

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИНЯТО

Протокол педагогического совета №3
от «29» мая 2023

УТВЕРЖДЕНА

Приказом №127 от «29» мая 2023

И.о. директора ДДЮТ _____ Н.А.Савченко

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Театральное искусство»

Срок освоения: 2 года
Возраст обучающихся 14-17 лет

Разработчик –
Кожевникова Дарья Олеговна,
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Направленность

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральное искусство» (далее Программа) имеет художественную направленность и предполагает углубленный уровень освоения.

Адресат программы

Программа рассчитана на детей с 14 до 17 лет. Программа подходит как для девочек, так и для мальчиков.

Актуальность программы.

Театр – искусство коллективное и синтетическое. При занятиях театральной деятельностью с подросткового возраста, учащиеся не только многогранно развивают личностные качества, но и приобретают опыт сценической деятельности различной направленности. Для приобретения опыта художественного раскрытия драматургического произведения, учащиеся должны обладать определенными сценическими навыками и умениями, а так же научиться понимать окружающий мир во всех его эстетических проявлениях. Творческая деятельность учащихся в работе над спектаклем предусматривает не только умение существовать вместе на сценической площадке, но и умение чувствовать, и творить вместе. Единство художественных намерений, единство эмоционального отклика на исполняемое, вдохновенная игра всех – вот чем характеризуется коллективное искусство. В связи с этим у учащихся создаются условия для личностного роста, самоопределения и самореализации: развивается мотивация к творческой деятельности не только в сценической сфере, но и в среде обеспечения театрального действия. Это может быть художественное и декорационное сопровождение театральной постановки, музыкальное оформление или нахождение сценографического решения. Методика преподавания теоретических и практических основ театральных дисциплин подготавливает учащихся к самостоятельному художественному творчеству через коллективную работу, даёт возможность, по желанию, продолжить своё образование в различных сферах творческой деятельности.

Отличительные особенности программы.

Программа способствует получению более углубленных знаний по специальным предметам, дальнейшей отработке полученных сценических умений и навыков, с учетом индивидуальных возрастных и психологических особенностей учащихся.

Программа рассчитана на 2 года обучения и состоит из пяти основных тематических разделов:

1. **Основы актёрского мастерства** – освоение принципов сценического перевоплощения, развития комплекса взаимосвязанных элементов: сценического внимания, сценической свободы, сценической веры, сценического действия.
2. **Основы сценической речи** - совершенствование техники развития речи, системная работа над голосом: (дыхание, артикуляция, звучание, дикция).
3. **Основы сценического движения** – совершенствования телесного аппарата и специальных сценических навыков. Обучение саморегуляции и налаживанию межличностных процессов.
4. **Постановка спектакля** – работа над сценической постановкой, как художественной формой воплощения литературного материала.
5. **Сценическая деятельность** – участие коллектива в творческой жизни ДЮТ, Выборгского района, города Санкт-Петербурга с целью применения сценических навыков: подготовка к театральным конкурсам и фестивалям, творческие встречи по обмену опытом, подготовка и выступления на мероприятиях различных уровней.

Адресат программы.

Программа рассчитана на детей старшего школьного возраста (8-10 классы общеобразовательных учреждений), прошедших 4-летний курс обучения по образовательной программе «Театр плюс», либо уже имеющих базовое театральное образование по иным программам, проявляющих мотивированный интерес к театральному искусству.

Цель программы: Личностное развитие учащихся через совместную работу над театральной постановкой, дальнейшее совершенствование умений и навыков в сценическом мастерстве.

Задачи

Обучающие:

- Формирование навыков исполнительского мастерства, индивидуальных и в коллективе;
- Формирование навыков работы над ролью и спектаклем в целом;
- Обучение учащихся приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля;
- Организация сценической деятельности (творческие зачины, этюдные работы, мастер-классы, участие коллектива в мероприятиях, спектаклях, конкурсах, фестивалях);
- Обучение элементам сценографического оформления спектакля.

Развивающие:

- Расширение знаний (чтение художественной и специальной литературы, посещение концертов, спектаклей, просмотр кинофильмов);
- Развитие творческого внутреннего и пространственного видения;
- Развитие речевого мастерства: воображения, видения, логики;
- Выявление данных в театральном мастерстве и закрепление их;
- Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии.

Воспитательные:

- Формирование интереса к театральному и другим искусствам;
- Формирование общей культуры личности учащегося, способной адаптироваться в современном обществе;
- Формирование творческой образовательной среды работы коллектива на основе принципов театральной педагогики (принципы событийности, проживания, личного творческого действия и импровизации, связывающее интеллектуальное, чувственное и эмоциональное восприятие);
- Организация поиска новых познавательных ориентиров (творческую активность, эмоциональную восприимчивость и др.);
- Оказание помощи учащемуся в определении и реализации своей роли в театральном коллективе.

Планируемые результаты

В результате освоения данной программы учащиеся будут:

Предметные результаты:

- Исполнять свою роль, следуя замыслу и трактовке режиссера, исходя из выбора жанра и идеи постановки;
- Знать способы работы над ролью, спектаклем, следуя замыслу автора и режиссера
- Уметь соотносить свои действия с планируемым результатом и в соответствии с изменяющимися предлагаемыми обстоятельствами; владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- Применять уже имеющиеся навыки, приобретенные в начальной театральной школе (владение техникой актерского мастерства, сценическим движением, сценической речью);
- Владеть историческими знаниями о художественном произведении (пьесе) и читать критику, если таковая имеется.

Метапредметные результаты:

- Читать художественную и специальную литературу, посещать концерты, спектакли, смотреть кинофильмы;
- Уметь организовать творческую деятельность, опираясь на навыки и умения в области

работы над собой;

- Демонстрировать речевое мастерство: воображение, видение, логику;
- Уметь самостоятельно выявить путь достижения творческой цели, выбирать наиболее эффективный способ решения учебной задачи.
- Проявлять компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий.

Личностные результаты:

- Иметь практические навыки в художественно-эстетическом оформлении спектаклей;
- Стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию;
- Уметь находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
- Проявлять социальную активность – готовности, способности к выбору нравственных форм и способов самореализации и самоутверждения;
- Уметь организовывать совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе.

Объем и срок реализации программы

Программа в общем объеме 592 часа рассчитана на 2 года.

Программа рассчитана на двухгодичный курс по 296 часов каждого года обучения. Структура программы предполагает постепенное расширение и существенное углубление знаний, развитие умений и навыков учащихся, более глубокое усвоение материала путем последовательного прохождения по годам обучения с учетом возрастных и психологических особенностей детей.

Условия комплектования групп

В группу 1 года обучения осуществляется приём учащихся 8-9 классов, прошедших 4-летний курс обучения по образовательной программе «Театр плюс», а также учащихся, имеющих опыт занятий в других театральных коллективах и соответствующих по уровню приобретённых умений, знаний и навыков. В процессе обучения возможен дополнительный приём учащихся в группу 1 или 2 года обучения на основании результатов собеседования в соответствии с возрастными особенностями и уровнем подготовленности.

Сводная таблица разделов программы и распределения учебной нагрузки

	Разделы	Количество часов по годам обучения				Формы контроля
		1 год обучения		2 год обучения		
		практик	теория	практик	теория	
1.	<i>Основы актёрского мастерства</i>	86	6	86	6	Открытое занятие Этюдные показы
2.	<i>Основы сценической речи</i>	45	6	45	5	Контрольное занятие
3.	<i>Основы сценического движения</i>	48	6	48	6	Контрольное занятие
4.	<i>Постановка спектакля</i>	91	8	91	6	Конкурсы, фестивали, смотры Городского, Всероссийского, Международного

						уровней
	Итого часов	270	26	270	26	
		296		296		592

Наполняемость в группах:

1 год обучения – не менее 15 человек
2 год обучения – не менее 12 человек

Формы организации занятий

Программой предусмотрены занятия следующего характера:

- теоретические
- практические
- комбинированные
- интегрированные

Групповые занятия (тренинги, упражнения, инсценировки, репетиции, спектакли, теоретические занятия, просмотр записей театральных постановок, анализ спектаклей, творческие выезды, участие в мастер-классах);

Индивидуальная работа (работа над ролью, этюдом, сценическими монологами и диалогами, пластическими импровизациями, художественное чтение).

На каждом занятии в работе должны выполняться определенные задачи:

- ✓ настроечный период – тренинг (мастерство, движение, речь).
- ✓ основная тема для изучения (ориентировано на предмет).
- ✓ практика на пройденную тему (упражнения, этюды, импровизации).
- ✓ иллюстрирующий материал.
- ✓ закрепление темы на основе повторения и тренинга.

Основные этапы работы над художественным произведением.

Большое внимание уделяется выбору художественного произведения (этюда, зачина, литературное произведение, поэзия, драма).

- Тема произведения должна быть высоко духовной, интересной для исполнителя и зрителя.
- В работе над произведением должны быть определены четкие цели и задачи (Зачем? Почему? Для чего? Для кого?)
- Для постановочной работы нужно иметь достаточное количество исполнителей.
- Произведение должно быть актуальным и реальным для его сценического воплощения.
- Исследуется исходный материал (авторский, исторический, предполагаемый).

Материально-техническое обеспечение

1. Помещение со сценической площадкой и одеждой сцены
2. Деревянный планшет (пол)
3. Роллеты на окнах для создания ЗТМ (затемнения)
4. Стулья для творческого полукруга и для зрителей
5. Шкафы для костюмов, реквизита, литературы
6. Предметы для проведения тренингов: мячи, скакалки, спичечные коробки
7. Ширма «Джоккер»
8. Кубы и параллелепипеды различного формата (12 шт)
9. Фортепиано
10. Компьютер, колонки

11. Световая аппаратура: театральные прожекторы 2 шт

Кадровое обеспечение

- ✓ Режиссёр-постановщик
- ✓ Педагог по театральным дисциплинам

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебно-образовательный процесс в театрально коллективе основан на системности педагогических способов и приёмов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития творческой деятельности учащегося.

Решение **организационно-методических задач** обучения включает в себя:

- отработку системы организации непрерывного учебного творческого процесса, позволяющего развиваться учащимся различных творческих уровней;
- отработку системы организации взаимодействия учебной, воспитательной, фестивальной деятельности;
- создание разнопланового репертуара, включающего разные жанры и стили постановок.

Педагогические технологии

- Личностно-ориентированное обучение
- Развивающее обучение
- Коллективная творческая деятельность
- Здоровьесберегающие технологии
- Информационно-коммуникативные технологии

Дистанционная поддержка

Занятия по театральным дисциплинам могут проводиться в очном и заочном (дистанционном) форматах, с использованием образовательной платформы Zoom и социальной сети ВКонтакте.

Тема (Раздел)	Дистанционная поддержка			Срок (период)
	Учебно-методические материалы	Проверочные задания	Обратная связь	
Основы актёрского мастерства	Видео материал. Упражнения по актёрскому мастерству Видео материал «Рождение эмоций» Система К. С. Станиславского Видео уроки РГИСИ Цикл «Знакомство с театром»	Применение в этюдах Применение в этюдах Конспектирование Разбор упражнений	Применение в сценической постановке Применение в сценических эпизодах постановки Беседа, обмен информацией	Работа в течение учебного года

Постановка спектакля	Сценарии, инсценировки, пьесы, миниатюры Видео передача «Галилео», ч.2 Театральные спецэффекты Тест на знание театральных терминов «Очень странные слова»	Работа над текстом Конспектирование Решение теста	Разбор содержания, действенный анализ Применение в сценических эпизодах Обмен информацией	1 учебное полугодие
Основы сценической речи	Речевые упражнения Поэтические тексты. Тексты монологов. Видео уроки «Ораторское искусство» «11 ошибок оратора» Видео ролик. Озвучивание мультфильма	Работа над текстом Конспектирование Работа над синхронным озвучиванием	Структурирование работы над чтением материалом Речевая гибкость и характерность	Работа в течение учебного года
Основы сценического движения	Движенческие этюды Видео урок. «Сценическое движение». Мастер-класс «Ритмический этюд»	Создание действенного образа Оттачивание мастерства	Применение в спектакле Применение в спектакле	Работа в течение учебного года

Методы обучения

Методы обучения, как способ организации и осуществления учебно- познавательной деятельности, обеспечивают усвоение содержания образовательной программы, развитие умственных способностей учащихся, овладение средствами самообразования и самообучения:

1. *Словесные* - с целью передачи и получения информации, например, об особенностях театрального искусства, об истории возникновения и развития театра, о возможностях актёрского аппарата, в виде беседы, рассказа, объяснения, диспута.
2. *Наглядные* - с целью познания, сравнения, зрительного восприятия учебного материала (показ видеоматериалов, художественных произведений живописи, иллюстраций, просмотр спектаклей, посещение музеев).
3. *Практические* - с целью передачи и восприятия учебной информации через выполнение игр, тренинга, импровизаций, этюдов, упражнений (речевых и пластических), различных заданий.
4. *Частично-поисковые (творческие)* - с целью стимулирования поиска собственного решения, опираясь на собственный личный опыт и познания в импровизациях и творческих заданиях.

В основе реализации программы лежит активный процесс взаимодействия педагога и учащихся: в совместном общении выстраивается система жизненных отношений и ценностей в единстве с деятельностью, *разрешаются внешние и внутренние противоречия* жизнедеятельности учащихся

Внешние противоречия:

- между внешними воздействиями и требованиями и внутренней готовностью им

соответствовать;

- между целенаправленностью учебно-воспитательного процесса и влиянием социальной среды;
- между коллективной формой воспитания и индивидуальным характером овладения духовными ценностями;
- между педагогическими формами, методами и средствами воздействия и принятием их воспитанниками.

Внутренние противоречия:

- между знанием нравственно-этических норм и правил поведения в обществе и уровнем сформированности соответствующих умений и привычек;
- между притязаниями и возможностями;
- между оценкой и самооценкой.

Учебно-методический комплекс

Методические разработки

- Сценарии и инсценировки сценических произведений
- Разработки открытых занятий
- Программки спектаклей и постановок
- Диагностические материалы (критерии результатов освоения образовательной программы, мониторинг результативности обучения, материалы анкетирования/тестирования)

Дидактический материал

- Видео материал спектаклей любительских театральных коллективов
- Видеозаписи сценических постановок коллектива (различные года обучения)
- Библиотека театрала

Информационные источники

Список литературы для педагогов

1. Ершова А.П. Программа для театральных отделений ДШИ, 1987
1. Выготский Л.С. Психология искусства, М., 1968.
2. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств: Тренинг творческой психотехники.- М.-Л., *Искусство, 1967.*
3. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. М., 1972.
4. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. – М., Просвещение, 1974.
5. Кнебель М.И. Поэзия педагогики. – М., Искусство. 1974.
6. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. – М., Всероссийское театральное общество, 1970.
7. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах. М., Айрис Пресс, 2006.
8. Кудашев. Т., Руки мастера. – М., Просвещение, 1970.
9. Петрова Э.А. «Эпические жанры в работе самодеятельного театрального коллектива», Ленинград, 1980
10. Куракина К.В. «Основы техники речи в трудах К.С. Станиславского», М., Всероссийское театральное общество, 1959
11. Мургов Б.Г. Проблемы звучащей речи. – М., Советская Россия, 1980.
12. Осовцев С.М. Драматургия и театр в системе искусств: Учебное пособие для студентов факультетов искусств. СПб., УКиИ. 2000.
13. Савкова З. В. Техника звучащего слова: Учебное пособие. – С-Пб, Министерство культуры Российской Федерации Санкт-петербургская государственная академия

культуры, 1997.

14. Сеницын В.А. Путь к слову. – М., Столетие, 1996.
 15. Морозова Г. О пластической композиции спектакля. Методическое пособие.-М., ВЦХТ, 2001 (Я вхожу в мир искусств. №8)
 16. Збруева Н. Ритмическое воспитание актёра. Методическое пособие.- М.:ВЦХТ, 2003(Я вхожу в мир искусств №8)
 17. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. –М., ВИГРИУС, 2006.
 18. Школьников С.П. Причёски, головные уборы и украшения для сцены. –Минск: «Вышэйшая школа», 2006.
- Энциклопедия для детей: Искусство. Музыка. Театр. Кино. Аванта+. М., 2001.
19. Емельянов В. Развитие голоса.-СПб, 2000
 20. Зверева Н. Ливнев Д. Создание актёрского образа.-М.:Российская академия театрального искусства «ГИТИС», 2007)
 21. Баранов А.А. «Путеводитель по режиссуре и актерскому мастерству», СПб, 2001
 22. Копылова Е., Кочалов Ю. Основы актёрского мастерства по методике З.Я.Корогодского, - М.,:ВЦХТ, 2008 (Я вхожу в мир искусства №1
 23. Грецов А.,Бедарева Т. Психологические игры для старшеклассников и студентов.- СПб.:Питер, 2008
 24. Кипнис М. Актёрский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для актёра, режиссёра. – М., «Прайм-ЕВРОЗНАК», СПб, 2009

Система контроля результативности обучения

Формы подведения итогов

- Показ спектакля
- Творческие работы: сценические миниатюры, инсценированные стихотворения, эстрадные номера, отрывки из литературных произведений, тематическая инсценировка.
- Сочинения – отзывы на спектакль.
- Участие в районных, городских, региональных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах театрального творчества и выездных проектах на бесплатной основе.
- Участие в праздничных мероприятиях, концертах ДДЮТ.

Способы проверки усвоения знаний, умений и навыков

- диагностическая методика: «Диагностика образовательной программы»
- дневник педагогических наблюдений, педагогический анализ;
- беседы с учащимися;
- сценические показы.

Формы подведения итогов реализации программы

Предметная диагностика:

- Сценические показы
- Участие в мероприятиях и праздниках
- Контрольные занятия
- Открытые показы
- Итоговые занятия
- Анализ спектаклей, обмен впечатлениями.
- Участие в районных, городских, региональных, международных фестивалях и конкурсах детских и юношеских театральных коллективов на бюджетной основе.

Психолого-педагогическая диагностика:

- Анкетирование
- Отзывы
- Наблюдение
- Беседы

Способы проверки

- Сценические показы спектаклей
- Конкурсы, фестивали, смотры различных уровней
- Итоговые занятия