

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
«Дом творчества»

РЕКОМЕНДОВАНО
Методическим советом
от 28 08 2023г. Протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ «Дом творчества»
Ю. В. Сычёва
Приказ № 28 от 28 08 2023г.



Рабочая программа
«Сценическое мастерство»
к дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программе
«Театрал»

Направленность: художественная
Срок реализации программы: 1 год
Возраст учащихся: 7-15 лет
Уровень освоения: ознакомительный
Вид программы: модифицированная

Автор составитель: Щербакова Г. А.
педагог дополнительного образования,
МКУ ДО «Дом творчества»

г. Бодайбо, 2023г.

Пояснительная записка

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающем, эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр – симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.

Программа «Сценическое мастерство» учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. Она адресована руководителям творческих объединений школ, педагогам дополнительного образования по художественно-эстетическому направлению.

Данная программа разработана с учётом примерных требований к программам дополнительного образования детей Нормативно-правовой аспект (из письма Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844).

Направленность: программа художественной направленности

Новизна программы заключается:

В рамках модернизации российского образования (в частности, дополнительного) изменены концептуальные подходы и методологические установки к образовательному процессу по причине ограниченности, схоластики и неэффективности:

- смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию и профессионализацию личности средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности;
- изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса с учетом интеграции общего и дополнительного образования;
- модифицировано содержание программы в контексте профессионального непрерывного образования (учреждения ДОО – ссузы – вузы);
- усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения комплекса интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение;
- изменены подходы к реализации долгосрочной программы (поэтапно с учетом возрастных особенностей);
- внедрены инновационные технологии и эффективные методические разработки адаптивная технология системы обучения А. С. Границкой, педагогики сотрудничества В. А. Караковского, диалог культур М. Бахтина – В. Библера и методики создания коллектива А. С. Макаренко, коллективной творческой деятельности (КТД) И.П. Иванова.

Актуальность программы: определяется необходимостью успешной социализации ребенка в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет в себе различные аспекты театрально – творческой деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для практического применения в жизни. Знакомство и приобщение детей к театральному искусству обеспечивается совершенствование процесса развития и осуществляется подъем духовно-нравственной культуры обучающихся.

Театр – искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого воспитанника – своя творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и

приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление художественного творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей.

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.

Педагогическая целесообразность программы:

Реализация программы позволяет включить в механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается практической и гуманитарной направленностью.

Отличительная особенность:

Учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения.

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы.

Уровень реализации

Уровень реализации Дополнительной общеразвивающей программы «Сценическое мастерство» - уровень начального и среднего школьного образования, т.к. программа составлена для учащихся 7-15 лет

Уровень освоения программы – ознакомительный

Объем программы:

Реализация программы «Сценическое мастерство» рассчитана на 1 учебный год. Общее количество часов – 72.

Недельная нагрузка 2 часа (занятие 45 минут). За год - 72 часа (включая каникулярное время).

Наполняемость группы – 12 человек (минимальное количество), Предельная наполняемость группы – 15 человек.

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповые, индивидуальные, коллективные. Основной принцип обучения - «теория через практическое дело». Беседы с элементами лекции, мастер-классы сочетаются с постоянной практической отработкой умений и навыков.

Методы обучения: словесный, наглядный, практический.

Цель

Развитие творчески активной личности средствами театральной деятельности, способной содействовать их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи:

способствовать формированию:

- необходимых представлений о театральном искусстве;
- актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью;
- практических навыков пластической выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей ребенка;

способствовать развитию:

- интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства;
- творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка;
- эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения;

создать условия воспитания:

- воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры;
- творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других;
- духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами традиционной народной и мировой культуры.

Содержание программы

Раздел I. Введение и пояснение

Беседа-знакомство (какие концерты, выставки, спектакли посещали, что запомнилось, кого бы хотелось сыграть...)

Этика поведения на занятиях (театр – дело коллективное, где важной составляющей является толерантность, т.е. умение налаживать конструктивный диалог с членами коллектива, уметь правильно воспринимать критику и корректно критиковать партнера, управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных симпатий/антипатий)

Инструктаж по охране труда

Раздел II. История театра. Театр как вид искусства

Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.

Раздел III. Актерская грамота

Теория: Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера. Возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров.

Практика: тренировки на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один...»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками).

Раздел IV. Сценическое движение

Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника безопасности.

Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг: «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину.

Раздел V. Работа над пьесой.

Теория: Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля.

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция.

Планируемые результаты реализации программы:

В результате освоения комплекса дисциплин, входящих в данную программу, у воспитанников формируются определенные актерские исполнительские знания, умения и навыки, способствующие самореализации творческой личности воспитанников.

В результате реализации программы каждый воспитанник должен:

Знать:

- историю театра и театрального искусства;
- теоретические основы актёрского мастерства;
- этапы работы над спектаклем;
- законы сценического действия;
- этикет и манеры поведения в разные эпохи;
- приёмы сценического боя.

Уметь:

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;
- самостоятельно анализировать постановочный план;
- создавать точные и убедительные образы;
- самостоятельно накладывать грим согласно образа;
- выполнять упражнения дыхательной гимнастики;
- осуществлять сценические падения.

Владеть:

- элементами внутренней и внешней техники актёра;
- приёмами аутотренинга и релаксации;
- трюковой техникой;
- сценической пластикой.

Реализация программы предполагает достижение учащимися следующих личностных результатов:

По окончании обучения у воспитанников должно быть сформировано умение самоопределяться (делать выбор); проявлять инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм коллективно-творческой деятельности; быть равнодушным по отношению к окружающим, миру искусства и природы. Основными формами подведения итогов по программе является участие воспитанников театральной студии в театральных постановках, конкурсах, смотрах, фестивалях местного, регионального уровня.

Оценка уровня освоения учащимися образовательной программы:

- Открытые занятия для педагогов ДТ и родителей;
- Участие в сценических постановках, спектаклях;
- Конкурсы, соревнования, фестивали;
- Создание и защита продукта своей деятельности (сценарии, игровые конкурсы).

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из того, насколько ребёнок успешно освоил тот практический материал, который должен был освоить. В связи с этим, два раза в год проводится диагностика уровня развития конструктивных способностей.

Формы аттестации:

➤ **Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:** карта наблюдений (приложение 1).

➤ **Форма подведения итогов реализации программы:** выставка фотографий сцен, спектаклей, защита творческих работ, участие в спектаклях.

Учебный план

№	Тема	Количество часов			Формы аттестации (контроля)
		всего	теория	практика	
Раздел I. Введение и пояснение					
1	Введение в курс. Беседа-знакомство Этика поведения на занятиях Инструктаж по технике безопасности	2	1	1	Наблюдение
		2	1	1	
Раздел II. “ История театра. Театр как вид искусства ”					
2	Что такое театр?	2	1	1	Беседа
3	Виды театров	2	1	1	Виртуальная экскурсия
4	История театра. Театр как вид искусства.	2	1	1	Презентация
		6	3	3	
Раздел III. Актерская грамота					
5	Актерская грамота Многообразие выразительных средств в театре	4	1	3	Тренинги на внимание
6	Актерские тренинги и упражнения «Бессловесные элементы действия», «Логика действий»	12	2	10	Этюды, упражнения на внутреннее и внешнее действие
		16	3	13	
Раздел IV. Сценическое движение					
7	Сценическое движение	8	2	6	Игровые

					упражнения
8	Пластическое выражение актера	4	1	3	Тесты
		12	3	9	
Раздел V. Работа над пьесой					
9	Составление сценария игрового развлечения. Защита своего проекта. Работа над подготовкой и проведения развлечения.	12	4	8	Проведение анкетирования
10	Подготовка сценария спектакля. Защита своего проекта. Подготовка и проигрывание эпизода спектакля.	12	4	8	Анализ работы в группах
11	Театрализованные представления	12	2	10	Отзывы зрительского опроса
		36	10	26	
		72	20	52	

Календарный учебно-тематический план

№	Месяц	Название раздела. Тема занятия.	Объем часов			Форма занятия	Форма аттестации
			всего	теори я	практ ика		
Раздел I.							
1	Сентябрь	Введение в курс. Беседа-знакомство Этика поведения на занятиях Инструктаж по технике безопасности	2	1	1	уч.занятие	Устный опрос
Раздел II.							
2	Сентябрь	Что такое театр?	2	1	1	Беседа	«Вопрос-ответ»
3		Виды театров	2	1	1	Виртуальная экскурсия	Игровое упражнение «Отгадай-ка»
4	Октябрь	История театра. Театр как вид искусства.	2	1	1	Презентация	Устный опрос
Раздел III.							
5	Октябрь	Актерская грамота Многообразие выразительных средств в театре	2	1	1	Тренинги на внимание	Анализ в группе
6	Октябрь	Актерская грамота «Бессловесные элементы действия»,	2	1	1	Упражнения на тренировку	Опрос мнения участников
7	Октябрь	Актерская грамота	2	1	1	Беседа,	«Вопрос-

		этюды на внутреннее действие (публичное одиночество: что я чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу?)				практика	ответ»
8	Ноябрь	Актерская грамота этюды на ПФД	2	1	1		Устный опрос
9	Ноябрь	Актерская грамота этюды на физическое действие (с предметами: логичный и хаотичный подбор предметов)	2		2		
10	Ноябрь	Актерская грамота этюды на событие	2		2		Опрос мнения участников
11	Ноябрь	Актерская грамота этюды на зону молчания	2		2		
12	Ноябрь	Актерская грамота этюды-наблюдения	2		2	Беседа, практика	Тестирование
Раздел IV.							
13	Декабрь	Сценическое движение Упражнения на развитие силовых способностей	2	1	1		Устный опрос
14	Декабрь	Сценическое движение Упражнения на развитие гибкости	2	1	1		«Вопрос-ответ»
15	Декабрь	Сценическое движение Упражнения на развитие ориентации в сценическом пространстве	2		2		
16	Декабрь	Сценическое движение Упражнения на развитие концентрации в совершаемых действиях	2		2	Беседа, практика	Опрос мнения участников
17	Декабрь	Пластическое выражение актера	2		2		

18	Январь	Пластическое выражение актера	2		2		Тестирование
Раздел V.							
19	Январь	Работа над пьесой Составление сценария игрового развлечения. Защита своего проекта.	2	1	1	Тематические задания по подгруппам	Устный опрос
20	Январь	Работа над пьесой Составление сценария игрового развлечения. Защита своего проекта.	2	1	1	Практическая работа	Опрос мнения участников
21	Февраль	Работа над подготовкой и проведения развлечения	2	1	1	Деловая игра	Устный опрос
22	Февраль	Работа над подготовкой и проведения развлечения	2	1	1		Проведение анкетирования
23	Февраль	Работа над подготовкой и проведения развлечения	2		2	Беседа, практика	Опрос мнения участников
24	Февраль	Работа над подготовкой и проведения развлечения	2		2		Тестирование
25	Март	Подготовка сценария спектакля.	2	1	1	Тематические задания по подгруппам	«Вопрос-ответ»
26	Март	Подготовка сценария спектакля.	2	1	1		
27	Март	Защита своего проекта.	2	1	1	Беседа, практика	
28	Март	Защита своего проекта.	2		2		
29	Апрель	Подготовка и проигрывание эпизода спектакля.	2	1	1		Проведение анкетирования
30	Апрель	Подготовка и проигрывание эпизода спектакля.	2		2		Тестирование
31	Апрель	Театрализованные представления	2	1	1	Практическая работа	Опрос зрителей

32	Апрель	Театрализованные представления	2	1	1	Практическая работа	Опрос зрителей
33	Май	Театрализованные представления	2		2	Практическая работа	Опрос зрителей
34	Май	Театрализованные представления	2		2	Практическая работа	Опрос зрителей
35	Май	Театрализованные представления	2		2	Практическая работа	Опрос зрителей
36	Май	Театрализованные представления	2		2	Практическая работа	Опрос зрителей
			72	20	52		

Методическое обеспечение

При реализации программы используются как традиционные методы обучения, так и инновационные технологии: репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал); объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том числе показ видеофильмов); проблемный (педагог помогает в решении проблемы); поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает вывод); эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых), методы развивающего обучения, метод взаимообучения, метод временных ограничений, метод полных нагрузок (превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из другого упражнений), метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и сценической речи), метод игрового содержания, метод импровизации.

Кадровое обеспечение

Программа предусмотрена для педагогов дополнительного образования со средне-специальным или высшим профильным образованием. Данная программа реализуется педагогом дополнительного образования Щербаковой Г.А.

Техническое и материальное обеспечение:

- Наличие учебного кабинета, зал со сценой.
- Наличие столов, стульев соответствующей высоты, доска.
- Зеркало
- Блокноты, ручки.
- Демонстрационные материалы.
- Компьютер с выходом в Интернет.
- Wi-fi.
- Диагностические материалы, разработанные педагогом:
 1. Этюды, тренинги, упражнения.
 2. Образцы готовых сценариев.
 3. Вопросы для наблюдения за детьми в начале практической деятельности.
 4. Вопросы для наблюдения за детьми в процессе практической деятельности.
 5. Презентации по ознакомлению с театральным искусством.
 6. Вопросы для промежуточного тестирования.

Календарный учебный график

Раздел/мес	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Всего
Раздел I	2									2
Раздел II	4	2								6
Раздел III		6	10							16
Раздел IV				10	2					12
Раздел V					4	8	8	8	8	36
Всего	6	8	10	10	6	8	8	8	8	72

Список литературы:

- К.С.Станиславский «Работа актера над собой»
К. С. Станиславский «Работа актера над ролью»
Б. Е. Захава «Мастерство актера и режиссера»
М. А. Чехов «О технике актера»
В. К. Львова, Н. К. Шихматов «Сценические этюды»
П. М. Ершов «Режиссура как практическая психология»
П.М. Ершов «Технологии актерского искусства»
В. И Немирович-Данченко «О творчестве актера»
В. О. Топорков «О технике актера»
Н. А. Акимов «Театральное наследие»
Б. Голубовский «Пластика в искусстве актера»
И. Кох «Основы сценического движения»

Мониторинг образовательной деятельности.

Уровень развития умений и навыков	
Высокий (++)	Может самостоятельно, быстро и без ошибок давать определение разным видам театральной деятельности. выполнять упражнения и этюды по словесному заданию педагога, упражнения для развития актёрской техники, основанное на импровизации, ощущать пространство, видеть партнера и взаимодействовать с ним.
Средний (+)	Может с небольшой помощью педагога или тьютера давать определение разным видам театральной деятельности. выполнять упражнения и этюды по словесному заданию педагога, упражнения для развития актёрской техники, основанное на импровизации, ощущать пространство, видеть партнера и взаимодействовать с ним.
Низкий (-):	Не может точно определить 3-4 разных жанра театральной деятельности, самостоятельно выполнить задание по этюдам, провести тренинг, составить сценарий игрового действия, праздника.
Нулевой (0)	Полное отсутствие умения