

«АРТ-ДАЙДЖЕСТ»

Дополнительная образовательная программа
Художественно-эстетической направленности

Автор: Светлана Владимировна Куприкова
Педагог дополнительного образования

Возраст детей: 7–18 лет
Срок реализации: 4 года

г. Сургут, 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа дополнительного образования по работе с детьми школьного возраста «Арт-дайджест» (далее – Программа) является комплексной, модифицированной и предназначена для реализации в рамках образовательной среды ООО МИП «Центр развития талантов ребенка». Программа имеет художественно-эстетическую направленность и разработана для детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Актуальность программы. Занятия театром развивают ум и душу человека, учат его творчеству и терпимости, способствуют обогащению новыми знаниями. В театре всегда в той или иной форме осуждается зло, а побеждает доброта и человечность. Поэтому можно сказать, что через театральное искусство человек приобщается к духовным и культурным ценностям, как своего сообщества, так и всего человечества.

Занятия театральным искусством играют важную роль в эстетическом воспитании детей и подростков. Театр — это синтез различных видов искусства, соединяющий в себе литературу, живопись, музыку, движение. Таким образом, занятия театральной деятельностью знакомят ребят со многими видами искусства, причем не только по отдельности, но и в синтезе искусств, когда они органично соединяются в один великий жанр - театр.

Театр - искусство коллективное, объединяющее работу не только актеров и режиссеров, но и драматургов, музыкантов, работников сцены и многих других. Следовательно, приобщаясь к театру, участники учатся коллективным творческим взаимоотношениям: взаимопониманию, взаимодействию и взаимопомощи.

Трудно переоценить роль театра в развитии культуры. Во все времена театральная сцена служила трибуной величайшим умам. Театр всегда был отражением народной мудрости, общественного мнения, и, благодаря доступности всем слоям населения, возможности одновременно широкого охвата народных масс, играет, и по сей день, огромную воспитательную и просветительскую роль.

Новизна программы. Новизна данной программы заключается в том, что созданы условия, обеспечивающие полноценное художественно-творческое и творческо-эстетическое развитие подростков.

Многоуровневое обучение предоставляет педагогу возможность максимально адаптировать сложность и тематику изучаемого материала к интересам и возможностям участников.

Всё богатство театральной школы, накопленное в многочисленных методиках, не может быть изучено единомоментно, но может быть адаптировано таким образом, что

каждый следующий уровень будет открывать всё новые пласты, смыслы, сложности и возможности в каждой теме, которую затрагивали ранее. При этом, обучающиеся получают не абстрактный набор знаний, никак не связанных друг с другом. Напротив, постоянное взаимодействие всех участников, а также работа над общим спектаклем позволяет использовать метод единой картинки, когда все полученные знания фокусируются в работе над образом и помогают достичь необходимой достоверности.

Методические особенности реализации программы. Отличительной особенностью обучения в театре-студии являются выделенные постановочные занятия, на которых идет сложнейшая групповая ансамблевая работа, ребята приучаются не только впитывать знания, отрабатывать умения и навыки, но и чувствовать дух, темп ритм, накал сценического действия. В этот процесс могут быть вовлечены также и ребята из студий разного уровня, родители, выпускники, педагоги Центра развития талантов. Ведь главным показательным результатом работы театра-студии является выпуск спектаклей.

Вовлечение в творческий процесс позволяет попробовать свои силы всем желающим, а не только одаренным, тем самым дает возможность развить и раскрыть дремлющие потенциальные творческие особенности каждого ребенка, подростка, - каждому из них поверить в себя. Ведь весь секрет состоит в том, что все навыки постигаются в процессе игры, а также в процессе фантазии и импровизации, которые составляют значительную часть работы над образом (персонажем).

Поскольку в процессе работы над спектаклем затронутыми оказываются все каналы сообщения с внешним миром (зрение, слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения), то именно такая ненавязчивая форма обучения становится одной из самых приятных и эффективных для детей и подростков. А это, в свою очередь, дает возможность не только раскрыть их психофизические и нравственные качества, но и повысить уровень культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, пластики движений, что делает их более успешными в обществе).

Раскрыть творческий потенциал каждого ребенка и продемонстрировать ему возможности активного использования всего богатства театрального искусства — вот главная цель обучения.

Исходя из этого, создаются методические разработки для каждого этапа обучения, придумываются игры, этюды, игровые ситуации и задания, собирается материал для движенческих миниатюр.

Во время занятий постоянно вводятся элементы игры и импровизации, для того чтобы участники могли раскрепоститься, проявить себя, творчески реализовать свое настроение и ощущения момента.

Принцип последовательности является одним из основных в обучении, которое построено по схеме «от простого к сложному», «от отдельных элементов к комбинациям и схемам». По ходу усвоения ребятами простых навыков, в процессе занятий вводятся комбинации, состоящие из элементов различных уровней сложности их выполнения.

Системность преподавания, использование разнообразных форм работы с воспитанниками, является важным компонентом педагогического процесса. При освоении нового материала, педагог постоянно опирается на уже полученные и закреплённые навыки и знания.

Важным моментом методики обучения по программе является упор на активное взаимодействие и совместную деятельность. Взаимодействие в процессе обучения может осуществляться на занятиях и на выступлениях на уровне групповой работы, партнерской парной работы, на уровне «педагог-ученик», на уровне "педагог-родители- дети", на уровне «выступающие-зрители». При этом совместная деятельность может быть как творческой (совместной придумывание, поиск материала, обсуждение вариантов сценического воплощения идеи), так и пластической, и игровой.

Подобный акцент позволяет, как достичь лучших результатов в рамках индивидуальной творческой деятельности, так и является неотъемлемой частью общих коммуникативных способностей, обеспечивающих социальную адаптированность участника в социуме.

На начальном этапе обучения принципиальное внимание уделяется игровой деятельности, что позволит в непринужденной форме усвоить материал, данный на занятии, снять напряжение, создать благоприятный психологический климат в группе.

К организации игровой деятельности предъявляются особые требования: доброжелательность отношения к играм; исключение всякого принуждения в руководстве игрой; знание основных приемов руководства игрой и умение их применять в зависимости от возраста и игровой обстановки.

Опираясь на представления о том, что основой плодотворной работы педагога является создание благоприятного психологического климата в группе, необходимо назвать специфические педагогические требования, предъявляемые к схеме построения занятия по сценическому движению в детском театральном коллективе и его содержанию:

На каждом уровне обучения для обучающихся вводятся творческие задания. Участники придумывают как отдельные движения и комбинации, так и способы взаимодействия внутри предлагаемых обстоятельств. Педагог помогает и подсказывает, как сделать результат лучше, отмечая хорошие находки и фантазию каждого участника. Это способствует раскрытию творческого потенциала и самореализации воспитанников.

Пройдя первый этап обучения, обучающиеся готовы в полной мере приступить к театральной деятельности и участвовать в творческом процессе, в придумывании и исполнении пластических постановок на основе изученных элементов и принципов движения, танца и танцевальной импровизации.

Каждый уровень обучения отмечается сценической практикой воспитанников, в рамках которой они демонстрируют полученные знания и навыки.

Программа «Арт –дайджест» состоит из:

Раздела «Мастерство актера»

Цели и задачи:

-раскрытие разнообразных творческих и интеллектуальных способностей ребенка посредством театрального искусства,

-создание благоприятных условий для формирования коммуникативных способностей ребенка с целью оптимальной социальной адаптации,

-расширение общего кругозора учащихся через знакомство с отечественной и мировой театральной культурой,

-наиболее полное выявление индивидуальности каждого участника во всех аспектах: нравственном, творческом, для того, чтобы на протяжении последующих лет обучения раскрыть и вырастить эту индивидуальность во всем ее неповторимом своеобразии.

Одна из основных учебно-творческих проблем обучения — внимание и восприятие. Вокруг восприятия группируются все остальные элементы актерского мастерства. Первое, яркое, предельно эмоциональное, не придуманное, а максимально естественное и неповторимо личное восприятие — вот на чем основывается учебный процесс.

Первый уровень обучения посвящается выполнению следующих задач: *достижение мышечной свободы воспитанников; чувство партнерства; сплочение коллектива* и решаются посредством развивающих театральных игр и постановкой (*вводом в обучающий*) спектакля.

Второй уровень обучения посвящается выполнению следующих задач: *развитие внимания: умение воспринимать и слышать окружающий мир, умение общаться с*

партнером на сценической площадке, развитие восприятия. Решаются задачи также посредством развивающих театральных игр, театральных этюдов и постановкой спектакля.

Третий уровень обучения посвящается выполнению следующих задач: *повторение и закрепление пройденных материалов, постановка спектакля.* На третьем уровне обучения воспитанники вплотную заняты постановкой полноценного спектакля, используя театральные знания, полученные в процессе обучения

Четвертый уровень обучения предусматривает практическое применение навыков и знаний в области театральной деятельности.

Раздел «Сценическая речь»

Цели и задачи:

-освоение базового программного материала «техники речи» в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями каждого ребёнка;

-выработать умение пользоваться правильным литературным произношением, согласно современным нормам русского языка;

-обучить детей элементарным навыкам владения дыханием и голосом, в дальнейшем всем речевым аппаратом и умению его рационально использовать;

-научить самостоятельно работать над исправлением индивидуальных недостатков дыхания, артикуляции и дикции;

-развить у детей речевой слух, внимание и память;

-развить речевые и творческие способности.

-развить художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного

-увлечь детей красотой звучащего русского слова;

- воспитать этические нормы поведения, способность работать в коллективе и подчиняться общим правилам;

-воспитать умение критически оценить, как свою работу, так и работу своих товарищей.

В раздел «Сценическая речь» входят следующие пункты:

-Дыхание и голос (освобождение от мышечных зажимов, развитие и укрепление дыхательной мускулатуры, координационной связи между речевым дыханием и звуком с учетом возрастных особенностей учащихся).

-Дикция (выявление и исправление индивидуальных дикционных недостатков; устранение вредных речевых привычек, приобретенных детьми еще в дошкольном возрасте; тренировка и развитие артикуляционного аппарата: языка, губ, нижней челюсти, небной занавески).

-Орфоэпия (воспитание навыков правильной литературной речи; освоение основных норм русского литературного произношения).

-Работа над текстом (изучение логических правил, грамотное прочтение с листа разнообразных прозаических и стихотворных текстов; освоение элементов словесного действия).

Содержание занятий. Первый уровень.

Дыхание и голос.

-Беседа о содержании и задачах предмета «Сценическая речь». Элементарные сведения об анатомическом строении, физиологии и гигиене дыхательного и голосового аппарата.

-Выявление типа дыхания у учащихся. Упражнения, снимающие мышечные напряжения. Воспитание правильной осанки. Воспитание навыков смешанно-диафрагмального типа дыхания. Освоение дифференцированного вдоха и выдоха. Активация тонуса мягкого неба у учеников, не занимавшихся в подготовительных классах.

-Краткие сведения о механизме голосообразования и некоторых особенностях звука: направлении (фокусе), резонировании, высоте (диапазоне), силе.

-Упражнения на координацию речевого дыхания и звука в среднем регистре. Выработка ровности, плавности и длительности выдоха со звуком.

-Упражнения, развивающие слух учащихся.

-Упражнения, тренирующие длительность выдоха и навык взятия дополнительного дыхания.

Дикция.

-Общие сведения об устройстве и функционировании речевого аппарата.

-Гласные звуки и их классификация по месту и способу образования. Тренировка гласных звуков в различных словах, учебных текстах.

-Согласные звуки. Классификация согласных звуков в сочетании с гласными в словах, фразах, текстах.

-Продолжается работа над исправлением дикционных недостатков речи у учеников, занимавшихся в подготовительных классах.

-Выявляются речевые недостатки у учащихся, не занимавшихся в подготовительных классах, и начинается работа над их исправлением.

Орфоэпия.

-Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. Краткие сведения о языке, его функциях. Ударение в слове.

-Произнесение гласных звуков «о», «а» в ударном слоге.

-Произнесение гласных звуков «о», «а», в предударном слоге; в начале слова; в слогах после ударного гласного; в слогах, удаленных от ударного гласного на 2-3 слога.

-Произнесение безударных гласных «я» и «е».

-Звук «и» после твердой согласной, предлога или при слитном произношении данного и предыдущего слов.

-Произнесение гласного «е» в сочетаниях «яе» и «ае».

-Произнесение согласных звуков «ч, щ».

-Произнесение согласных звуков «ж, ш, ц».

-Произнесение звонких согласных в конце слова.

-Произнесение сочетания согласных «сч» и «зч».

-Произнесение звонких согласных перед глухими.

-Произнесение глухих согласных перед звонкими.

Работа над текстом.

-Беседа о выразительных возможностях звучащей речи. Правила логического чтения текста: речевой такт, логические паузы, знаки препинания (точка, точка с запятой, запятая, двоеточие, тире, вопросительный и восклицательный знаки, многоточие, скобки, кавычки).

-Логические ударения в речевом такте, логическое ударение в смысловом отрезке, главное и второстепенное ударения.

- Выделение логическим ударением противоположных понятий.

- Выделение логическими ударениями однородных членов предложения.

-Логические ударения во фразах со сравнительными оборотами.

-Закон выделения нового понятия. Логическое ударение в предложениях, содержащих вопрос.

-Чтение простейших нераспространенных предложений.

-Наработка умения грамотно читать с листа.

-Проведение чтений и разборов текстов, подготовленных самостоятельно.

Содержание занятий. Второй уровень.

Дыхание и голос.

Учащиеся под руководством преподавателя продолжают работу по развитию координации дыхания и голоса в пределах среднего регистра. Продолжается систематический тренинг на материале пройденных упражнений. Увеличивается число упражнений, развивающих ровность, плавность, длительность выдоха, навык повышения и понижения голоса по строчкам с одновременным использованием смены темпа (одна строчка произносится медленно, две другие в быстром темпе). Длина строчки при этом может увеличиваться до шести слов. Дыхание берется перед каждой строкой. Тренируется тональная связь с партнером (в упражнении участвуют два человека: один спрашивает, другой отвечает).

Осваиваются упражнения на развитие силы звука.

Продолжается систематическая тренировка пройденного материала. Расширяется круг упражнений. Увеличивается время занятий на уроках и самостоятельно, дома.

Наряду с упражнениями, подбираются небольшие литературные тексты, произнесение которых требует использования различных выразительных средств голоса: смены ритма или высоты звучания, силы звука, смены темпа, динамики.

Тексты подвергаются логическому анализу, тщательной дикционной и орфоэпической обработке.

Активно тренируются навыки правильно и быстро брать дополнительное дыхание. Для этого вводятся специально подобранные тексты. Они подвергаются логическому анализу с выделением основной мысли, отрабатываются дикционно и орфоэпически, потом выучиваются наизусть. Так же, как и на первом году обучения, рекомендуется постоянно использовать в упражнениях игровые элементы.

К концу второго этапа обучения, помимо тренировки голосового аппарата под наблюдением педагога, рекомендуется систематическая самостоятельная работа дома.

Необходимо закрепить умение пользоваться средним регистром.

Дикция.

Продолжаются занятия по исправлению индивидуальных недостатков речи и тренировка речевого аппарата на примерах усложненных дикционных сочетаний и текстов.

Тренировочные тексты увеличиваются в объеме.

Четкостью и ясностью произношения учащиеся овладевают на материале пословиц, скороговорок и специально подобранных текстов с труднопроизносимыми сочетаниями звуков в трех темпах: медленном, среднем, быстром.

Работу над дикцией необходимо координировать путем совершенствования орфоэпии, дыхания и голоса, знаний логических правил.

Орфоэпия.

- Краткие сведения о языке, его функциях.
- Речь бытовая, литературная, сценическая.
- Продолжение занятий по закреплению пройденных правил орфоэпии и изучению новых с группой учеников, допускающих нарушения норм русского языка.
- Произнесение сочетаний согласных «сш» и «зш».
- Произнесение сочетаний согласных «сж» и «зж» на стыке приставки и корня, предлога и слова.
- Произнесение сочетаний согласных «зж» и «жж» в корне слова.
- Произнесение сочетаний согласных «тч» и «дц».
- Произнесение сочетаний согласных «стн», «здн», «стл».
- Произнесение слов «кабы», «коль», «коли», «хоть», «чай», «мол», «стало быть», «дескать».

Работа над текстом.

- Продолжается практическая и теоретическая работа над закреплением пройденных логических правил. Изучаются новые.
- Логическое ударение прилагательных.
- Выделение логическим ударением определений, выраженных родительным падежом существительных.
- Логическое ударение в предложениях с обобщающими словами.
- Закон выделения логическим ударением повторяющихся слов.
- Вводные слова и вводные предложения. Обращение. Место обращения в предложении и его различное прочтение.

Развивается навык чтения с листа. Это осуществляется в такой последовательности: упражнения и фразы, тексты тренировочных упражнений, специально подобранные тексты.

Подготавливаются небольшие прозаические тексты для чтения наизусть. Во избежание механического запоминания текста и для развития фантазии и видения следует

использовать прием пересказа содержания отрывка своими словами. При этом развивается способность добиваться определенной реакции от слушателей.

В процессе анализа текста, стоящего из простых нераспространенных и распространенных предложений, участник под руководством преподавателя определяет содержащееся в нем событие, проверяет правильность найденных логических центров, расставляет паузы. При этом уделяется внимание определенной интонации, присущей тому или другому знаку препинания.

-Приобретается навык живого контакта со слушателями.

Содержание занятий. Третий уровень.

Доминантными являются творческая реализация и техническое совершенствование участников.

Дыхание и голос.

-Продолжается систематическая тренировка артикуляционного аппарата на пройденном материале.

-Расширяется круг упражнений и тренировочных текстов на развитие и укрепление среднего регистра голоса. Занятия ведутся как в классе, так самостоятельно, дома.

-Дикция

-Закрепляются и совершенствуются приобретенные навыки правильной, чистой и ясной речи.

-Увеличивается количество упражнений и текстов на использование различных темпов речи. - Орфоэпия

-Продолжается обработка новых слов. Анализируются тексты, взятые для тренировки дикции, голоса, орфоэпии.

-Разбираются и отрабатываются новые литературные тексты, подготавливающиеся для чтения со сцены.

-Закрепляются нормы современного литературного произношения в бытовой речи.

Работа над текстом

В течение этого года обучения на материале прозаических произведений участники должны закрепить навык применения логических правил. Они должны научиться находить верную форму общения со зрителем на основе знания характера литературного произведения, воздействовать, словом на своего слушателя.

Учащиеся знакомятся с особенностями стихотворной формы, ритмической организации стихов В. Маяковского. Определяются отличительные особенности прозаического и стихотворного текстов.

Ведется практическая работа над стихотворными произведениями. Вырабатывается умение донести до слушателя идейный замысел автора, не нарушая сложной поэтической формы.

Для закрепления и проверки приобретенных знаний и умений необходимы участия в концертах.

Четвертый уровень обучения предусматривает практическое применение навыков и знаний в области театральной деятельности.

Раздел «Сценическое движение»

Общие направления раздела:

-Общая физическая тренировка и подготовка (Сила, ловкость, выносливость, кувырки и колеса, перекаты и падения, гибкость, пластичность, растяжка, подвижность, координация).

-Основы хореографического искусства (а.Чувство ритма, координация, пластика, постановка осанки, корпуса, позиции рук, ног, корпуса, тела в пространстве и т.д. б.) освоение базовых элементов и принципов исполнения различных танцевальных жанров (балет, народные, бальные, современные танцы). в) общепринятая терминология в хореографии).

-Дополнительные знания, краткие экскурсы в различные направления искусства и спорта (Знакомство с различными видами искусств, вдохновляющими актера (краткий экскурс с учетом различных жанров в музыку, изо, спорт, архитектуру).

-Основы искусства сценического боя (Техника сценического боя и его имитации, акробатическая подготовка)

-Пластическая выразительность актера (Развитие пластической выразительности актера, фантазии и свободы телесного самовыражения, пфд и пфо, техники отображения в пластике внутреннего состояния героя и внешних условий, поклоны всех мастей, техники подражания животным, людям, пластическая импровизация (соло, дуэт, группа).

Первый уровень.

Доминантными в программе являются развитие физической фантазии, освобождение тела от зажимов, раскрепощение, общая физическая подготовка, усвоение базовых знаний и методов, знакомство с возможностями собственного тела.

Содержание занятий:

Физическая подготовка.

Изучение правильных и оптимальных способов исполнения знакомых элементов — наклоны, прыжки, падения, повороты, выпады, прогибы. Знакомство с понятием баланса, веса, центра, фокуса внимания, изоляции. Все элементы должны изучаться под пристальным вниманием педагога при проверке свободного дыхания и только на здоровых детях после предварительного разогрева. Следует помнить о необходимости бережного отношения к детскому организму и не злоупотреблять нагрузкой, следить, зато умеренным элементов конкуренции, которая может спровоцировать на необдуманное увеличение нагрузки ребенком при неподготовленном организме. В конце учебного года проводится контрольный урок по комплексу пройденных упражнений.

Хореография.

Знакомство с позициями ног и рук, основными видами шагов, базовыми элементами стиля — русский танец, бальный танец, вальс (историкобытовой) и эстрадный танец. Ритмика. В каждом семестре проходит показ этюда с элементами танцевального мастерства. Лучшие работы выносятся на открытые уроки и концерты.

Дополнительные знания, краткие экскурсии в различные направления искусства.

На первых двух годах обучения предпочтение отдается музыке, как базовому искусству, сопровождающему пластическую грамотность актера. Дети учатся слышать музыку, понимать и различать разные музыкальные ритмы и рисунки, узнают основные жанры музыки, учатся соотносить характер музыки и характер движений под данную музыку.

Основы искусства сценического боя.

В данном разделе обучения младшая студия знакомится лишь с имитацией ударов, учится правильному и безопасному падению, тренирует ловкость и быстроту реакции (переброс мяча или других предметов). А также знакомится (визуально) с различными видами боевых искусств, отмечая характерные особенности в пластике спортсменов каждого жанра, и работает над подражанием им.

Пластическая выразительность актера.

Младшая студия начинает своё знакомство с пластической выразительностью актера со множества игр, развивающих фантазию и актерскую смелость детей. Получая различные игровые задания по импровизации, ориентации в пространстве, совместному действию или сольному чувствованию, дети постепенно развивают и обогащают своё пластический мир, снимают телесные зажимы, учатся придумывать жесты и движения, находить разные краски и смыслы для одного и того же жеста, позы, движения. Осваивая базовые движенческие понятия (ПФД, ПФО, ПФП, пластический этюд, темпо ритм и т. д.)

они всё более погружаются в освоение уникального искусства театра, не переставая при этом играть, оставаясь естественными.

Второй уровень.

Доминантными являются творческая реализация и техническое совершенствование учащихся с учетом дозировки нагрузки и специфики физиологии и психологии подростков.

Содержание занятий:

Физическая подготовка.

После успешного изучения правильных и оптимальных способов исполнения различных элементов на первых двух годах обучения, можно включать дополнительные параметры их исполнения — скорость, музыкальность, динамичность, добавлять образность и эмоциональность. Простые элементы и игры с балансом и контр-балансом связаны с определенной степенью уверенности с собственном теле и доверием к партнеру, поэтому физическому взаимодействию, партнерингу отводится отдельная роль с этом периоде обучения. Также более активное и динамичное продвижение в пространстве, сложные сочетания прыжков, бегов, перекатов и кувырков позволяет открыть в теле студийцев новые степени свободы и уверенности. В целом этому направлению уделяется уже меньше внимания и времени, так как определенная подготовка уже выработана двумя предыдущими годами.

Но в конце каждого учебного года на открытом итоговом уроке демонстрируется также и комплекс пройденных упражнений.

Хореография.

На втором этапе обучения проходит знакомство с базовыми элементами стиля — модерн, джаз, полонез (историко-бытовой) и рок-н-ролл. Сложные ритмические рисунки. В каждом семестре проходит показ танцевальной миниатюры или этюда с элементами танцевального мастерства. Лучшие работы выносятся на открытые уроки и концерты.

Дополнительные знания, краткие экскурсии в различные направления искусства.

На вторых двух годах обучения предпочтение отдается изобразительному искусству, как искусству, вдохновляющему на пластическое разнообразие актера. Дети учатся видеть, понимать и различать разные жанры изобразительного искусства, черпать в них отправные точки для развития собственной фантазии, изучать цвет, форму, настроение и характер рисунка, использовать их в выстраивании своего пластического образа или импровизационной структуре.

Основы искусства сценического боя.

В данном разделе обучения средняя студия продолжает изучать имитацию ударов и бросков, а также уходов от нападения, дети изучают различные варианты безопасных падений с небольшой высоты, приземления на различные точки опоры, тренирует ловкость и быстроту реакции в работе с предметами различной формы, изучает разные виды оружия и характерные повадки, жесты, позы, присущие пользователям данного вида оружия. Как «правильно» сыграть стрельбу из различных видов оружия, его ношение, прицеливание и т.д.

Пластическая выразительность актера.

Средняя студия продолжает своё знакомство с пластической выразительностью актера со множеством этюдов, игровых ситуаций, развивающих творческое воображение и физическую свободу детей. Получая различные игровые задания по импровизации, ориентации в пространстве, совместному действию или сольному чувствованию, дети учатся не только придумывать, но и развивать придуманное, трансформировать его, насыщать богатым внутренним миром и предысторией. В задачи второго этапа входит выражать пластически не только образ или персонаж, но то, что с ним происходит, событие, реакцию, оценку. Эмоциональная раскачка на актерском мастерстве поддерживается всё более богатым пластическим багажом.

Третий уровень.

Доминантными являются творческая реализация и техническое совершенствование учащихся.

Содержание занятий:

Физическая подготовка.

Количество времени отведенного на общую физическую подготовку не сокращается, так как в старших классах вообще, на наш взгляд, недостаточно двигательной нагрузки, и общая выносливость без постоянного тренажа существенно падает по сравнению со средней школой. А выдержать целый спектакль и значительном времени подготовки к нему без достаточной физической подготовки бывает непросто. После появления определенной уверенности в собственном теле и доверия к партнеру можно изучать элементы трюкового взаимодействия, «пролетов над» и «проскальзываний под» партнером. Поэтому на данном этапе физической подготовки кроме задач укрепления организма, увеличения физической силы, выносливости, гибкости и т. д., ставится также задача силового взаимодействия, когда при небольших усилиях используя энергию движения можно воздействовать на партнера.

В конце каждого полугодья каждого учебного года на открытом итоговом уроке демонстрируется также и комплекс пройденных упражнений, видом партнерского взаимодействия.

Хореография.

На третьем этапе обучения проходит знакомство с базовыми элементами стилей — техника релиз, хип-хоп, КИ. Сложные рисунки и перестроения, основы композиции. На данном этапе обучения ребята также пробуют свои силы в самостоятельном сочетании элементов танца в комбинации и танцевальные этюды. В каждом полугодье проходит показ танцевальной миниатюры или этюда с элементами танцевального мастерства. Лучшие работы выносятся на открытые уроки и концерты.

Дополнительные знания, краткие экскурсии в различные направления искусства.

На третьем этапе обучения предпочтение отдается архитектуре, скульптуре, дизайну. Изучение данных видов искусства помогает ребятам, начинающим делать собственные шаги в искусстве, лучше разбираться в процессе построения мизансцен, не просто копировать, но и самим составлять те или иные этюды, улавливая законы композиции, акцентируя внимание на самом важном. Дети учатся видеть, понимать и различать разные способы организации пространства и переносить эти знания на сцену, они уже не просто занимают указанное им место в мизансцене, а могут сами предложить своё решение и аргументировать, почему так. Полученные знания, ребята используют при выстраивании своего пластического образа или в импровизационной структуре, они помогают им органично существовать в заданном пространстве.

Основы искусства сценического боя.

В данном разделе обучения старшая студия уже приступает к точно выверенным и высоко скоростным вариантам взаимодействия, в которые вовлекаются и различного вида предметы — как бытовые (имитация удара книгой по голове), так и имитирующие различные виды оружия (меч, шпага, дубина, нунчаки и т. д.) Отдельным элементом идет освоение принципов поинга, также красочно имитирующего владение боевыми искусствами.

Пластическая выразительность актера.

Старшая студия обогащает свою пластическую выразительность путем многочисленных тренинговых моментов, развиваясь в две стороны — чувство ансамблевости, единства с партнерами и синхронности и 2- уникальность и индивидуальность каждого, поиски неповторимых жестов и движений, свобода

существования и перевоплощения, отраженная в мельчайших деталях физического существования.

Для закрепления и проверки приобретенных знаний и умений необходимы как спонтанные задания, так и отточенная репетициям работа над спектаклем и показ его на публике.

Четвертый уровень обучения предусматривает практическое применение навыков и знаний в области театральной деятельности.

Предполагаемый результат - за время обучения подростки должны получить основы актерского мастерства, сценической речи и сценического движения, которые описаны в соответствующей части программы, но, главное, получить навыки эффективных коммуникаций, умение общаться, работать в коллективе, взаимодействовать с партнером, а также, способность проявить себя, раскрыть свой творческий и личностный потенциал.

Описание программы: Программа «Арт-дайджест» рассчитана на 4 года обучения по 72 часа в год. Наполняемость группы 6 -12 человек. Допускается прием детей на любой год обучения при наличии необходимых навыков и умений ребенка. Возраст участников данной программы от 7 до 18 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 40 минут для детей 7-9 лет, 45 минут для детей 10-18 лет. Наполняемость группы 8-12 человек. Программа рассчитана на 72 часа в год. Допускается прием детей на любой год обучения при наличии необходимых навыков и умений ребенка.

Цель программы: Формирование творческой личности, обладающей широким кругозором, богатым духовным миром, творческими способностями и способной к успешной социальной адаптации путем приобщения к искусству театра.

Задачи программы:

1. Раскрытие разнообразных творческих и интеллектуальных способностей подростка посредством театрального искусства.
2. Создание благоприятных условий для формирования коммуникативных способностей подростка с целью оптимальной социальной адаптации.
3. Расширение общего кругозора участников через знакомство с отечественной и мировой театральной культурой.

Методы и формы. На занятиях используются следующие методические приемы, позволяющие эффективно реализовывать цели и задачи программы:

- Метод беседы, когда педагог словами объясняет принципы и критерии правильного исполнения.

- Метод обсуждения, когда в процессе диалога воспитанники приходят к единому мнению.

- Метод психологического воздействия, основой которого является тактика одобрения и похвалы.

- Метод физического воздействия. Исправление специфических ошибок педагогом, оказывая мягкое физическое воздействие на тело воспитанника (педагог ставит в правильное положение неверно открытую ногу или руку и т. д.).

- Метод обращения к личному примеру. Педагог показывает, как нужно исправить тот или иной недочет, правильно выполнив это упражнение и указав на характерные ошибки.

Формами постоянной воспитательной работы являются беседы на нравственно-этические, культурные и творческие темы. Большое внимание уделяется формированию дружеских отношений и взаимовыручки в коллективе. Постоянно осуществляется индивидуально-личностный подход. Педагог постоянно общается как с каждым участником, отмечая его успехи и поддерживая его интерес к театру, так и с родителями воспитанников, раскрывая перед ними таланты и возможности их детей, а также опираясь на их помощь и поддержку в ходе педагогического процесса.

Кроме собственно обучающих занятий, к формам обучающей деятельности относятся также проводимые в течение учебного года открытые занятия, репетиционная деятельность, концертная деятельность, показательные выступления, участие в фестивалях и конкурсах. По каждому разделу организовываются итоговые занятия, даются открытые просмотры, а также проводятся собеседования по пройденным темам.

Диагностика знаний, умений и навыков. Полученные знания, умения и навыки оцениваются на открытых занятиях, творческих зачетах, театрализованных представлениях, спектаклях. Они являются своеобразным конечным результатом занятий, на которых подводятся итоги всей проделанной к этому периоду работе.

Наличие конечного результата действительно очень важно для ребят. Они могут воочию увидеть пользу своей учебы и результат своего труда, труда своих друзей и педагогов, и таким образом учатся ценить свой и чужой труд, а также понимают зачем, для чего он необходим. Поэтому важнейшей частью всего обучения является именно выход на зрителя с конечной продукцией - будь то открытый урок (как некоторый промежуточный результат) или целый спектакль.

Открытые занятия призваны, прежде всего, продемонстрировать родителям и гостям студии основные методы и формы работы, а также показать, чему успели научить

студийцы к этому моменту. Для самих же ребят это является активизирующим моментом, который заставляет их собраться как в эмоциональном, так и в физическом плане. А также открытые занятия дают студийцам возможность предстать перед, пожалуй, самой душевной и доброжелательной публикой - их родными и друзьями.

На зачетах, которые проводятся внутри коллектива, обычно тестируются знания и умения, полученные по каждому предмету в отдельности. В процессе зачета выявляется уровень усвоения материала, основных правил проведения различного рода разминок, принципов исполнения тех или иных творческих заданий, этюдов. Подробнее эти моменты будут освещены в прилагающихся программных разработках по каждому из основных предметов: актерское мастерство, сценическое движение и сценическая речь.

В спектаклях же, в отличие от творческих зачетов, полученные умения и навыки демонстрируются и оцениваются как по отдельности, так и в совокупности. Этот вид подведения итогов самый сложный и самый волнительный для всех. Ведь в нем есть элемент непредсказуемости, напрямую связанный с теми зрителями, которые пришли на представление. Более того, юным актерам приходится не только справляться с волнением и пытаться продемонстрировать, как можно больше из того, чему они успели научиться, но и грамотно распределять свои силы, успевать концентрироваться перед выходом и расслабляться в перерывах. Спектакли могут быть в какой-то степени приравнены в экстремальные обстоятельства по степени напряжения всех сил и накалу эмоций. Именно в спектаклях в максимальной степени раскрывается театр-студия как коллектив, а не как набор отдельных личностей, поскольку без взаимодействия и дружеской поддержки и помощи невозможно ни одно представление.

Необходимая материально-техническая база. Для реализации данной программы требуются отдельный театральный зал, гримерная, костюмерная, световое и звуковое техническое оборудование, зал хореографии.

Необходимость отдельных помещений, и прежде всего хорошо оснащенных гримерной и костюмерной комнат и хореографического зала обусловлена разницей как в назначении и в функциях, выполняемых этими помещениями, так и непосредственно в их оснащении.

Предполагаемый результат. За время обучения подростки должны получить основы актерского мастерства, сценической речи и сценического движения, которые описаны в соответствующей части программы, но, главное, получить навыки эффективных коммуникаций, умение общаться, работать в коллективе, взаимодействовать с партнером, а также, способность проявить себя, раскрыть свой творческий и личностный потенциал.

Первый год обучения (7-9 лет)

Учебный план

Раздел	Название уровня	Теория	Практика	Общее количество часов
1	Первый уровень	20	52	72
Итого		20	52	72

Календарно-тематическое планирование

Первый уровень

№	Наименование частей предметных областей, разделов и учебных предметов	Общее кол-во часов	Теория	Практика
1.	Основы театральной культуры Зарождение искусства Театр Древней Греции Театральное закулисье	4	4	0
2.	Техника и культура речи Строение голосового аппарата Упражнения для языка, челюсти, губ Дыхание. Дыхательная гимнастика Стрельниковой Работа над литературно-художественным произведением	6	2	4
3.	Грим История появления театрального грима Техники наложения грима по созданию образа	4	0	4
4.	Сценическая практика Понятие «Этюд». Виды этюдов Репетиционная работа со световым и музыкальным оборудованием Репетиция спектакля Показ спектакля Обсуждение итогов	7	2	5
5.	Вокальный ансамбль Сольное пение	10	3	7
6.	Художественное слово	7	2	5
7.	Кукольный театр	4	1	3
8.	Пластическая выразительность актера Работа над выразительностью образа	10	2	8
9.	Основы актерского мастерства Пластический образ неживой природы Тренинг на развитие памяти, внимания	10	2	8
10.	Сценическое движение Сценическое движение. Индивидуальный физический тренинг Ритмика. Знакомство с длительностями	10	2	8
		72	20	52

Второй год обучения (10-12 лет)

Учебный план

Раздел	Название уровня	Теория	Практика	Общее количество часов
2	Второй уровень	20	52	72
Итого		20	52	72

Календарно-тематическое планирование

Второй уровень

№	Наименование частей предметных областей, разделов и учебных предметов	Кол-во часов	Теория	Практика
1.	Основы театральной культуры Зарождение искусства Восточные театры Театр и зритель	4	4	0
2.	Техника и культура речи Специальные речевые упражнения Дыхание. Дыхательная гимнастика Стрельниковой Артикуляционная гимнастика Работа над литературно-художественным произведением	6	2	4
3.	Грим История появления театрального грима Техники наложения грима по созданию образа	4	0	4
4.	Сценическая практика Репетиционная работа со световым и музыкальным оборудованием Репетиция спектакля Показ спектакля Обсуждение итогов	7	2	5
5.	Вокальный ансамбль Сольное пение	10	3	7
6.	Художественное слово	7	2	5
7.	Кукольный театр	4	1	3
8.	Пластическая выразительность актера Пластический образ неживой природы Пластический тренинг «Я животное»	10	2	8
9	Основы актерского мастерства Игры на развитие артистизма Разучивание текста. Работа с мимикой при диалоге	10	2	8
10.	Сценическое движение Сценическое движение. Основы акробатики Ритмика. Ритмический рисунок	10	2	8
		72	20	52

Третий год обучения (13-15 лет)

Учебный план

Раздел	Название уровня	Теория	Практика	Общее количество часов
3	Третий уровень	20	52	72
Итого		20	52	72

Календарно-тематическое планирование

Третий уровень

№	Наименование частей предметных областей, разделов и учебных предметов	Кол-во часов	Теория	Практика
1.	Основы театральной культуры Театр как вид искусства Зарубежный театр Театральное закулисье	4	4	0
2.	Техника и культура речи Дыхание. Дыхательная гимнастика Стрельниковой Артикуляционная гимнастика Дикция, тембр, тон Работа над литературно-художественным произведением	6	2	4
3.	Грим История появления театрального грима Техники наложения грима по созданию образа	4	0	4
4.	Сценическая практика Выбор драматического отрывка, распределение ролей, чтение по ролям Репетиция спектакля Показ спектакля Обсуждение итогов	7	2	5
5.	Вокальный ансамбль Сольное пение	10	3	7
6.	Художественное слово	7	2	5
7.	Кукольный театр	4	1	3
8.	Пластическая выразительность актера Работа над выразительностью образа	10	2	8
9.	Основы актерского мастерства Сценический этюд «Я в предлагаемых обстоятельствах» Тренинг на развитие памяти, внимания	10	2	8
10.	Сценическое движение Ритмика. Парные ритмические этюды Ритмика. Групповые ритмические этюды	10	2	8
		72	20	52

Четвертый год обучения (16-18 лет)

Учебный план

Раздел	Название уровня	Теория	Практика	Общее количество часов
4	Четвертый уровень	20	52	72
Итого		20	52	72

Календарно-тематическое планирование

Четвертый уровень

№	Наименование частей предметных областей, разделов и учебных предметов	Кол-во часов	Теория	Практика
1.	Основы театральной культуры Театр как вид искусства Русский народный театр Театр и зритель	4	4	0
2.	Техника и культура речи Голос. Упражнения на силу и глубину звучания Орфоэпия Интонация, скороговорки Работа над литературно-художественным произведением	6	2	4
3.	Грим История появления театрального грима Техники наложения грима по созданию образа	4	0	4
4.	Сценическая практика Знакомство с образом. Работа над ролью Разучивание текста. Работа с мимикой при диалоге Репетиция спектакля Показ спектакля Обсуждение итогов	7	2	5
5.	Вокальный ансамбль Сольное пение	10	3	7
6.	Художественное слово	7	2	5
7.	Кукольный театр	4	1	3
8.	Пластическая выразительность актера Сценическое движение. Индивидуальный физический тренинг Музыкально-пластический этюд	10	2	8
9	Основы актерского мастерства Пластический образ неживой природы Тренинг на развитие памяти, внимания	10	2	8
10.	Сценическое движение Игры на раскрепощение Сценический бой. Этюды	10	2	8
		72	20	52

Список литературы.

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М.: Просвещение, 1972.
2. Аксенов В.И. Искусство художественного слова. – М.: АНРКФСР, 1962.
3. Василенко Ю. С. Постановка речевого голоса. Методические рекомендации, М., Просвещение, 1973 г
4. Ганелин Е.Р. Школьный театр. Программа обучения детей основам сценического искусства. Методическое пособие. Кафедра основ актерского мастерства. Санкт – Петербургская государственная академия театрального искусства. - СПб, 2002.
5. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. - СПб: Речь, 2001.
6. Ершова А. П. Уроки театра на уроках в школе. - М., 1992 г.
7. Ершова А. П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие личности школьника//Сборник: Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства. - М., 1984.
8. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Изд. 3-е, исп. и доп. Учеб. пособие для ин-тов культуры, театр. и культ.-просвет. училищ. - М. «Просвещение», 1973.
9. Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи. Пособие для учителей, М., Просвещение, 1970 г.
10. Ильев В.А. Когда урок волнует (Театральная технология в педагогическом творчестве): Уч. пособие (2-е издание, исправленное и дополненное) для студентов педагогических учебных заведений и студентов художественно-педагогических факультетов институтов искусств и культуры, учителей школ, лицеев, колледжей, гимназий. – Пермь, 2004.
11. Клубков С. В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. - М.: Репертуарно-методическая библиотечка "Я вхожу в мир искусств" N 6(46) 2001.
12. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. – М.: ВТО, 1970.
13. Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. М.: Искусство, 1978.
14. Леонарди Е.И. Дикция и орфоэпия. – М.: Просвещение, 1967.
15. Методическое пособие по технике речи. – Свердловск, 1963.
16. Пеня Т.Г., Ершова А.П., «Театральные занятия для младших школьников» - М. Просвещение, 1995.
17. Петрова А.Н. Сценическая речь. – М.: Искусство, 1981.
18. Петров В.А. Нулевой класс актера. – М.: Советская Россия, 1985.
19. Савостьянов А.И. Рождение артиста. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2006.

20. Саричева Е.Ф. Сценическая речь. – М.: Искусство, 1955.
21. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Собств. соч. – М.: Искусство, 1954.
22. Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1985.
23. Сценическая речь. – М.: ГИТИС, 1995.
24. Театр, где играют дети: Учеб.-метод. пособие для руководителей детских театральных коллективов/Под ред. А. Б. Никитиной. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001
25. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены» в 2 томах - 2е изд., Л.: Искусство, 1984 г.
26. Чехов М.А. О технике актера. Литературное наследие: В 2 т.: Т. 2 - М.: Искусство, 1986.
27. Чарели Э.М. Учитесь говорить. – Екатеринбург, Дома учителя, 2000.
28. Шангина Е.Ф. Тренинг актерских и режиссерских способностей. Методические рекомендации для самодеятельных театральных коллективов. Барнаул, 1990.
29. Шильваги В.П. Начнем с игры. Москва “ Просвещение” 1980 г.