

**Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества «Уголек»»**

РАССМОТРЕНА
на заседании методического совета

ПРИНЯТА
на заседании педагогического совета

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУ ДО
«Центр развития творчества
«Уголек»»

Протокол № 3

Протокол № 3

от ____ 11.03.2019 ____

от ____ 15.03.2019 ____

А.В.Музылёв

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ЭКСПРОМТ»
«АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»**

Возраст учащихся: 10 – 16 лет

Срок реализации программы: 1 год

Разработчик:

Несина Марина Вениаминовна,

педагог дополнительного образования

Новокузнецк

2019

Программа «Актерское мастерство» разработана для детей и подростков 10-16 лет. Работая на сценической площадке, дети учатся не только основам актерского мастерства, но и обретают такие качества личности, которые помогают им в жизни: уверенность в своих силах, концентрация, умение свободно держаться на публике, думать и действовать экстремальной ситуации, самостоятельность мышления, воображение, взаимодействие с партнером. Театральное искусство способствует раскрытию природных данных ребёнка его самовыражению, самоутверждению, возрастанию уверенности в себе, повышению самооценки, снятию физического и психологического «панциря» (снятия внешних и внутренних зажимов).

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Актерское мастерство» (далее – программа) – художественная.

Уровень освоения содержания программы– базовый.

Актуальность программы. Театр – искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с изобразительным искусством, музыкой и т.д. Специфика театра обусловлена многообразием видов деятельности, что открывает большие возможности для развития личности ребенка.

Работая на сценической площадке, дети учатся не только основам актерского мастерства, но и обретают такие качества личности, которые помогают им в жизни: уверенность в своих силах, концентрация, умение свободно держаться на публике, думать и действовать экстремальной ситуации, самостоятельность мышления, воображение, взаимодействие с партнером. Театральное искусство способствует раскрытию природных данных ребёнка его самовыражению, самоутверждению, возрастанию уверенности в себе, повышению самооценки, снятию физического и психологического «панциря» (снятия внешних и внутренних зажимов).

Сценическое выступление, будь то спектакль, литературно-музыкальная композиция, театральная миниатюра или сценка – это результат творческих усилий всего коллектива. Поэтому в содержании программы – тренинги на сплочение, коллективные театральные игры, импровизации, игры-взаимодействия.

Еще одной отличительной особенностью является вовлечение учащихся в социально-полезную деятельность, в том числе в рамках реализации направлений Российского движения школьников.

Отличительные особенности программы от программы «Театр, где играют дети» Соболевой О. Н. (2001 год), программы «Основы сценического искусства» Н. В. Грибановой состоит в первую очередь в использовании современных жанров и материала при подборе содержания. Программа содержит в себе элементы этики, эстетики, риторики, пластики, музыки и литературы. При этом центральной идеей становится не подготовка публичного выступления актеров на сцене, а работа над образом, так называемое «закулисье».

Объем и срок освоения программы– 1 год –144 учебных часа.

Адресат программы – дети и подростки 10-16 лет. Набор детей в объединение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них специальных умений. Количественный состав группы 6-8 человек.

Форма обучения – занятия, вспомогательными является репетиция, выступление.

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа. 1 час занятий равен 45 минутам, перерыв – 5 минут.

Цель программы: формирование у учащихся интереса к театру, развитие общих и специальных способностей через освоение театральной деятельности, получение опыта публичных выступлений.

Задачи:

- развивать устойчивую мотивацию к познанию и творчеству, искусству театра, экспериментированию и перевоплощению;
- развивать артистические навыки детей и способствовать получению опыта их применения в сценических выступлениях;
- воспитывать культуру речи: правильную артикуляцию и дикцию на материале скороговорок, стихов и упражнений с элементами игры, пополнять словарный запас и пользоваться интонациями, выражая основные чувства;
- формировать потребность участия в общественно полезной и социально значимой деятельности;
- способствовать формированию партнерских отношений в группе, взаимопонимания и взаимовыручки.
- развивать самостоятельность, ответственность, самодисциплину, аналитическое и творческое мышление, способности к преодолению трудностей;
- воспитывать нравственные качества учащихся по отношению к окружающим (доброжелательность, чувство товарищества), трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм,
- воспитывать основы зрительской культуры, художественного вкуса.

**Содержание дополнительной общеобразовательной программы
«Актерское мастерство»**

Учебно-тематический план 1 год обучения (144 часа)

Учебно-тематический план 1 год обучения (144 часа)				
№	Раздел программы	Кол-во часов		
		Всего	Теория	Практика
Вводное занятие.		2	1	1
Раздел I. Актёрское мастерство		84	26	58
1	Сценическое внимание	13	3	10
2	Фантазия и воображение	9	3	6
3	Раскрепощение мышц	12	4	8
4	Сценическое общение	20	7	13
5	Эмоциональная память	4	1	3
6	Предлагаемые обстоятельства	14	5	9
7	Сценическое событие	4	1	3
8	Действия с воображаемыми предметами	4	1	3
9	Этюд – сценическое произведение с одним событием	4	1	3
Раздел II. Сценическая речь		30	11	19
1	Техника речи и её значение	10	4	6
2	Дикция	15	5	10
3	Понятие об интонировании	5	2	3
Раздел III. Сценическое движение		12	3	9
Раздел IV. Социально-полезная деятельность		16	1	15
Итого:		144	42	102

Содержание

Вводное занятие.

Теория: Знакомство с коллективом. Правила ТБ на занятии. Краткий ввод в курс учебного процесса. Информация о предмете «Основы актерского мастерства». Театр. Его истоки.

Практика: Игры на знакомство. Просмотр мультфильмов «История театра»
<https://youtu.be/pFnUCQXvZXU>, <https://youtu.be/1BRuzBFDzEI>

Раздел I. «Актерское мастерство»

1. Сценическое внимание.

Теория. Отличительные особенности внимания в жизни и на сцене». «Контролирование себя и партнера.

Практика. Тренинг на выработку сценического внимания. (Приложениее1)

2. Фантазия и воображение.

Теория. Психология сценической деятельности. Понятия, необходимые актеру для создания образа.

Практика. Этюды на развитие воображения и моделирования жизненных ситуаций.

3. Раскрепощение мышц.

Теория. Психо-эмоциональное состояние актера. Тренировка ритма внимания.

Практика. Упражнения на снятие физиологического зажима мышц.

4. Сценическое общение.

Теория. Создание образа через метафору. Аллегорические образы в баснях и сказках.

Практика. Упражнения на взаимодействие партнеров. Практическое задание: чтение, инсценировка литературных произведений.

5. Эмоциональная память.

Теория. Слуховая память и ритм. Тренировка памяти.

Практика. Цикл упражнений «Цифровой ряд»

6. Предлагаемые обстоятельства.

Теория. Достоверные, органические действия в предлагаемых ситуациях.

Практика. Актерское мастерство радио и телеведущего. Этюды предлагаемых состояний в конкретной жизненной ситуации.

7. Сценическое событие.

Теория. Импровизация. Навыки построения этюда.

Практика. Придумывание различных ситуаций с событием и развязкой.

8. Действия с воображаемыми предметами.

Теория. Игра воображения и фантазии. Действия с воображаемыми предметами, максимально приближенными к реальности.

Практика. Игровой тренинг на развитие фантазии. Цикл упражнений «Ручной мяч». Коллективное творчество.

9. Этюд – сценическое произведение с одним событием

Теория. Составные части этюда: мысль, событие, обстоятельства, импровизация; актерские задачи в этюдах. Понятия: «органика»; «актерская харизма»

Практика. Практические упражнения: «харизма авторитета»; «харизма доброты»; «харизма визионера»; «аризма фокуса». Работа над этюдами. Темы этюдов предлагаются или свободно выбираются.

Раздел II. «Сценическая речь»

1. Техника речи и ее значение.

Теория.

«Ораторское искусство». Знакомство с техникой речи как основой хорошей дикции. «Театральное сочинительство».

Практика.

Чтение текста с разной интонацией, в разных образах. Чтение по ролям. Работа над стихотворным текстом.

Индивидуальная и коллективная работа над произношением. Тренировка дыхания и речевого аппарата. Использование упражнений и тренингов.

2. Дикция.

Теория. Ритм. Рифма. Речевое дыхание. Искусство речевого хора. Тренировка речевого аппарата.

Практика. Четкое произношение всех звуков речи – неотъемлемая часть спектакля. Для выработки хорошей дикции используются чистоговорки, скороговорки, тренинги и специальные дикционные упражнения: «Антенна»; «Разноцветный фонтан»; «Фонарь». Художественные средства выразительности. Практические упражнения на жесты, мимику, пластику.

3. Понятие об интонировании.

Теория. Специфические образы. Владение искусством тембрирования. Сила звука и эмоциональная выразительность. Снятие излишнего напряжения и сохранение выразительной «линии звучания» при большой силе звука. Знакомство детей с разнообразием подтекстов. Совмещение физических действий и текста

Практика. Тренировка тембрирования. Первые навыки отрабатываются в скороговорках и небольших упражнениях. Развитие речи через правильное, четкое, громкое произношение звуков во время движения. Использование специальных упражнений на координацию движений, развитие жестов и мимики. Чтение текстов, требующих морально-эстетических и других оценок. Например, мудрость – глупость, доброта – жестокость, смелость – трусость. Пластические импровизации: «Сони», «Добьюсь цели», «Шутка»

Раздел III. Сценическое движение

Теория. Искусство владения своим телом. Сценическое действие – основа актерского мастерства, рождение чувства – единый психофизический процесс, направленный на достижение цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами. Понятие синхронности. «Хаотичное» движение в пространстве. Движения в «рапиде».

Практика. Упражнения на снятие телесных и психических зажимов: «телесная импровизация»; «раскрепощение. Этюды на пластическую выразительность: «скульптура»; «живая фотография». Упражнение на различные перестановки со стульями, и перемещение в паре, в группе. Движение в ускоренном и замедленном темпе. Работа в группе. Упражнения на синхронность: «Подводный мир»; «Магнит»; «Птицеферма»; «Зоопарк»; «Очередь».

Раздел IV. Социально-полезная деятельность

Теория: Знакомство с основными направлениями РДШ.

Практика: Участие в конкурсах, концертах, акциях РДШ, мероприятиях для детей летних школьных лагерей, внутриучрежденческих и районных событиях.

Планируемые результаты:

- у учащихся развита устойчивая мотивация к познанию и творчеству, искусству театра, экспериментированию и перевоплощению;
- у учащихся развиваются артистические навыки, и опыт их применения в сценических выступлениях;
- воспитывать культуру речи: правильную артикуляцию и дикцию на материале скороговорок, стихов и упражнений с элементами игры, пополнять словарный запас и пользоваться интонациями, выражая основные чувства;
- у учащихся формируется потребность участия в общественно полезной и социально значимой деятельности;
- развивается способность выстраивания партнерских отношений в группе, взаимопонимания и взаимовыручки;
- развивается самостоятельность, ответственность, самодисциплину, аналитическое и творческое мышление, способности к преодолению трудностей;
- учащийся получает возможность развивать свои нравственные качества, позитивное отношение к окружающим (доброжелательность, чувство товарищества), трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм,
- во время просмотров выступлений товарищей демонстрируют основы зрительской культуры, художественного вкуса.

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Календарно-учебный график

№	Год обучения	Объем учебных часов	Всего учебных недель	Количество учебных дней	Режим работы
1	1	144	36	72	2р в нед. по 2 часа

Условия реализации программы. Занятия по программе проходят в просторном актовом зале со сценой; сценическим реквизитом; костюмерной, и гримерной комнатами.

Техническое оснащение: Световая и музыкальная аппаратура, проектор с экраном, а также студией звукозаписи, ноутбук, микрофоны.

Формы аттестации/контроля: анкетирование, отчетный концерт, открытое занятие, творческий показ, итоговая аттестация воспитанников.

Оценочные средства: лист учета массовых мероприятий с обучающимися, лист самооценки и взаимооценки.

Методическое обеспечение.

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения).

Методы обучения в театральном объединении осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников; функцию руководства познавательной деятельностью учащихся. Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в театре-студии позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей, входящих в комплексную программу. (Комплекс упражнений и методики по дыханию, вибрации, артикуляции, орфоэпии, вокалу даны в методическом сопровождении к разделу)

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают участие в театральных постановках. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями.

В течение учебного года в каждой группе ставится минимум два мини-спектакля. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется. Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью помогает ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает детей добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Именно игра является непременным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые упражнения выступают способом приспособления ребенка к окружающей среде.

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве. Большую роль в формировании творческих способностей учащихся отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей детей. Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель.

Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр.

Форма организации образовательного процесса – очная.

Список литературы:

1. Андрачников, С.Г. Теория и практика сценической школы [Текст] / С.Г. Андрачников.- Москва: МГИК, 2006. – 293с.
2. Аникеева, Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя [Текст] / Н.П./ Аникеева. – Москва: Просвещение, 2004. – 293с.
3. Бондарева, В. Записки помрежа [Тест] / В. Бондарева. - Москва: Искусство, 1985. – 94с.
4. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Станиславского [Текст] / Н.М.Горчаков. – Москва: Искусство, 2001. – 400с.
5. Гиппнус, С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники [Текст] / С.В. Гиппнус. - Москва: Искусство, 2002. – 512с.
6. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Текст] / Б.Е. Захава.- Москва: Просвещение, 1978. – 225с.
7. Когтев, Г. В. Грим и сценический образ [Текст] / Г.В. Когтев. - Москва: Советская Россия, 2006. – 112с.
8. Курбатов, М. Несколько слов о психотехнике актера [Текст] / М. Курбатов. – Москва: 2004.
9. Логинова, В. Заметки художника-гримера [Текст] / В. Логинова.- Москва: Искусство, 1994.
10. Новицкая, Л.П. Тренинг и муштра [Текст] / Л.П.Новицкая. – Москва: Ленанд, 2002. – 184с.
11. Поламишев, А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы [Текст] / А.М. Поламишев. - Москва: Просвещение, 2006. – 59с.
12. Станиславский, К. С. Собрание сочинений (I – II том)[Текст] / К.С.Станиславский. - Москва: Искусство, 1988. – 566с.
13. Станиславский, К. Работа актера над собой [Текст] / К.Станиславский.- Москва: Искусство, 1989.- 151с.
14. Смирнов, Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога [Текст] / Н.В.Смирнов.- Москва: Социум, 2000. – 303с.
15. Суркова, М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка [Текст] / М.Ю.Суркова.- Москва: СГАКИ, 2009. - 293с.
16. Товстоногов, Т.А. Зеркало сцены [Текст] / Т.А. Товстаганов. - Т.1-2.-Л., 1980.
17. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
18. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
19. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

Литература для детей:

1. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005.
2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004.
3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006.
4. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003.
5. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005.

6. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002.
7. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994.
8. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994.
9. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004.
10. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001.