыкальным сопровождением. Генеральные репетиции, показ зрителям.

Раздел 6. Итоговое занятие - 1 ч.

Подготовка и проведение итогового мероприятия, на котором участники студии делятся мнением о полученных навыках театрального творчества на занятиях в течение года.

Первый раздел – «Вводное занятие»

На вводном занятии состоится озвучивание плана работы на год, рассмотрение пожеланий возможных корректировок занятий.

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом.

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождается практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.

Второй раздел - «Основы театральной культуры»

Теория

1. Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр – искусство коллективное, спектакль – результат творческого труда специалистов различных театральных профессий. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства.
2. Пьеса – основа спектакля. Действие, как главное выразительное средство актерского искусства. Жанры драматических произведений: комедия, драма, трагедия, водевиль.
3. Театр как вид искусства Искусство театра – синтез искусств в одном спектакле: искусство художественного слова, драматическое искусство, пластическое, танцевальное, музыкальное, художественное и т.п. Актеры и зрители – эмоциональное взаимодействие. Театральный процесс: пьеса – роль – репетиция – постановка – спектакль. Устройство сцены: сцена, авансцена, аръерсцена, карманы сцены, генеральный занавес и кулисы, зеркало сцены и др.
4. Основы этики артиста. Понятие этика – эмоционально- оценочное отношение к собственному творчеству и к результатам других участников. Базовая этика артиста: поведение на репетиции. Основы этики зрителя: поведение в театре, в зрительном зале, поведение во время представления.

Практика.

1. Просмотр и обсуждение спектакля.

Третий раздел - «Практическое знакомство с основами актерского мастерства»

Теория. Роль актерского искусства в создании спектакля. Сценическое внимание. Виды внимания. Органы внимания. Объекты внимания. Управление вниманием. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. Бессловесные элементы действия. Актёрское взаимодействие.

Практика.

1. Простейшие упражнения и этюды, помогающие сосредоточить и организовать активное, заинтересованное отношение к объектам внимания.
2. Снятие мышечного напряжения, освобождение мышц. Игры и упражнения, показывающие необходимость подлинности и целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах.

3. Воображение для артиста. Актерские задачи. Этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах начального уровня.
4. Этюд с поставленными актерскими задачами начального уровня. Упражнения на развитие воображения.
5. Упражнения на практическое знакомство с действием в условиях вымысла, т.е. в предлагаемых обстоятельствах.
6. Практическое знакомство с элементами общения, взаимодействия.
- 7.

Четвертый раздел - « Основы практической работы над голосом».

Теория: Основы техники речи. Отличие сценической речи от бытовой речи. Характеристики сценической речи: громкость, отчетливость. Отличие речевого дыхания от обычного.

Практика: Упражнения для тренировки дыхания, постановки голоса, дикции. Упражнения на развитие речевого дыхания. Упражнения на развитие дикции. Воздействие текстом на партнёров. Прослушивание монологов, где каждая фраза – активное действие: убедить, упротить, обвинить, оправдать, защитить и т.д. Дать возможность исполнителям двигаться, сочетая словесное действие с физическим.

Пятый раздел – «Работа над отрывком».

Теория: Тематический анализ. Событийный ряд и действенный анализ. Предлагаемые обстоятельства. Линии действия персонажей.

Практика:

1. Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью увлечь участников, помочь им уловить основной смысл и художественное своеобразие произведения. Обмен впечатлениями. Пересказ сюжета пьесы с целью выявления основной темы, главных событий и смысловой сути столкновения героев. Распределение ролей. Чтение пьесы по ролям.
2. Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов (в условиях примерной выгородки). Чтение пьесы (по эпизодам); разбор текста по линии действий и последовательности этих действий для каждого персонажа в данном эпизоде (что происходит, что делается, почему и с какой целью?).

Этюды – импровизации на событие пьесы (у каждого персонажа свои линии действия).

Воспроизведение разобранного события в действии на сценической площадке. Разбор достоинств и недостатков.

Повторное обращение к тексту пьесы.

2. Воспроизведение в действии эпизодов, сцен. Уточнение и проверка на основе авторского текста намерений персонажей, мотивов их поведения, предлагаемых обстоятельств, действенных задач; создание у студийцев на основе текста пьесы конкретных образных представлений (видений). Практическое закрепление и проверка логики персонажей в живом действии и взаимодействии исполнителей. Работа над словом.

Репетиция с деталями декораций. Развитие у участников представления о выразительном значении отдельных компонентов спектакля (декораций, костюмов, музыки, света).

3. Проигрывание пьесы целиком, с использованием готового декорационного оформления, музыки и т.п. Хронометраж. Окончательная расстановка смысловых акцентов в развитии действия пьесы и закрепление последовательной линии поведения персонажей. Выявление недочетов и усиление их устранение путем повторных репетиций всей пьесы.

Установление порядка перестановки деталей декорации, выделение ответственных за эту перестановку.

Показ спектакля (отрывка из спектакля): учащимися учителям школы, родителям.

Шестой раздел - «Итоговое занятие».

Обсуждение итогов работы за год.

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год.

№ п/п	Тема раздела / тема урока	Плановые сроки проведения	Фактические сроки проведения
Вводное занятие.			
1-2.	Цели и задачи студии на предстоящий год. Структура театра, основные законы театрального искусства.		
3-4.	Показ сценических этюдов.		
Основы театральной культуры.			
5-6	Искусство театра, синтез искусств в одном спектакле.		
7-8	Театральный процесс: пьеса – роль – репетиция – постановка – спектакль. Этика зрителя и актера.		
Практическое занятие МАСТЕРСТВО АКТЕРА			
9-10	Сценическое внимание. Предлагаемые обстоятельства. Действие с реальными предметами. Сценические этюды на внимание.		
11-12	Логика сценического действия. Перспектива актера и перспектива роли. Снятие мышечного напряжения.		
13-14	Актерское взаимодействие. Элементы действия на сцене. Распределение исполнителей. Упражнения, этюды.		
Основы практической работы над голосом.			
15-16	Техника речи – артикуляции, дикция, дыхание, голосообразование. Действие в предлагаемых обстоятельствах. Упражнения, этюды.		
17-18	Воображение (сценические этюды).		
19-20	Работа над сценической речью (скороговорки, артикуляционная гимнастика). Работа над дикцией. Речевая характеристика.		
21-22	Знакомство с элементами общения, взаимодействия партнеров по сцене. Показ этюдов.		
23-24	Работа с текстом драматургического произведения в мизансценах, предполагаемых декорациях. Работа над сценической речью (артикуляционная гимнастика).		
25-26	Работа над пьесой (анализ, характеристика образов персонажей). Работа над голосом (артикуляционная гимнастика).		
27-28	Репетиционный процесс: мизансценирование в предполагаемых декорациях, с реквизитом.		

Работа над спектаклем.			
29-30	Репетиционный процесс: отношение исполнителя к месту действия, партнеру определение мизансцен, реквизита, декораций. Практические занятия над голосом (правильное дыхание, скороговорки, артикуляционная гимнастика).		
31-32	Репетиционный процесс. Работа над пьесой, уточнение линии действия каждого персонажа в соответствии с темой, идеей и сверхзадачей драматургического материала. Репетиция с реквизитом, фонограммой, декорациями. Работа над голосом.		
33-34	Показ сценических этюдов на все персонажи спектакля с целью активного взаимодействия, правильного психофизического самочувствия. Прогонные репетиции сцен (использование декораций, реквизита, костюмов). Работа над дикцией, правильным произношением (артикуляционная гимнастика).		
35	Подведение итогов полугодия. Показ сценических этюдов на общение с партнером по сцене как взаимодействие и воздействие друг на друга. Слово, как средство общения. Сценическая речь, как активный процесс работы над общением		
36-37	Анализ показа сценических этюдов, обмен мнениями.		
38-39	Работа над пьесой (анализ, характеристика образов персонажей). Работа над голосом (артикуляционная гимнастика).		
40-41	Репетиционный процесс: определение мизансцен, использование реквизита, фонограммы. Определение партитуры светового и музыкального сопровождения.		
41-42	Репетиционный процесс. Работа над отрывком из пьесы, уточнение линии действия каждого персонажа в соответствии с идеей драматургического материала. Работа над голосом (артикуляционная гимнастика).		
43-44- 45-46	Сценическое действие. Работа над техникой речи (артикуляционная гимнастика, скороговорки). Групповые упражнения и этюды на сценическое общение в контексте сверхзадачи пьесы. Показ этюдов-импровизаций на события пьесы.		
47-48 49-50	Работа над спектаклем. Показ этюдов на события пьесы, характеристика персонажей пьесы.		
51	Репетиция с использованием всех сценических атрибутов (декораций, костюмов, реквизита, музыки, света).		
52-53	Организация репетиционного процесса с использованием мизансцен, декораций, реквизита,		

	музыкального сопровождения. Работа над голосом. Дикция. Логика звучания текста. Артикуляционная гимнастика		
54	Сводные репетиции. Прогон всех сцен, анализ (обсуждение результатов). Работа над голосом, дикцией.		
55	Работа над спектаклем. Прогонные репетиции сцен. Использование декораций, костюмов. Работа над голосом, дыханием, дикцией		
56	Работа над спектаклем. Использование музыкального сопровождения (фонограммы), костюмов, реквизита, декораций. Репетиции основных сцен. Работа над партитурой светового сопровождения.		
57-58	Работа над спектаклем. Использование музыкального сопровождения (фонограммы), костюмов, реквизита, декораций. Репетиции основных сцен. Работа над партитурой светового сопровождения.		
59-60	Сводная репетиция. Прогон всего спектакля со всеми атрибутами сценического действия. Работа над сценической речью.		
61-64	Репетиции с использованием всех сценических атрибутов (декораций, костюмов, реквизита, музыки, света).		
65-67	Генеральные репетиции. Работа над голосом (упражнения, скороговорки).		
68	Итоговое занятие. Промежуточная аттестация Показ спектакля зрителям. Анализ работы коллектива театральной студии.		
	ИТОГО: 68 часов		

Методическое обеспечение программы

Основной формой обучения по данной программе является учебно-практическая деятельность учащихся школы. Приоритетными методами её организации служат практические, репродуктивные и поисково-творческие работы.

Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий активизации деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, индивидуальных и групповых способов обучения.

Программа предусматривает использование следующих методов работы:

- *словесный* (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.)
- *наглядный* (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) педагогом, работа по образцу и др.)
- *практический* (тренинг, упражнения, этюды и др.)

Программа предусматривает использование следующих форм работы:

- *фронтальной* - подача учебного материала всему коллективу учеников;

- *индивидуальной* - самостоятельная работа обучающихся с оказанием педагогом помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности учеников и содействуя выработке навыков самостоятельной работы;
- *групповой* - когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению задания.

Материально-техническая база

1. Специальный зал (кабинет);
2. Стол – 1 шт.;
3. Стулья – 20 шт.;
4. Компьютер с колонками;
5. Фотоаппарат;
6. Декорации;
7. Сценические костюмы;
8. Грим;
9. Зеркало – 1 шт.;
10. Атрибуты для занятий и спектакля (реквизит);
11. Световое оборудование (прожекторы).

Список литературы.

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Школьный театр. Создание, организация работы, пьесы для постановок. Серия "Мозаика детского отдыха". – М.: ВАКО, 2006
2. Артоболевский А.В. Художественное чтение. – М., 1978.
3. Базанов В.В. Техника и технология сцены. – Ленинград, 1976.
4. Березкин В.И. Искусство и сценография мирового театра: от истоков до середины XX века. – М., 1997.
5. Детский музыкальный театр. Программы, разработки занятий, рекомендации. Сборник. Составители: Афанасенко Е.Х., Ключеева С.А. и др. Серия "Дополнительное образование". – Волгоград: Учитель, 2009
6. Завадский Ю.А. Об искусстве театра. – М, 1965.
7. Захава В.Е. Мастерство актера и режиссера. Воспоминания, спектакли и роли. Статьи. – М, 1982.
8. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – М., 1999.
9. Кидин С.Ю. Театр-студия в современной школе. Программы, конспекты занятий, сценарии. Серия "Дополнительное образование". – Волгоград: Учитель, 2009
10. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. – М., 1970.
11. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1982.
12. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. – М., 1981.

13. Козлянинова И.П. Сценическая речь. Учебное пособие. – М., 1976.
14. Козлянинова И.П. Орфоэпия в театральной школе. Учебник для театральных и культурно-просветительских училищ. М.: Просвещение, 1967.
15. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. – М., 1977.
16. Кох И. Основы сценического движения. – Ленинград, 1970.
17. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства. Выпуски I, II. – М., 1970-71.
18. Кузьмин А.И. У истоков русского театра. – М., 1984.
19. Мочалов Ю. А. Первые уроки театра. – М., 1986.
20. Мочалов Ю.А. Композиция сценического пространства. – М., 1981.
21. Опарина Н.А. Пьесы, сценарии для детей и юношества. Методика сценарно- режиссерской деятельности. Серия "Театр и дети". – М.: ВЛАДОС, 2004
22. Рындин В.Ф. Как создается художественное оформление спектакля. – М., 1962.
23. Саричева Е.Ф. Сценическая речь. – М., 1965.
24. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М., 1980.