

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕН
приказом ДТДиМ
от 30 мая 2023 г. № 307-ОД

Рабочая программа
по дополнительной общеразвивающей программе
«Основы театрального искусства»
Возраст учащихся: 11-12 лет
Третий 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 третьего года обучения

На третьем году обучения предполагается дополнительное развитие творческих и профессиональных умений, совершенствование практических актерских навыков, расширение спектра теоретических знаний по театральному мастерству, формирование элементарных профессионально значимых компетенций.

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.

Наполняемость учебных групп

третий год обучения - 10 человек.

Срок реализации программы третьего года обучения - 216 часов.

Режим занятий

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

Условия набора и формирования групп третьего года обучения

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

Задачи третьего года обучения

Обучающие:

- формирование дополнительных навыков сценического перевоплощения, сценической речи и движения;
- формирование дополнительных навыков сценического действия: логика словесного взаимодействия, активность и действенность диалога;
- формирование дополнительных навыков исполнения театральных миниатюр, второстепенных ролей в спектаклях;
- формирование дополнительных знаний об истории развития театра: появление театра в России и его развитие до середины XVIII века;
- формирование знаний о строении драматургического произведения;
- формирование дополнительного навыка поиска информации с использованием Интернет-ресурсов;
- формирование умения давать эстетическую оценку театральному номеру, постановке;

- формирование дополнительных профессионально значимых компетенций, интереса к театральным видам профессий, положительных мотивов учебной деятельности.

Развивающие:

- дополнительное развитие актерских способностей: выразительности, раскрепощенности, эмоциональности, фантазии, воображения, психологической устойчивости, способности сценического перевоплощения;
- дополнительное развитие сценической пластики, ориентации в сценическом пространстве;
- развитие способности к «переживанию» сценической ситуации;
- развитие личностной индивидуальности способности к творческой самореализации;
- развитие начального навыка самоконтроля, саморегуляции, самопрезентации;
- развитие начального умения личностного самовыражения средствами театрального искусства.

Воспитательные:

- воспитание художественного вкуса и волевых качеств в процессе работы над ролью, создания сценического образа;
- воспитание устойчивой мотивации к занятиям театральным видом деятельности;
- воспитание положительной самооценки учащегося путем успешного достижения поставленной творческой цели;
- воспитание умения взаимодействовать в творческом коллективе;
- воспитание чувства значимости собственной творческой деятельности для окружающих путем приобретения дополнительного опыта социальных практик;
- воспитание трудолюбия, старательности, аккуратности, уважительного отношения к результатам собственного труда и труда окружающих;
- формирование патриотизма, основ гражданской идентичности.

Содержание третьего года обучения

Тема 1. Введение в мир театра.

Теория 1 час

Просмотр фотоматериалов предыдущего года обучения;
принципы выполнения речевой разминки.

Практика 1 час

Повторение театральной азбуки: актер, сцена, этюд, режиссер, виды театрального искусства;
выполнение речевой разминки.

Тема 2. Актерский тренинг.

Теория 9 часов

Принцип выполнения речевой разминки третьего года обучения;
понятие «творческая сценическая свобода»,
понятие «сценическая смелость»,
понятие «решительность и непосредственность в выполнении сценических задач»;
понятие «сознательное овладение логикой действия до подсознательного его закрепления»;
принципы концентрации внимания;
принципы сценического общения: ориентировка, привлечение внимания;
принципы сценического общения: творческая фантазия, «пристройка» к партнеру, воздействие на него.

Практика 31 час

Изображение действия с воображаемым предметом;
сопоставление беспредметного действия с реальным, его расчленение на составные части;
упражнения на преодоление мышечных зажимов;

упражнения на развитие сенсорных способностей с помощью органов чувств;
 игры: «Я вижу, я слышу»; «Хоп»;
 выполнение упражнений: «Школа разведчиков», «Кошачья разминка» (на пластику);
 выполнение упражнений: «Чучело», «Дракончики», «Волны», «Деревья
 этюды на развитие способности к мысленному восприятию образов действительности;
 упражнение: этюды с предметом (ручка, лист бумаги, линейка, крышка);
 упражнение: этюды с препятствием (скамейка, стул)
 этюд-импровизация на место действия (остановка, магазин, улица);
 принципы сценического общения: ориентировка, привлечение внимания;
 принципы сценического общения: творческая фантазия, “пристройка” к партнеру,
 воздействие на него;
 взаимодействие с партнёром на эмоции;
 взаимодействие с партнером на органическое молчание;
 упражнение «зеркало»;
 взаимодействие с партнёром – ответ действием на действие;
 упражнения, творческие задания на развитие творческого воображения;
 творческие задания на развитие внутренней творческой свободы;
 действие с воображаемым предметом;
 этюды на ПФД (память физических действий): умываемся, нарезаем бутерброд, одеваемся;
 упражнения на выработку автоматизма в беспредметном действии;
 упражнение «ожившие предметы»;
 творческое задание на коллективную работу: «оживший предмет»;
 упражнение «Пуленепробиваемое стекло»;
 этюд на сценическое общение по стихотворению («Багаж», «Море», «Телефон»);
 этюд на публичное одиночество (в ожидании друга, на контрольной);
 наблюдение за животными;
 этюды на наблюдение за животными (лесные животные, экзотические животные);
 этюд – создание образа под музыкальное сопровождение (А. Вивальди «Времена года», С. Прокофьев «Ромео и Джульетта», Шостакович);
 упражнения на пластику рук «Веер», этюд «Тропические цветы».

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

Теория 1 час

Правила профорientационных игр: «Доскажи словечко», «Автопортрет», «Забавные профессии (соединение двух профессий в одну)», «Минус – плюс», «Цепочка профессий», «Мир профессий».

Практика 1 час

Игры: «Доскажи словечко», «Автопортрет», «Забавные профессии (соединение двух профессий в одну)», «Минус – плюс», «Цепочка профессий».

Самостоятельное сочинение танцевальных импровизаций-загадок «Мир профессий».

Тема 4. Сценическое действие.

Теория 9 часов

Физическое действие - основа словесного действия;
 принципы осознания логики физических действий: «пристройка» к объекту,
 принципы осознания логики физических действий: воздействие на партнёра,
 принципы осознания логики физических действий: восприятие, оценка происходящего действия;
 понятия «текст и подтекст», «характерность действия»;
 принцип создания внутренних видений – «кинолента видения»;
 принцип создания внутренних видений - активность воображения, конкретность видения, образное мышление, образность;

принцип создания внутренних видений под музыкальное сопровождение;
 принцип создания словесных сигналов: привлечение внимания объекта.

Практика 29 часов

Создание внутренних видений – «кинолента видения»;

упражнения на интонационную выразительность, логика словесного взаимодействия;

этюды на интонационную выразительность «В парке»;

осознание логики физических действий: выбор объекта, привлечение его внимания;

этюды на физическое действие «Рыбалка»;

осознание логики физических действий: «пристройка» к объекту, воздействие на него, восприятие, оценка;

упражнения на словесное взаимодействие: активность и действенность диалога, умение слушать и слышать;

создание внутренних видений «кинолента видения»;

создание внутренних видений - активность воображения, конкретность видения, образное мышление, образность;

создание внутренних видений под музыкальное сопровождение;

словесные сигналы: привлечение внимания объекта;

упражнения на словесные действия - ясность и четкость произношения;

просмотр видеоматериала открытого показа студентов РГИСИ;

этюды на перемену отношения;

этюды на перемену отношения при взаимодействии с партнером;

действие в предлагаемых обстоятельствах;

действие в этюдах на обстоятельство места;

этюды импровизационного характера групповой «Кинопробы»;

сценический этюд «Лес»;

сценический этюд «Гостеприимство»;

упражнения на пантомиму и пантомимическое действие;

сценический этюд на пантомиму «Фортепиано»;

просмотр видеоматериала «Дикие животные»;

музыкальный этюд «Осенние краски»;

этюды на наблюдение «Дикие животные»;

просмотр видеоматериала «Насекомые»;

этюды на наблюдение «Пауки»;

музыкальный этюд «Зимнее кружево»;

музыкальный этюд в дуэте «Манекен»;

групповой музыкальный «Оркестр» (в трио, в квартете);

этюды на органическое молчание «Марионетки»;

Тема 5. Сценическая речь.

Теория 9 часов

Понятие – речевая характерность;

орфоэпические нормы литературного произношения,

понятия «артикуляционный аппарат» и «речевой аппарат»;

принципы диафрагмального дыхания;

принципы формирования правильного дыхания;

принципы интонационной выразительности актера;

принципы работы актера над речевой характерностью;

правила произношения в пьесах классического репертуара;

понятие «сценическая речь в современном театре».

Практика 31 час

Развитие литературного произношения,

развитие артикуляционного аппарата: гимнастика для губ;

развитие артикуляционного аппарата: гимнастика для языка, челюстей;
 выполнение артикуляционной гимнастики: «мячик», «лев», «губошлеп»;
 разработка мышц речевого аппарата: «заводной мячик», «балабол»;
 разработка мышц речевого аппарата: «лошадь», «горячая картошка»;
 принципы диафрагмального дыхания – вдох-выдох под счет, выдох со звуком;
 формирование навыков диафрагмального дыхания: «Кувшин», «Дракончики», «Волны»;
 формирование навыков диафрагмального дыхания: «Комарик», «Самовар», «Чайник»,
 «Резиновый мяч»; упражнение «Ковбой»;
 развитие артикуляционного аппарата – стихотворение «44 веселых Чижа»;
 формирование правильного дыхания – распределение дыхания на 10, 15, счетов;
 формирование правильного дыхания – произношение стихотворения с распределением
 дыхания (стихотворение «Буря мглою небо кроет...»);
 упражнение с мячами на счет 10, на счет 8;
 упражнение с мячами – перебрасывание на стихотворение «Котят»;
 упражнение с мячами – перебрасывание на скороговорки «Корабли», «Конница»;
 упражнения с мячами – перебрасывание на скороговорки «Снега лавина», «Карл у Клары»;
 работа актера над речевой характерностью – произношение скороговорок с различной
 интонацией;
 работа актера над речевой характерностью – вопрос-ответ скороговорками;
 упражнения «Пинг-понг», «Футбол»;
 интонационная выразительность актера – упражнения «Карниз», «Яблоко»;
 интонационная выразительность актера – упражнения «Полет», «Мотоцикл»;
 интонационная выразительность актера – самостоятельная подборка стихотворения;
 произношение в пьесах классического репертуара – просмотр видеоматериалов фрагментов
 спектаклей;
 произношение в пьесах классического репертуара – чтение рассказа «Переоценка
 ценностей»;
 произношение в пьесах классического репертуара – чтение рассказа «Репетитор»;
 произношение в пьесах классического репертуара – чтение сказок Б. Шергина «Наш пострел
 везде поспел», «Рифмы»;
 работа над литературными отрывками: отрывок из «Сказки о царе Салтане...»;
 работа над литературными отрывками: отрывок из рассказа «Была война, была блокада»;
 вокальные упражнения: «Аист», «Цирковые собачки»;
 вокальные упражнения – распевка скороговорок.

Тема 6. Сценическое движение.

Теория 9 часов

Общие понятия о манере поведения на сцене,
 понятие «мизансцена»;
 ритмика - система двигательных упражнений под музыку
 характерные черты бытовых манер различных эпох.
 Этикет - бытовые манеры различных эпох
 этикет: принципы выполнения поклонов, приветствий
 принципы выполнения сценического боя, сценического падения, сценической походки и
 бега.

Практика 31 час

Выполнение упражнений на разработку подвижности суставов, растяжку «Резиновый
 человек»;
 выполнение упражнений на тренировку вестибулярного аппарата, тренировку координации
 движений упражнение «Воздушный человек»;
 ОФП (общефизическая подготовка): разработка подвижности суставов;
 растяжка;

ОФП: тренировка вестибулярного аппарата,
 ОФП: тренировка координации движений;
 упражнение на координацию: «Сигнальщик», «Робот»;
 постановка корпуса - выработка осанки, правильной походки;
 постановка корпуса – упражнение «Модели»;
 развитие музыкального слуха – определение сильной и слабой долей;
 развитие музыкального слуха – движение рук под ритм музыки;
 развитие умения двигаться под музыку – движение тела на сильную/слабую долю;
 ритмика - система двигательных упражнений под музыку;
 ритмика - игра «Притоп»;
 повтор ритмического рисунка после показа;
 импровизация с различным музыкальным материалом;
 выполнение танцевальных движений – «Русский народный танец»;
 выполнение танцевальных движений – «Полонез», «Менуэт»;
 постановка танцевального номера к спектаклю;
 этюдная работа по музыке «Времена года»;
 этикет: изучение бытовых манер различных эпох (древность, средневековье, современность);
 этикет: разучивание поклонов, приветствий (древность, средневековье, современность);
 этикет: разучивание поклонов, приветствий – игра «Здравствуйте!»;
 мизансцены – упражнение на определение места в пространстве «Точка», «Кадр»;
 повороты, подходы и отходы – разучивание под музыку разных эпох;
 сценический бой: сценическое падение;
 сценический бой: бой на палках;
 создание художественно-пластического образа персонажа;
 походки: характерные и эмоциональные;
 бег: характерный и эмоциональный;
 пластика животных; пластика человека;
 пластика предмета; пластика эмоциональная.

Тема 7. Разучивание роли.

Теория 3 часа

Искусство мизансцены как одно из важнейших элементов режиссуры;

понятие – сверхзадача спектакля;

основные составляющие драматического произведения: тема, идея, конфликт, событие, жанр пьесы, стиль.

Практика 24 часа

Знакомство с пьесой: чтение и обсуждение пьесы;

обсуждение образов пьесы;

характеристика персонажей: характеры,

характеристика персонажей: взаимоотношение персонажей их взаимодействие друг с другом,

характеристика персонажей: речевые особенности;

характеристика персонажей: взаимосвязь внутреннего мира персонажа и его пластического выражения;

характеристика персонажей: взаимосвязь персонажа с внешним миром и его «препетии»;

характеристика персонажей: конфликт – столкновение героев;

изучение бытовых, национальных, исторических, этнических и социальных традиций, изображенных в пьесе;

сбор иконографического материала;

«застольные» репетиции: сверка ролей, чтение пьесы по ролям;

«застольные» репетиции: уточнение действенных линий персонажей, поиск речевой характеристики;

«застольные» репетиции: уточнение взаимоотношений героев,
«сквозное действие»;
сверхзадача спектакля;

освоение сценической площадки, мизансценирование;
уточнение взаимоотношений героев и конфликта между персонажами;
пластическое решение образа,

речевая характерность персонажа;

обсуждение и освоение декорационного оформления спектакля: декорации, костюмы, грим, реквизит;

выход на сцену, освоение сценического пространства: освоение декорационного оформления;

выход на сцену, освоение сценического пространства: постановка новых актерских задач и их отработка, уточнение мизансцен;

репетиции отдельных эпизодов и всего спектакля;

постановка и отработка сценических боев, танцев, пластических сцен.

Тема 8. Беседы о театре.

Теория 9 часов

Появление театра в России;

скоморохи, театр при дворе Михаила Романова;

театр Федора Волкова и его братьев;

театр 18 века при учебных заведениях России;

крепостной театр;

императорский театр;

частные театры;

Сумароков — основоположник русской литературной драматургии, директор первого профессионального русского театра.

основные сведения о театрах и музеях, запланированных для посещения, правила поведения при выездных мероприятиях.

Практика 9 часов

Просмотр фотоматериалов и иллюстраций;

самостоятельный поиск информации по теме в сети Интернет, просмотр фотоматериалов и видеороликов: самостоятельное изучение информации по теме: video.yandex.ru, <http://ru.wikipedia.org/>.

посещение учебных спектаклей актёрских курсов РГИСИ;

посещение детских театральных коллективов города;

экскурсии в музеи: Театральный, Русский, Эрмитаж и др.;

участие в фестивалях, концертах, творческих встречах;

экскурсионные прогулки по историческому центру Петербурга, по Колпино;

посещение театров: Михайловский, Капелла, Мариинский и др.;

обсуждение и обмен впечатлениями об увиденном: самостоятельная форма отчета учащихся о посещении театров, музеев, творческих встреч.

Тема 9. Сценическая практика.

Теория 2 часа

Правила поведения на сцене;

правила подготовки к выступлению: психологическая настройка на выступление;

принципы создания сценического костюма, образа героя,

правила физической настройки к выступлению.

Практика 7 часов

Поэтапное проучивание роли: разучивание текста; передача характера;

правильное освоение сценической площадки, мизансценирование;

освоение сценического пространства и декорационного оформления;
 освоение костюма и грима;
 работа над эмоциональным актёрским исполнением своей роли;
 воспитание чувства ансамбля: точности и слаженности коллективного исполнения;
 выступление на зачете, участие в спектакле.

Примерный репертуар.

Работа над пьесой или инсценировкой авторов: Н. Тэффи, А. Зинчук, Л. Устинов и др.
 О. Портала «Зритель – единственный ценитель»
 Концертные номера различных жанров.

Планируемые результаты третьего года обучения

Личностные:

- мотивация к занятиям театральным творчеством;
- потребность в здоровом образе жизни;
- начальное владение эмоциональной культурой: способностью распознавать собственные эмоции;
- способность творческого самовыражения средствами театрального искусства выразительность, раскрепощенность, эмоциональность, фантазия, воображение, психологическая устойчивость, способность сценического перевоплощения;
- начальное умение использовать в своей деятельности волевые ресурсы для достижения поставленной индивидуальной творческой цели;
- начальные ценностно–смысловые установки, осознание российской идентичности;
- трудолюбие, старательность, аккуратность, 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 выражать свои мысли в соответствии с задачами в различных видах театрально-исполнительской деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе, формулировать свое мнение.

Регулятивные

- овладение способами определения цели предстоящей театральной деятельности, планирования последовательности действий;
- умение планировать, анализировать учебную деятельность в процессе разучивания программных театральных ролей посредством активизации внимания;
- знание способов эмоциональной регуляции деятельности, проявляющейся в общении;
- умение выделять необходимую информацию из различных источников, включая электронные средства обучения.

Познавательные

- познавательный интерес к предметам сферы театрального творчества;
- умение объяснять процессы, связи, выявляемые в ходе театральной деятельности;
- умение оценивать достигнутые результаты и адекватно их формулировать в устной форме;
- умение эмоционально оценивать театральные этюды;
- умение использовать информационно-коммуникационные технологии в образовательных целях.

Предметные:

- владение дополнительными навыками сценического перевоплощения, сценической речи и движения;
- владение дополнительными навыками сценического действия: логикой словесного взаимодействия, активностью и действенностью диалога;
- владение дополнительными знаниями по истории развития театра: появление театра в России и его развитие до середины XVIII века;
- владение дополнительными знаниями о строении драматургического произведения;
- владение дополнительными навыками работы над ролью;
- владение дополнительными навыками участия в спектаклях во второстепенных ролях;
- владение дополнительными навыками поиска информации с использованием Интернет-ресурсов;
- владение дополнительными профессионально значимыми компетенциями, положительными мотивами учебной деятельности.