МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ЭСТЕНТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ «ТЮЗ»

Рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» Протокол № 1 от 8 сентября 2015 г _________________ Т. И. Мигулева		УТВЕРЖДАЮ Директор МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» ________________ Т. И. Мигулева Приказ № 26 от 8 сентября 2015 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «Искусство сцены» Направленность: художественная Уровень: базовый Рассчитана на детей 9 - 11 лет Срок реализации программы: 5 лет

Педагог дополнительного образования Зажарская В.Н.

ст. Тбилисская, 2015

1. Пояснительная записка

Наши дети живут во времена перемен и духовного кризиса в обществе. Поэтому необходимо имеющимися средствами помочь формированию цельной и сильной личности, способной самостоятельно сопротивляться агрессии внешнего мира.

Никакой музыкальный инструмент не может соперничать с голосом - этим замечательным даром природы, который с детства нужно беречь и соответственным образом воспитывать. Правильная, ясная речь характеризует правильное мышление. «Речь - это человек. Нет речи - нет человека», - писал известный деятель русского театра Сергей Волконский.

Данная программа имеет художественную направленность. Единство речи, игры и движения - универсальное средство эмоционального и физического развития, нравственного и художественного воспитания детей, формирующее внутренний мир человека. Отношение к слову есть показатель цивилизованности государства и культуры каждого человека. Это проблема особенно остро встала сейчас в нашей стране, когда хлынувший поток иностранных слов, широко распространившаяся в информационном пространстве небрежная, неоправданно быстрая, неблагозвучная речь убивает всё накопленное богатство неповторимо прекрасного русского звучащего слова. Нельзя не учитывать негативного влияния таких языковых деформаций на детей.

Специфика и *новизна* данной программы заключается в особенностях современного театрального искусства, где исполнитель существует в постоянном синтезе актерской игры, музыки и слова.

Актуальность настоящей программы состоит в том, что обучение детей сценической речи является одним из средств сохранения русских языковых традиций, воспитания через слово тех личностных качеств, которые характеризуют действительно культурного человека, гражданина своей страны.

Педагогической целесообразностью программы «Искусство сцены» является комплексный подход, включающий не только освоение знаний, умений и навыков по технике и логике речи, искусству художественного слова, но и развитие культуры речевого общения, расширение кругозора чтения, повышение общекультурного уровня ребёнка.

Данная программа не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, чтецов, дикторов), а решает проблемы гармонического всестороннего развития личности и прививает устойчивую любовь к родной речи.

Цель программы - формирование раскованного, общительного, высокой культуры поведения человека.

Основные задачи программы:

Обучающие:

- научить поддерживать свой организм в творческой рабочей форме самостоятельно;

- научить детей освобождать природный голос от мышечного напряжения;

-обучить воспитанников различным видам специальной гимнастики, укрепляющей весь психофизический аппарат;

- обучить методике работы с поэтическим, прозаическим и драматическим материалом.

Развивающие:

- способствовать развитию познавательных интересов ребёнка;

- активизировать интерес детей к искусству театра;

- развить голосовые возможности ребёнка.

Воспитательные:

- помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества;

- активизация познавательного интереса, расширение горизонтов познания;

- воспитание зрительской культуры;

- привить воспитаннику чувство любви к своей Родине, истории и культуре своего народа;

- способствовать формированию высокой культуры поведения воспитанника.

Цель первого года обучения:

- содействие развитию у воспитанников основ компетенции в области театрального искусства через погружение в творческую театральную игру.

Задачи первого года обучения:

обучающие:

- познакомить воспитанников со всеми выразительными средствами сценического искусства;

- научить мгновенной концентрации внимания;

- научить коллективному творческому процессу;

развивающие:

- развить абсолютную мышечную свободу;

- развить диапазон голоса;

- развить интерес к литературному творчеству;

воспитательные:

- помочь ребёнку вернуться к себе естественному, подлинному, свободному.

- сформировать интерес к коллективному творчеству;

- воспитать нравственную культуру поведения в социуме.

Цель второго года обучения:

- повысить интерес воспитанников к чтению вслух художественной литературы.

Задачи второго года обучения:

обучающие:

- научить самостоятельно создавать фабулу художественного произведения;

- научить воспитанников анализировать любой художественный текст;

- обучить речевому тренингу.

развивающие:

- развить уровень культуры в выборе художественной литературы;

- развить и повысить интерес к саморазвитию голоса;

- повысить уровень ответственности в выполнении коллективных заданий;

воспитательные:

- способствовать формированию интереса к посещению библиотек, театров, мероприятий центра эстетического воспитания детей «ТЮЗ» (далее «ТЮЗ»);

- активизация познавательного интереса, расширение горизонтов познания;

Цель третьего года обучения:

- способствовать формированию интереса к классической литературе.

Задачи третьего года обучения:

обучающие:

- научить анализу и умению выражать свои мысли, идеи, ощущения, умению доносить их до слушателя;

- научить законам сценического слова;

- углубить знания в сценическом искусстве;

развивающие:

- развить вкус выбора сценического материала;

- развить коллективное сопереживание, как к каждому участнику студии, так и другим студиям «ТЮЗа»;

- развить интерес к творчеству других студий.

воспитательные:

- воспитать духовные качества личности воспитанников;

- воспитать патриотическое отношение к Родине;

- накопить опыт общения в социуме.

Цель четвёртого года обучения:

- научить технике сценического общения.

Задачи четвёртого года обучения:

обучающие:

- научить правильному выбору сценического литературного материала;

- научить отдаче восприятия чувств и мыслей;

- научить писать отзывы о мероприятиях других студий.

развивающие:

- развить сценическое коллективное общение;

- развить стойкий интерес к художественной литературе;

- сформировать устойчивую позицию положительного отношения к искусству театра.

воспитательные:

- воспитать интерес к декоративно-прикладному искусству;

- воспитать устойчивое желание к посещению театров;

- воспитание зрительской культуры;

Цель пятого года обучения:

- обучить методике работы с поэтическим, прозаическим и драматическим материалом.

Задачи пятого года обучения:

обучающие:

- научить самостоятельному развитию голосового диапазона;

- научить анализировать сценический материал;

- научить давать оценку разным уровням мероприятий.

развивающие:

- развить интерес к творчеству других исполнителей сценического искусства;

- развить умение систематически проводить групповой тренинг;

- развить устойчивый интерес к искусству.

воспитательные:

- воспитать патриотическое отношение к малой Родине;

- воспитать уважительное отношение к старшему поколению;

- воспитать устойчивый интерес к классической литературе.

Отличительные особенности программы «Искусство сцены» подразумевают наличие у исполнителя многих талантов - он должен уметь одинаково хорошо петь, пластически двигаться, обладать превосходной дикцией, а главное уметь донести до зрителя художественный образ исполняемого произведения.

Преподавание театральных дисциплин по узким направлениям привело к тому, что даже профессионалы не всегда органично сочетают пение и движение, или, к примеру, танец и актерскую игру. Поэтому данная программа рассматривает преподавание сценической речи без отрыва от обучения мастерству актера, опираясь в этом на работы Георгия Владимировича Кристи в исследовании последних исканий Константина Сергеевича Станиславского, а также, исходя из принципов сценического мастерства и учитывая возраст обучающихся, которым сложно осмыслить различные предметы без преподавания их во взаимосвязи.

Для создания этой программы был проанализирован ряд учебных пособий и программ. Учебно-методическое пособие «Детско-юношеский театр мюзикла» /авт.-сост. Е.А.Гальцова/. Волгоград: «Учитель»,2009/ адресовано педагогам дополнительного образования и направлено на создание атмосферы духовного комфорта и радости в детском объединении. Практические занятия по овладению сценической речью, развивают общие речевые способности и способствуют успешной социализации детей. Данное пособие направлено на освобождение личности через освобождение голоса для необходимости свободно общаться друг с другом. Материал написан сразу по всем направлениям актёрского искусства, где предлагается построить занятия по двум ступеням. На первой ступени дети познают предложенный материал в игровой форме. На второй ступени этот же материал осваивается и практически и теоретически. Задания первой и второй ступени схожи. В данном пособии очень мало упражнений для развития диапазона голоса, работы с текстом. Нет рекомендаций по часовой нагрузке на каждую тему. Поэтому данная программа не может быть использована для обучения в театральной студии, а является только методической помощью.

Рассматривая методики развития и совершенствования речевого аппарата, было изучено учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов под редакцией А.Б.Никитиной «Театр, где играют дети» /издательство Москва «Владос» 2001год/. В пособии рассматриваются основные принципы и направления работы с детскими творческими коллективами, а также предлагаются тренинги по отдельным дисциплинам: сценической речи, актёрскому мастерству, сценическому движению. Пособие адресовано начинающим педагогам и мастерам детского театрального искусства. По рекомендациям составителей программы занятие должно строиться не только как увлекательная игра, но и как абсолютно свободный творческий процесс, в котором ребёнок ощущает свой потенциал и сознательно стремится к самосовершенствованию. В этом пособии предлагается воспользоваться несколькими методами, предложенными А.Б. Дроздиным:

а) метод «плотных нагрузок»;

б) метод «ступенчатого повышения нагрузок»;

в) метод « игрового существования»;

г) метод « импровизации».

В учебном пособии очень хороший методический материал для занятий сценической речью и актёрским мастерством, но он требует больших дополнений и переработки.

Существующие на сегодняшний день программы В. Галендеева и Н.Косенковой различны по своей методической направленности: у Галендеева акцентируется внимание на постановке голоса в динамике, а у Косенковой – на рождении свободного звука посредством снятия физических зажимов. А, если говорить о синтетической природе театра, то хотелось бы обратить внимание на неразрывность взаимодействия всех средств театральной выразительности.

Программа «Искусство сцены» основана на учебно-методическом пособии для руководителей детских театральных коллективов под редакцией А.Б.Никитиной «Театр, где играют дети» /издательство Москва «Владос» 2001год/. и включает в себя:

- лекционные занятия;

- беседы;

- релаксационные упражнения;

- тренинги;

- творческие мероприятия.

Программа «Искусство сцены» рассчитана на 5 лет обучения детей в возрасте 9 -11 лет:

1-3 год обучения – 1 раз в неделю 2 часа, 72 часа в год;

4-5 год обучения – 1 раз в неделю 2 часа, 72 часа в год.

При приеме в студию по программе «Искусство сцены» проводится отбор детей с целью выявления их творческих способностей и физических данных. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей к театрально-исполнительской деятельности. Особых требований к уровню образования нет. Обучающиеся обязательно должны проявлять положительную мотивацию к занятиям, интерес к данному виду искусства. Программа составлена на основе принципов реалистического театра школы переживания и построена на её законах. Процесс обучения предусматривает получение дополнительных навыков к профессии актёра. Поэтому был внесён ряд дополнений и изменений в программу в соответствии с учебным планом ЦЭВД и социальным заказом.

Данная программа реализуется на базовом уровне, направлена на освоение определённого вида деятельности.

Программа «Искусство сцены» включает базовые упражнения, устранение дефектов речи, не требующих хирургического вмешательства, работу с литературными материалами, постановку спектакля, строящуюся на тесном сотрудничестве с дополнительными программами «Театральная игра», «Мир сценической куклы», «Художественное слово», «Сценическое движение», «Актёрское мастерство».

На каждом этапе обучения даётся материал по основным 5 разделам:

а) азбука сцены;

б) дыхание и слово;

в) развитие диапазона голоса;

д) речь - музыка - движение.

Занятия проводятся по группам в количестве:

1-2 год обучения 15-20 человек;

3-5 год обучения 8-10 человек;

Группы сформированы в соответствии с возрастом, физическими возможностями и творческими способностями детей.

Формы проведения занятий необходимо использовать самые разнообразные. Можно сказать, все формы, кроме скучных, а именно: лекции и рассказы, развлекательные игры, викторины, конкурсы, соревнования, праздники, театрализации, походы в кино, театр, концертный зал, на выставку, экскурсии, беседы, дискуссии, коллективные творческие дела, ролевые и деловые игры, исследовательские проекты.

За период обучения обучающиеся получают определённый объём знаний и умений, качество которых проверяется два раза в год каждый учебный год. Для этой цели проводятся - открытые уроки, участие в концертах, спектаклях, сдача зачёта.

Ожидаемые результаты:

1 год обучения.

Ребёнок должен:

-уметь обнаружить внутренние зажимы на пути к созданию образа;

- знать 3-5 специальных артикуляционных упражнений;

- уметь выполнить комплекс артикуляционной гимнастики;

- знать 5-10 скороговорок;

- уметь различить компоненты актёрской выразительности;

-уметь настроить на работу весь психофизический аппарат.

2 год обучения.

Ребёнок должен:

- знать историю развития театрального искусства;

- уметь правильно выполнить цепочку простых физических действий;

-уметь четко и внятно озвучить незнакомый текст;

-знать приёмы освобождения дыхательных мышц;

-уметь выполнить дыхательные и речевые упражнения во время ходьбы, наклонов, кувырков;

- уметь написать фабулу сценического произведения;

- уметь анализировать.

3 год обучения.

Ребёнок должен:

-уметь видеть возможность разного поведения в одних и тех же ситуациях;

-уметь выполнять этюды на взаимодействие с партнёром в заданной ситуации;

- уметь выбрать сценический материал;

-уметь анализировать творческую работу свою и партнёров;

-знать и уметь находить общие структурные элементы пьесы (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка);

4 год обучения.

-знать индивидуальные особенности своего организма и уметь использовать свои достоинства;

- знать ведущие спектакли народного театра «Ренессанс»;

- уметь свободно фантазировать, переходить от образа к образу;

-уметь управлять высотой голоса под контролем педагога;

-уметь самостоятельно управлять высотой голоса, длительностью звучания, громкостью.

5 год обучения.

- знать ведущие театры страны;

-знать основные направления театрального искусства;

- знать и иметь навык по созданию образа при помощи костюма, грима и всех выразительных театральных средств;

- уметь самостоятельно провести групповой тренинг;

-уметь ответственно исполнять роль в спектакле от начала до конца.

Формы подведения итогов

Сроки	Наименование разделов, тем	Способы отслеживания результатов
1 год обучения		
1-е полугодие	Тренинг на развитие внимания, фантазии и воображения.	Открытое занятие.
2-е полугодие	Простое физическое действие. Навыки выразительного действия на сцене.	Показ перед родителями. Зачет.
2год обучения		
1-е полугодие	История развития сценического искусства. Показ литературных отрывков.	Викторина. Зачёт
2-е полугодие	Театрализованная композиция по прозаическому произведению.	Показ литературного спектакля перед родителями и студийцами. Зачёт.
3 год обучения		
1-е полугодие	Актёрский тренинг. Выразительное действие актера на сценической площадке.	Викторина. Показ этюдов.
2-е полугодие	Многообразие форм и выразительных средств театра.	Показ мини-спектакля по произведениям русских классиков. Зачёт.

4 год обучения		
1-е полугодие	Техника сценического общения. Этюды.	Закрытый показ отрывков.
2-е полугодие	Показ мини- спектакля.	Показ спектакля. Зачёт.
5 год обучения		
1-е полугодие	Выставка творческих работ воспитанников.	Открытый показ. Зачёт.
2-е полугодие	Показ спектакля. Защита рефератов.	Открытый показ. Зачёт.

Отслеживание результатов выполнения программы проводится с помощью: педагогического наблюдения, педагогического анализа, педагогический мониторинг образовательной деятельности обучающихся (протокол, зачёты, открытые занятия, рефераты, фото отчёты).

2.Учебно-тематический план

1-й год обучения.

№ п/п	Наименование разделов, тем	Всего часов	Теория	Практика
1	2	3	4	5
1	Вводное занятие.	1	1	
2	Игра, как средство социальной адаптации ребёнка.	7		7
3	Многообразие выразительных средств в театре.	4	4	
4	Художественное чтение, как вид исполнительского искусства	8	2	6
5	Основы практической работы над голосом.	21	9	12
6	Основы сценической лепки фразы.	17	5	12
7	Композиционное построение текста.	14	3	11
	ВСЕГО:	72	23	48

2-й год обучения.

№ п/п	Наименование разделов, тем	Всего часов	Теория	Практика
1	2	3	4	5
1	Вводное занятие.	1	1	
2	Роль чтения вслух в повышении общей человеческой культуры.	1	1	
3	Основы практической работы с психофизическим аппаратом.	15		15
4	Построение фразы. Фраза простая и сложная.	12	5	5
5	Бессловесные элементы действия в сценическом искусстве. Оценка. Пристройка. Мобилизация и «вес».	15	5	10
6	Произвольная и непроизвольная память. Приёмы запоминания текста.	8	2	6
7	Практическая работа с литературными отрывками.	20	8	12
	ВСЕГО:	72	22	48

3-й год обучения.

№ п/п	Наименование разделов, тем	Всего часов	Теория	Практика
1	2	3	4	5
1	Вводное занятие.	1	1	
2	Основы православной культуры.	6	6	
3	Словесное воздействие. Подтекст и текст литературного произведения.	10	3	7
4	Фабула и сюжет произведения.	10	4	6
5	Анализ произведения.	10	5	5
6	Чтение произведения вслух, как этап освоения текста.	15	5	10
7	Подготовка и показ спектакля по произведениям русских и зарубежных писателей.	20	5	15
	ВСЕГО:	72	29	43

4-й год обучения.

№ п/п	Наименование разделов, тем	Всего часов	Теория	Практика
1	2	3	4	5
1	Вводное занятие.	1	1	
2	Сценическое общение как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей действующих лиц.	4	1	3
3	Исполнительское искусство актёра-стержень театрального искусства.	4	4	
4	Внутренняя и внешняя техника актёра (психотехника)	5	2	3
5	Тренинг творческой психотехники актёра.	25	9	16
6	Движение в пространстве.	19	5	14
7	Композиционное построение текста.	14	3	11
	ВСЕГО:	72	25	47

5-й год обучения.

№ п/п	Наименование разделов, тем	Всего часов	Теория	Практика
1	2	3	4	5
1	Вводное занятие.	1	1	
2	Работа актёра над собой.	7	2	5
3	Речевой тренинг	5		5
4	Постановка спектакля	40	8	32
5	Анализ проделанной учебно-гастрольной деятельности.	4	4	
6	Показ самостоятельных литературных отрывков.	10	3	7
7	Подготовка рефератов	5	2	3
	ВСЕГО:	72	20	52