

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 обучающихся: 13 - 14 лет
Четвертый 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 четвертого года обучения

На четвертом году обучения учащийся продолжает развивать специальные актерские навыки сценического перевоплощения, сценической речи и движения; формирует дополнительные актерские качества: зрительную и слуховую память, внимание, фантазию, умение действовать в разных темпоритмах, формирует основы профессионального самоопределения, приобретает дополнительные знания по истории развития театра второй половины XVIII века и XIX века в России.

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 четвертого года обучения - 10 человек.

Срок реализации программы четвертого года обучения – 216 часов

Режим занятий

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

Условия набора и формирования групп четвертого года обучения

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

Задачи четвертого года обучения

Обучающие:

- формирование навыка сценического перевоплощения, сценической речи и движения;
- формирование дополнительных актерских качеств: зрительной и слуховой памяти, внимания, фантазии, умения действовать в разных темпоритмах;
- формирование дополнительного навыка исполнения второстепенных ролей в программных спектаклях;
- формирование дополнительных знаний о театральном искусстве второй половины XVIII века и XIX века в России;
- формирование дополнительных знаний о строении драматургического произведения;
- формирование дополнительного навыка поиска информации с использованием Интернет-ресурсов;
- формирование знаний о творческих театральных профессиях;
- формирование умения давать эстетическую оценку театральному номеру, постановке;
- формирование знаний о видах востребованных профессиях театрального направления.

Развивающие:

- дополнительное развитие актерских способностей: выразительности, раскрепощенности, эмоциональности, фантазии, воображения, внимания, психологической устойчивости, способности сценического перевоплощения, физической выносливости;
- дополнительное развитие интонационных характеристик речи, выразительности, мелодики, тембра;
- дополнительное развитие чувства остроты восприятия;
- дополнительное развитие спонтанности и эмоциональной реактивности;
- дополнительное развитие способности к «переживанию» сценической ситуации;
- дополнительное развитие личностной индивидуальности, способности к творческой самореализации;
- дополнительное развитие потребности в учебной, трудовой деятельности;
- дополнительное развитие умения творческого самовыражения средствами театрального искусства.

Воспитательные:

- воспитание художественного вкуса и волевых качеств в процессе работы над ролью, создания сценического образа;
- воспитание культуры здорового образа жизни, устойчивой мотивации к занятиям театральной деятельностью;
- воспитание положительной самооценки путем успешного достижения поставленной творческой цели;
- воспитание активной творческой позиции в осуществлении деятельности коллектива;
- воспитание чувства значимости собственной творческой деятельности для окружающих путем приобретения дополнительного опыта социальных практик;
- воспитание трудолюбия, старательности, аккуратности, настойчивости в достижении индивидуального результата, уважительного отношения к результатам собственного труда и труда окружающих;
- формирование патриотизма, основ гражданской идентичности.

Содержание четвертого года обучения**Тема 1. Введение в мир театра.****Теория 1 час**

Просмотр фотоматериалов предыдущего года обучения;
принципы выполнения этюда «Яркие краски лета».

Практика 1 час

Выполнение этюда «Яркие краски лета».

Тема 2. Актерский тренинг.**Теория 5 часов**

Зрительные восприятия и зрительная память: наблюдательность, воображение, фантазия, ассоциативное мышление;

восприятие и слуховая память: слуховая память, осязательная, обонятельная и вкусовая память;

память внутренних восприятий, эмоциональная память;

понятие «мышечный контролер»;

составляющие сценического этюда: художественный замысел, понятие сверхзадачи, органичность, сосредоточенность.

Практика 36 часов

Действия с реальными предметами (с мячом, с листом бумаги, плащ, палка, глиняный горшок, ложка);

действия с этими же, но воображаемыми предметами (с мячом, с листом бумаги, плащ, палка, глиняный горшок, ложка);

этюды на выполнение действий с предметами: импровизация на тему «Деревенская жизнь»;

действия с воображаемыми предметами: упражнения «Стекло», «Фонарь»;

этюды на выполнение действий с воображаемыми предметами: импровизация на тему «Званный обед»;

упражнения на внимание «Стрелок», «Самурай», «Хоп»;

упражнения на сценическую речь: скороговорка в действии;

упражнения на сценическую речь: эмоциональная передача в скороговорке;

упражнение на взаимодействие с партнером «Зеркало»;

упражнения на взаимодействие и доверие с партнером «Скульптор»;

сценический этюд на фантазию и логическое мышление «Космос»;

сценический этюд на пластику тела «Стихии»;

сценический этюд на логику событий и поступков «Остановка»;

сценический этюд на активное действие «Скамейка»;

темп и ритм действия – упражнение «Скорости»;

умение действовать одновременно в двух и более темпоритах – этюд «Город»;

упражнения на развитие навыков физического самочувствия – «Ощущения», «Эмоции»;

беспредметные действия – упражнения на память физических действий «Дверь», «Окно»;

гимнастика на преодоление мышечных зажимов: ритм дыхания, освобождение мышц тела и лица;

гимнастика на преодоление мышечных зажимов: свобода и пластика жеста;

группировка мизансцены: упражнение «Включенный этюд»;

группировка мизансцены: этюд «Город»;

наблюдения за людьми: домашние этюды на наблюдение;

наблюдение за людьми - изучение типов человеческих темпераментов;

наблюдение за людьми - овладение внутренней сущностью образа, преодоление собственной характерности;

наблюдение за людьми: этюд по сказке «Принцесса на горошине»;

просмотр видеоматериалов экзамен студентов РГИСИ;

наблюдение за людьми: этюды на общение между людьми (покупатель-продавец, учитель-ученик, взрослый-ребенок);

сценический этюд «Звезды и луна»;

этиюд-фантазия на стихотворение «Топтыгин и луна»;

этиюд на рассказ «Кошкин и Мышкин»;

упражнение на импровизационные этюды: «Этиюд с препятствием»;

упражнение на импровизационные этюды: «Реклама»;

упражнение на импровизационные этюды: «Манекены»;

этиюд-импровизация под музыкальное сопровождение (А. Шнитке, И. Стравинский);

домашние музыкальные этюды;

вокальные упражнения: «Карниз», «Разбег, прыжок»;

работа над вокальными номерами к спектаклям и концертным номерам: разучивание текста песен;

работа над вокальными номерами к спектаклям и концертным номерам: характеристика героя песни;

работа над вокальными номерами к спектаклям и концертным номерам: работа над песней с солистами.

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

Теория 1 час

Профессии сферы театрального искусства: артист, педагог, сценограф, костюмер, гример, декоратор.

Понятие: «родители - профессионалы».

Практика 3 часа

Беседа на тему: «Как занятия театральным творчеством может мне пригодиться в будущей профессии»;

просмотр, анализ, обсуждение материала на тему «Театральные профессии».

Беседа с родителями и написание эссе на тему «Профессия моих родителей».

Тема 4. Строение драматического произведения

Теория 2 часа

Понятие – драматургия, законы драматургии;

части драматургического произведения: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;

кульминация как наивысшая точка развития

Практика 7 часов

Применение единого закона драматургии в картине, эпизоде;

выполнение упражнений на развитие актерского мастерства:

подготовка кульминации в драматическом произведении;

применение закона драматургического произведения в других видах искусства: танце,

применение закона драматургического произведения в других видах искусства: музыке;

применение закона драматургического произведения в других видах искусства: живописи;

сочинение этюдов на тему «человеческих взаимоотношений» с использованием законов

драматургии: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;

просмотр и разбор драматургического построения спектакля (по выбору педагога).

Тема 5. Разучивание ролей.

Теория 9 часов

Принципы проведения анализа драматургического произведения; художественных образов;

понятие «историческая эпоха»;

понятие «непрерывность линии действия»;

понятие «идейное содержание пьесы и спектакля»;

понятие «текст и подтекст произведения»;

понятие «идея роли»;

понятие «сквозное действие роли».

понятие «логика и образность речи».

Практика 35 часов

Выбор пьесы и знакомство с ней;

анализ драматургического произведения: тема, идея, конфликт, жанр пьесы, стиль;

анализ драматургического произведения: развязка, как логическое завершение произведения;

анализ драматургического произведения: взаимосвязь и отношения своего героя с окружающей средой;

работа над отображением анатомических и физиологических особенностей героя: худой, толстый, горбатый, сильный и т.д;

анализ художественных образов: взаимоотношение персонажей, значение данной роли в системе образов пьесы;

анализ художественных образов: сверхзадача, конфликт, сквозное действие;

изучение исторической эпохи: самостоятельная работа по подбору исторического материала - время, быт, общественно-политическая жизнь;

изучение исторической эпохи: самостоятельная работа по подбору исторического материала - философия, литература, живопись, скульптура;

изучение исторической эпохи: самостоятельная работа по подбору исторического материала

- музыка, этикет, костюм;
- определение замысла роли и отбор действия;
- этюды на действия персонажа;
- анализ и разработка предлагаемых обстоятельств;
- анализ конфликта персонажа;
- анализ взаимодействия персонажа с окружающим и внутренним мирами;
- домашний этюд на взаимодействие персонажа с внешним и внутренним миром;
- фантазирование роли: биография персонажа, обстановка его жизни, поступки;
- домашний этюд на биографию персонажа;
- анализ текста с целью вскрытия его глубинного смысла;
- умение определить и почувствовать в тексте все, что скрывается между словами - настроение, желания, мечты, конкретные действия;
- анализ текста: речевые характеристики персонажа;
- работа над внешней характерностью, отражающей внутреннюю сущность человека: худой, толстый, горбатый, сильный и т.д.;
- разработка образа персонажа – внутренние и внешние ощущения;
- разработка отношений персонажа с другими героями произведения;
- разучивание текста с речевыми особенностями персонажа;
- этюды на воспроизведение логики действий персонажа;
- фантазирование на внешние обстоятельства событий в пьесе;
- этюды на взаимодействие персонажа с другими героями произведения;
- выбор и разучивание роли своего героя;
- «застольные репетиции» - чтение произведения по ролям;
- репетиция отдельных сцен спектакля: завязка пьесы;
- репетиция взаимодействий отдельных героев;
- репетиция отдельных сцен спектакля: кульминация пьесы;
- репетиция отдельных сцен спектакля: развитие действия пьесы;
- репетиция отдельных сцен спектакля: развязка пьесы.

Тема 6. Постановка пластических сцен и танцевальных номеров к спектаклю.

Теория 2 часа

Принципы выполнения упражнений на разработку подвижности суставов, растяжку, тренировку вестибулярного аппарата, тренировку координации движений;

характерные черты бытовых манер различных эпох.

Практика 32 часа

Выполнение упражнений на растяжку;

выполнение упражнений на разработку подвижности суставов, растяжку - «Железный человек»;

выполнение упражнений на разработку подвижности суставов, растяжку - «Резиновый человек»;

тренировка вестибулярного аппарата;

тренировка координации;

общефизическая подготовка: разработка подвижности суставов;

общефизическая подготовка: растяжка;

общефизическая подготовка: тренировка вестибулярного аппарата;

тренировка координации движений;

упражнение на координацию: «Сигнальщик», «Робот»;

постановка корпуса - выработка осанки, правильной походки;

ритмика - выполнение двигательных упражнений под музыку;

ритмика - игра «Притоп»;

импровизация с различным музыкальным материалом;

выполнение танцевальных движений – «Коробочка»;
 выполнение танцевальных движений – «Вальс»;
 постановка танцевального номера к спектаклю;
 этикет: разучивание поклонов, приветствий – игра «Здравствуйте!»;
 этикет: изучение бытовых манер различных в пьесе;
 этикет: разучивание поклонов, приветствий согласно временному отрезку действия в пьесе;
 мизансцены – упражнение на определение места в пространстве «Точка», «Кадр»;
 определение музыкального материала для постановки пластических номеров к спектаклю;
 определение музыкального материала для постановки танцевальных номеров к спектаклю;
 создание художественно-пластического образа персонажа:
 создание сценической походки: характерной и эмоциональной;
 создание сценического бега: характерного и эмоционального;
 создание физической пластики персонажей пьесы;
 создание эмоциональной пластики персонажей пьесы;
 разучивание пластических сцен к спектаклю;
 отработка пластических сцен к спектаклю;
 разучивание танцевальных движений и номеров к спектаклю;
 отработка танцевальных движений и номеров к спектаклю.

Тема 7. Постановочная работа.

Теория 9 часов

Части драматургического произведения: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;

применение единого закона драматургии в картине, эпизоде, спектакле;
 понятие - мышечный контролер;
 понятия - актерская смелость, свобода, непосредственность, чувство правды;
 взаимодействие с партнером: видеть, слышать, воспринимать партнера;
 импровизационность;
 «застольные» репетиции;
 принципы репетиции отдельных сцен спектакля;
 принципы репетиции всего спектакля.

Практика 36 часов

Отработка техники безопасности при работе актера на сцене;
 отработка внимательности и ощущения партнера на площадке;
 отработка темпа и ритма действия актеров, умения действовать одновременно в двух и более темпоритах;

отработка настроения, ощущения, связанных с музыкой, пластикой персонажей пьесы;
 «застольные» репетиции: сверка ролей, чтение пьесы по ролям;
 «застольные» репетиции: уточнение действенных линий персонажей;
 «застольные» репетиции: поиск речевой характерности, уточнение взаимоотношений героев;
 «застольные» репетиции: сквозное действие, конфликт;
 разучивание взаимоотношений между героями;
 поиск и определение пластики персонажа;
 понимание актером внутреннее состояние героя;
 психофизика персонажа в спектакле;
 постановка пластических действий в спектакле;
 импровизация отдельных эпизодов спектакля;
 поиск характеров и отношений между героями в спектакле;
 разучивание отдельных эпизодов спектакля;
 разучивание танцевальных номеров спектакля;
 разучивание пластических номеров спектакля;
 репетиция моносцен в спектакле;

репетиция дуэтных сцен спектакля;
 репетиция общих сцен спектакля;
 поиск художественного решения для спектакля;
 репетиция речевых сцен спектакля;
 репетиция пантомимических сцен спектакля;
 репетиция танцевальных номеров для спектакля;
 репетиция пластических номеров для спектакля;
 репетиция совместных действий персонажей в спектакле;
 подбор музыкального сопровождения спектакля;
 подбор костюмов, соответствующих характеристикам персонажа;
 репетиция отдельных сцен спектакля;
 репетиция всего спектакля;
 освоение сценического пространства;
 освоение декораций, костюмов, гримов;
 освоение музыкального и светового оформления спектакля;
 рабочий показ спектакля для педагогов;
 прогон спектакля на зрителя, показ спектакля.

Тема 8. Художественное оформление спектакля.

Теория 2 часа

Декорационное оформление спектакля: декорации, костюмы, грим, реквизит;
 значение костюма в создании художественного образа.

Практика 7 часов

Фантазирование и обсуждение декорационного оформления спектакля;
 задумка и обсуждение костюмов, гримов персонажей спектакля;
 создание художественного оформления спектакля;
 аксессуары и их значение в спектакле;
 создание атмосферы и обстановки действия спектакля с помощью декорации;
 создание сценического образа с помощью костюма, грима, причёски;
 сценический эффект – освещение.

Тема 9. Беседы о театральном искусстве.

Теория 9 часов

Театры Москвы, провинциальные театры;
 вторая половина XVIII века и XIX век;
 сезонные труппы;
 детский театр – история возникновения;
 домашние театры;
 краткая характеристика творчества: Д. Фонвизина, Владимира Сологуба, Грибоедова А.,
 обзор творчества А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, А. Островского;
 знаменитые театры Петербурга;
 исторический репертуар театров Петербурга;
 правила поведения при выездных мероприятиях.

Практика 9 часов

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 спектаклей актёрских курсов СПбГАТИ;
 посещение спектаклей театральных коллективов города;
 творческие встречи с другими детскими театральными коллективами
 экскурсии в музеи: Театральный, Русский, Эрмитаж и др.;
 участие в фестивалях, концертах, творческих встречах, посещение театров;

отзывы и обсуждения о посещении театра/музея/творческой встречи.

Тема 10. Сценическая практика

Теория 5 часов

Принципы подготовки к выступлению;
психологическая настройка на выступление;
правила поведения на сцене и правила техники безопасности;
анализ сыгранной роли и спектакля, постановка новых задач и уточнение старых.

Практика 5 часов

Проучивание роли: закрепление текста;
подготовка сценического костюма;
продумывание образа героя;
физическая настройка к выступлению;
выступление на учебном показе;
участие в спектакле.

Репертуар

Работа над пьесой или инсценировкой:
Антуан де Сент - Экзюпери, Б. Клюев, В. Жолудев, Н. Шувалов и др.
Н.М.Левшина, Р.С.Иволга «История земли Ижорская»
Концертные номера различных жанров.

Планируемые результаты четвертого года обучения

Личностные:

- начальная способность учащегося к самообразованию;
- интерес к занятиям театральным творчеством;
- умения творческого самовыражения: выразительность, раскрепощенность, эмоциональность, фантазия, воображение, внимание, психологическая устойчивость, способность сценического перевоплощения, физическая выносливость;
- способность творческого самовыражения средствами театрального искусства;
- умение использовать в работе волевые ресурсы;
- владение навыками самоконтроля с целью достижения поставленной индивидуальной и коллективной творческой цели;
- ценностно–смысловые установки, осознание российской идентичности, путем приобщения к театральным культурам разных народов;
- трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в достижении индивидуального результата, 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 и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами в различных видах театральной деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать свое мнение.

Регулятивные:

- овладение способами определения цели предстоящей театральной деятельности, планирования последовательности действий;

- умение планировать, анализировать и координировать учебную деятельность в процессе разучивания коллективных театральных номеров посредством активизации внимания, памяти;
- умение выделять необходимую информацию из различных источников, включая электронные средства обучения;

Познавательные:

- познавательный интерес к предметам сферы театрального творчества;
- умение объяснять процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе театральной деятельности;
- умение оценивать достигнутые результаты и адекватно их формулировать в устной форме;
- умение эмоционально оценивать театральные этюды, номера, постановки;
- компетенции в области использования информационно-коммуникационных технологий.

Предметные:

- владение дополнительным навыком сценического перевоплощения, сценической речи и движения;
- формирование дополнительных актерских качеств: зрительной и слуховой памяти, внимания, фантазии, умения действовать в разных темпоритмах;
- владение дополнительными знаниями о театральном искусстве второй половины XVIII века и XIX века в России;
- владение дополнительными знаниями о строении драматургического произведения;
- владение дополнительными актерскими навыками: зрительной и слуховой памятью, вниманием, фантазией, умением действовать в разных темпоритмах;
- владение дополнительным навыком участия в спектакле во второстепенных ролях;
- владение дополнительным навыком поиска информации с использованием Интернет-ресурсов;
- владение дополнительными знаниями о творческих театральных профессиях;
- знание видов востребованных профессий театрального направления.