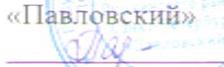


Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества
Пушкинского района Санкт-Петербурга «Павловский»

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
Протокол № 1
от 24 сентября 2017 года

УТВЕРЖДЕНА
Приказом № 136 от 24.09 2017 г.
Директор ГБУ ДО ДДТ
«Павловский»

Парамонова О.А.

Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Дети Мельпомены и Терпсихоры»
художественной направленности
на 2017-2018 учебный год
5-й год обучения

Возраст учащихся: 7-18 лет
Срок реализации: 6 лет

Саворовская Зоя Михайловна,
Саворовская Татьяна Валерьевна,
педагоги дополнительного образования

Особенности организации образовательного процесса 5 года обучения

Этап совершенствования знаний, умений и навыков учащихся, раскрытие творческой индивидуальности студийца, приобретение профессиональных навыков. Группа этого года обучения является группой творческих возможностей и инициатив.

Программа представляет собой редкий синтез многих направлений театрального творчества и разных видов искусств (театр, поэзия, проза, народное творчество, изобразительное искусство, музыку, танец). Каждое занятие интегрирует такие дисциплины как актерское мастерство, сценическая речь и пластика, танец. В процессе занятий возможно сотрудничество и сотворчество педагога и студийца-ассистента (из основного состава) и младшей детской группы. Предлагаемый метод является оригинальным

Задачи 5-го года обучения

Обучающие:

- активизировать познавательные интересы, расширить горизонты познания
- дать теоретические знания, практические умения и навыки в области различных направлений театральной деятельности (сценическое движение, сценическая речь, пластика, импровизация, сценическое общение и др.);

Развивающие:

- помочь снять приобретенные зажимы
- разбудить познавательный интерес
- увеличить словарный запас
- включить в работу физический, эмоциональный и интеллектуальный аппараты ребенка для формирования целостной личности
- развивать познавательные процессы личности (внимание, память, восприятие, мышление, воображение), речь.

Воспитательные:

- помочь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества
- воспитать толерантность и терпимость к окружающим людям
- развивать общую коммуникативную культуру ребенка: тактичность, доброжелательность, открытость;
- способствовать формированию в сознании детей принципов здорового образа жизни

Содержание 5-го года обучения (3-го года обучающего этапа)

Вводное занятие.

Теория: Организационно-информационное занятие. Разъяснение цели, задач и форм занятий по программе. Определение сценического репертуара. Инструктаж по технике безопасности.

Практика: Беседа, анкетирование

Блок I. Театральная игра и актерское мастерство.

Тема 1. Работа над образом.

Теория: Тренинг. Разбор роли по действенным фактам. Разработка линии его действия в спектакле. Психофизическое состояние. Процесс «наживания» необходимого психофизического состояния. Роль фантазии в выборе физического самочувствия.

Практика: «Игра – перевоплощение»: Я - предмет. Я – стихия. Я – животное. Фантазия. Внешняя характеристика. Этюды по сказкам.

Блок II: Пластика. Танец. Сценическое движение.

Тема 1. Творческий образ.

Внутреннее созерцание образов и воплощение их под музыку.

Теория: повтор - что такое образ. Развитие фантазии, попытки создания образа, импровизация. Создание сценического образа. Действенная партитура роли.

Практика: Этюды на создание творческого образа. Самостоятельная работа и работа с поддержкой педагога.

Тема 2. Органика и поиск собственных выразительных средств.

Импульс. Закрытие и раскрытие.

Теория: Понятие об импульсе тела.

Практика: Упражнение об импульсе «закрытие», «раскрытие», «передача».

Основы пантомимы. Поза. Жест. Маска.

Теория: Понятие пантомима. Показ и объяснение.

Практика: Шаги, Стенка, «невесомость»

Этюды и импровизация.

Теория: Посещение музеев. Экскурсии в Эрмитаж, Русский музей, Павловский дворец и др. Виды искусства.

Практика: Мифы в искусстве, их отражение в пластических этюдах. Исторические импровизации: Пушкинская тема, декабристы, Великая отечественная война.

Основы танца.

Теория: История народного танца, его значение. История танца модерн. История джаза, значение импровизации в музыке и в танце. Показ и объяснение движений.

Практика: Повторение и разучивание новых движений: народного танца, танца в стиле модерн, джазовые танцы (элементы импровизации).

Тема 3. Зрительская практика.

Практика: Просмотр и обсуждение видеоматериалов выступлений, экскурсий, поездок. Анализ и самоанализ концертной деятельности. Обсуждение и анализ театральных произведений, музейных экспозиций, концертных выступлений.

Практика: Посещение театров, музеев, концертов. Выполнение творческой работы (сочинение, отзывы, рассуждения).

Блок III. Сценическая речь.

Тема 1. Работа с литературным текстом.

Словесное действие.

Теория: Процесс подготовки литературно-художественного произведения для исполнения. Этапы работы. Критерии выбора художественного материала. Общение, его аспекты, элементы общения. Анализ произведения. Первое восприятие произведения исполнителем. Стиль произведения как отражение авторского мироощущения. Пересказ текста своими словами как прием проникновения в авторский замысел. События и действия.

Практика: Работа над литературно-художественным произведением. Выбор художественного материала студийцем. Анализ произведения. Работа над дикцией: упражнения, поговорки, скороговорки. Выразительное чтение материала, чтение по ролям, в группах.

Логика речи.

Теория: Правила логики речи. Законы логики в речевом действии. Два уровня явлений логики речи, тесно связанные между собой. Законы логики в речевом общении: словесного действия, сверхзадачи, контекста, сквозного действия, перспективы нового понятия, сравнения и противопоставления подтекста создания линии видений. Понятие о речевом такте (звене), логическом ударе, логической паузе. Скелетирование фразы. Сверхзадача и сквозное действие. Конфликт как основа произведения. Композиционное построение; роль кульминации в композиции. Пути воплощения. Исполнение художественной прозы. Главные и второстепенные события в произведении. Задача произведения. Внутренний монолог. Образ рассказчика и его отношение к происходящим в произведении событиям. Культура речи. Нормы литературной речи. Архаизмы, неологизмы. Сленг. Аргю.

Практика: Разбор и чтение небольших текстов художественной прозы. Самостоятельная работа: логический разбор заданных текстов. Определение темы, идеи, жанра произведения, сверхзадачи исполнителя. Выявление конфликта. Изучение творчества данного автора, его эпохи, а также времени, отраженного в произведении. Подчинение главных и второстепенных событий задаче произведения. Освоение предлагаемых обстоятельств. Ролевая игра «Как мы говорим?».

Орфоэпия.

Теория: Краткая история русской орфоэпии. Литературная норма и говор. Отражение в нормативном литературном произведении богатства русского языка. Роль ударения в орфоэпии. Ударение как национальный и смысловой центр слова. Особенности русского ударения. Методика проведения работы по орфоэпии. Образовательная работа в коллективе по орфоэпии. Индивидуальный подход в выработке литературного произношения. Методика проведения занятий.

Практика: Работа с орфографическим и толковым словарями, словарем-справочником «Русское литературное произношение и ударение». Составление словаря устаревших слов. Произношение гласных. Произношение гласных звуков в сильной и слабой позициях. Звук и буква. Фонетическая транскрипция. Произношение согласных. Фонетические законы оглушения звонких согласных в конце слова, ассимиляция, смягчение твердых согласных перед мягкими. Сочетание согласных. Упражнения на сонорных согласных. Упражнения на правильное звукообразование согласных. Упражнения на взрывные и свистящие согласные. Использование небольших стихотворных текстов. Игра «Мир звуков».

Речевая окраска спектакля.

Теория: Речевая характеристика образа. Диалектическое и актерское произношения как выразительное средство создания драматического образа,

Практика: Работа над речевой характеристикой образа при чтении монолога, диалога.

Жанры художественного слова: фольклор, басня, проза, поэзия.

Теория: Работа над басней. Басня как вид произведения, при исполнении которого допускаются элементы театрализации. Особенности работы над басней. Мораль басни - призыв. Основа ее содержания. Раскрытие конфликта. Публицистическое заострение мысли. Непосредственность основы исполнения. Произведения: Крылова, Эзопа, Жуковского и др.

Практика: Подбор материала для исполнения. Действенный анализ басни. Раскрытие конфликта. Сочинение басен.

Творческие выступления

Практика: Праздничные мероприятия, выступления, театрализации, постановки, творческое представление, самооценка учащихся, анализ выступлений

Контрольные и итоговые занятия

Теория: открытые занятия для родителей, анализ приобретенных навыков, итоги учебного года

Практика: диагностические игры и викторины, контрольное и итоговое тестирование

Планируемые результаты Обучающего этапа.

Дети по окончании обучения дети:

- будут знать основы сценического движения, сценической речи, импровизации, сценического общения;
- сформируют представления о направлениях, жанрах и видах театрального искусства;
- будут владеть комплексом актёрской тренировки и навыками коллективной импровизации; основам построения мизансцены
- будут знать историю театров разных народов;
- будут владеть навыками создания непрерывного внутреннего действия; интенсивной внутренней жизни на сцене;
- будут владеть навыками действия от своего собственного лица; рассказом от первого лица, прямого общения с залом;
- смогут воспитывать мышечный контроль
- будут создавать творческие группы, способные к самоуправлению;
- будут понимать тенденции развития общества и их отражения в современном театре;
- сформируют идеалы и взгляды исходя из эстетических и нравственных категорий;
- будут активно участвовать в проектах и мероприятиях коллектива, бережно относиться к его традициям;
- сформируют багаж знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и самостоятельность использования его на практике;
- смогут отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий;
- сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля внимания помехи внешнего мира

**Календарно-тематический план занятий творческого объединения
театра-студии пластики «Чародеи» на 2017-18 учебный год,
по программе «Дети Мельпомены и Терпсихоры» городской группы
5-го года обучения, 4 часа в неделю (по программе 144 часа в год)
количество недель – 36**

№ п/п	Тема учебно-тематического плана, количество часов	Тема занятия (содержание) 4 часа в неделю	Кол-во часов	Сроки проведения	Сроки фактические	Примечание
1	Вводное занятие 2 часа	Организационно-информационное занятие. Разъяснение цели, задач и форм занятий по программе. Определение сценического репертуара. Инструктаж по технике безопасности. Беседа, анкетирование	2 часа	06.09		Группа занимается по средам.
2	Пластика. Танец. Сценическое движение. Театральная игра и актерское мастерство (120 часов) Творческие выступления (12 часов) Контрольные и итоговые занятия (12 часов)	Генеральная репетиция к выступлению на Акции в ДМ «Царскосельский» и ДДТ «Павловский»	2 часа	06.09		
		Танец на «колесах» = самокаты, ролики, скейты. Композиция «Детство»	4 часа	13.09		
		«Зажигай!» «Эльфийская сказка» «Детство»	4 часа	20.09		
		Теофизтренаж. Силовой блок. Импровизация. Композиция «Детство»	4 часа	27.09		
		«Детство» «Белая рапсодия» «Шторм»	4 часа	04.10		
		Развитие фантазии. Создание образа. «Сапожки русские» «Русский сувенир»	4 часа	11.10		
		«Эльфы» «Детство» «Белая Рапсодия» «Шторм» «Сапожки русские»	4 часа	18.10		
		Генеральный прогон номеров для участия в Международном фестивале «Открытые страницы. Ялта»	4 часа	25.10		
		Работа над образом. Тренинг	4 часа	01.11		
		Игра-перевоплощение	4 часа	08.11		
		«В кругу друзей» игровая программа	4 часа	15.11		
		Характерность сказочных героев. Импровизации. Взаимодействие с партнером.	4 часа	22.11 29.11		

	Генеральная репетиция к выступлению в Доме молодежи «Царскосельский»	4 часа	06.12		
	В разных стилях. Танцуем джюаз-модерн, диско, контемпорари, уличные танцы.	4 часа	13.12		
	Разминка. Гимнастическая растяжка. Пластические импровизации. «Эльфы»	4 часа	20.12		
	Контрольное занятие	4 часа	27.12		
	Танцевальные импровизации. Новые композиции	4 часа	10.01		
	Теофизтренаж. Движение в пространстве. Шекспир. Петрарка. Пушкин.	4 часа	17.01		
	«Дети войны»- посв. Дням Блокады	4 часа	24.01		
	Воплощение твор.образов под музыку. «Рисуем телом» «Полет души»	4 часа	31.01		
	«Манекены» «Магазин электронных игрушек»	4 часа	07.02		
	«Посвящение Экзюжпери» и пластические притчи.	4 часа	14.02		
	«Виват, Россия!!!» Композиция	4 часа	21.02		
	«Посв. Экзюжпери» «Виват, Россия!» «Огневушка-поскакушка»	4 часа	28.02		
	Программа «Весенние перевертыши»	4 часа	07.03		
	Контрольное занятие	4 часа	14.03		
	«Виват, Россия!» «Сказки нашего детства»	4 часа	21.03		
	Композиция «Сказки нашего детства»	4 часа	28.03		
	Пластические притчи и фантазии. Новые композиции.	4 часа	04.04		
	Генеральная репетиция Отчетного концерта для ДМ «Царскосельский»	4 часа	11.04		
	«Весенние перевертыши» игровая программа	4 часа	18.04		
	«Майские» номера. Репетиция.	4 часа	25.04		
	Концерт для ветеранов «Наследники Победы»	4 часа	02.05		
	«Вот и кончилась учеба» игровая программа	4 часа	16.05		
	Итоговое занятие. Подведение итогов. Планы на будущее	4 часа	23.05		
	Итого:	144 часа			

Оценочные и методические материалы

Оценочные и методические материалы программы «Дети Мельпомены и Терпсихоры» содержат основные составляющие УМК:

- педагогические методики и технологии;
- дидактические материалы;
- информационные источники, используемые при реализации программы;
- систему контроля результативности обучения с описанием форм и средств выявления, фиксации и предъявления результатов обучения, а также их периодичности.

Периодичность контроля:

В течение всего периода обучения осуществляется диагностика развития учащихся и контроль результативности обучения.

- *Вводный контроль* проводится на первых занятиях для выявления представлений учащихся о темах программы в форме беседы, дискуссии с использованием иллюстративного материала, мультимедийных презентаций, диагностической игры: просмотра и обсуждения видео/фильмов и видео/сюжетов по темам программы, проверки способностей, педагогического наблюдения, выполнения практических заданий педагога.
- *Текущий контроль* осуществляется в форме педагогического наблюдения, творческих работ, заданий, показа работ с последующим анализом работ, диагностических игр (на всех годах обучения), анализа приобретенных навыков общения
- *Промежуточный контроль* проводится дважды в год, осуществляется оценка результативности освоения программы по полугодиям в форме выполнения тестовых заданий, использования игровых форм, технического зачета
- *Итоговый контроль* проводится в форме открытого занятия для педагогов и родителей, мастер-класса для родителей; диагностика, тестирование учащихся, педагогического наблюдения за личностными изменениями учащихся.

Формы и средства выявления результатов:

- беседа;
- опрос;
- педагогическое наблюдение;
- контрольные и тестовые задания;
- технический зачет;
- прослушивание на репетициях;
- праздничные мероприятия;
- выступления, театрализации, постановки;
- анкетирование;
- самооценка учащихся;
- диагностические игры и викторины;
- открытые занятия для родителей;
- анализ выступлений и участия в мероприятиях: спектаклях, мини-постановках;
- анализ приобретенных навыков общения.

Формы и средства фиксации результатов:

- грамоты, дипломы;
- видеозаписи спектаклей;
- фотоматериалы; статьи в прессе;
- анкеты;

- информационные карты освоения программы учащимися;

Формы и средства предъявления результатов:

- контрольные и итоговые занятия;
- праздники, фестивали, конкурсы;
- портфолио достижений группы учащихся (фотоматериалы, статьи в прессе, грамоты, дипломы и т.п.).

Методическое обеспечение. Второй этап обучения.

1 Блок. Театральная игра и актерское мастерство.

Форма проведения занятий: Тренинг. Тренировка. Этюд. Театральная игра. Репетиция. Беседа-обсуждение. Беседа-диспут. Беседа-дискуссия. Экскурсия. Воображаемое путешествие. Совместная сценарная работа, художественная и технически постановочная практика.

Форма организации занятий: групповая, подгрупповая, индивидуально-групповая, малыми группами, индивидуальная.

Методы организации учебно-воспитательного процесса:

- Методы **формирования интереса к учению:** познавательные игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание эмоциональных нравственных ситуаций, создание ситуаций удивления, успеха.
- **Словесные методы:** беседа, объяснение, рассказ, пояснение, чтение, обсуждение, диалог, анализ.
- **Наглядные методы:** просмотр видеоматериалов (отрывков спектаклей, этюдов, фильмов и др.), прослушивание аудиоматериалов, демонстрация наглядных материалов (иллюстраций, картин, фотографий, плакатов), показ исполнительских приемов педагогом (движений тела, рук, ног, мимики лица и др.).
- **Практические методы:** упражнения, выполнение творческих заданий, тренинг, тренировка, наблюдение, репетиция, игры (развивающие, творческие, подвижные), посещение учреждений (театров, музеев), игра-эксперимент, игра-провокация, игра-импровизация.
- **Методы контроля:** устный контроль, наблюдение, контрольные упражнения, испытание, коллективный анализ.
- **Проблемно – поисковые методы:** постановка и решение проблемных вопросов, разработка проектов, спектаклей, моделирование игровых ситуаций.
- **Методы самоуправления учебными действиями:** самостоятельная работа с книгами, составление сценария спектакля, самостоятельная работа над творческим проектом, сценарием.

Формы подведения итогов.

Игры-соревнования, домашние актерские заготовки, открытые занятия, концерты, собеседование, участие в конкурсах, спектаклях.

2 Блок. Пластика. Танец. Сценическое движение.

Формы проведения занятий: тренинг. Тренировка. Репетиция. Беседа-обсуждение. Экскурсия. Урок-импровизация. Творческий показ.

Форма организации занятия: групповая, подгрупповая, индивидуально-групповая, малыми группами, индивидуальная.

Методы организации учебно-воспитательного процесса:

- **Методы формирования интереса к учению:** создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание эмоциональных нравственных ситуаций.
- **Словесные** методы: беседа, объяснение, рассказ, пояснение.
- **Репродуктивные:** повторение детьми упражнений, показанными педагогом.
- **Наглядные** методы: просмотр видеоматериалов, демонстрация наглядных материалов, показ исполнительских приемов педагогом (движений тела, рук, ног, мимики лица и др.).
- **Практические** методы: упражнения, выполнение творческих заданий, тренировка, наблюдение, репетиция, импровизация, этюд.
- **Проблемно – поисковые методы:** постановка и решение проблемных вопросов, разработка проектов, спектаклей, моделирование игровых ситуаций.
- **Методы контроля:** устный контроль, наблюдение, контрольные упражнения, испытание, коллективный анализ.

Формы подведения итогов.

Игры - конкурсы, открытое занятие, коллективный анализ, самостоятельный анализ, показ самостоятельных авторских, творческих, актерских работ (групповых, парных, индивидуальных), концерты, спектакли, фестивали, конкурсы.

3 Блок. Сценическая речь.

Формы проведения занятий: Тренинг. Этюд. Репетиция. Беседа-обсуждение. Беседа-дискуссия. Экскурсия. Беседа-диспут. Занятие - импровизация. Лекция. Творческий показ.

Формы организации занятий: групповая, подгрупповая, индивидуально-групповая, малыми группами, индивидуальная.

Методы организации учебно-воспитательного процесса:

- Методы **формирования интереса** к учению: создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание эмоциональных нравственных ситуаций, создание ситуаций удивления, успеха.
- **Словесные** методы: беседа, объяснение, рассказ, пояснение, чтение, обсуждение, диалог, анализ.
- **Наглядные** методы: просмотр видеоматериалов (отрывков спектаклей, этюдов, фильмов и др.), прослушивание аудиоматериалов, показ исполнительских приемов педагогом (движений тела, рук, ног, мимики лица и др.).
- **Практические** методы: упражнения, выполнение творческих заданий, игры (развивающие и творческие), тренинг, тренировка, наблюдение, репетиция, игры (игра-эксперимент, игра-провокация, игра-импровизация), импровизация, этюд, посещение учреждений (театров, музеев).
- **Методы самоуправления учебными действиями:** самостоятельная работа с книгами, составление сценария спектакля, самостоятельная работа над творческим проектом, самостоятельный анализ произведений.

Формы подведения итогов.

Открытое занятие, показ самостоятельных авторских, актерских, концерты, спектакли, фестивали, конкурсы.

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Программа II ступени обучения. Главная задача – раскрытие творческой индивидуальности студийца, приобретение профессиональных навыков и предоставление максимальной возможности для работы в разных жанрах.

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

В основу курса актерского мастерства положены методы К.С.Станиславского, М. Чехова и Ежи Гротовского. Метод “исключения” Е.Гротовского включает умение обнаружить и исключить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию образа. Его же метод “тотального выражения” подразумевает включение целостного психофизического аппарата юного актера. Метод “физических действий” К.Станиславского направлен на выстраивание партитуры роли на основе простых физических действий, необходимых для достижения психологического результата. А метод “психологического жеста” М.Чехова помогает актеру в оттачивании работы над ролью, в поиске внешней характерности.

Перечисленные методы адаптированы нами к работе с юными студийцам. В основе адаптации лежит принцип активного освоения материала через постановку увлекательных творческих задач.

Важнейшая задача органического существования решается применением метода индивидуально-группового тренажа и постоянным присутствием зрителя, наблюдающего за работой актера. В качестве зрителя выступают режиссер, педагоги, другие студийцы, гости студии. Таким образом, ребята сразу привыкают решать сложнейшую задачу органического существования в присутствии зрителя. Широко применяется “инструкторский метод”, согласно которому более опытные или лучше успевающие студийцы обучают менее подготовленных тому, что уже знают сами (разумеется, под наблюдением педагога), благодаря чему у ребят быстро развиваются такие качества, как коллективизм и ответственность.

Такие необходимые актеру качества как воображение, мышечная память, внимание, логика действий развиваются благодаря применению принципа “бедного театра”, когда актер работает с воображаемыми предметами, декорациями, партнерами, костюмами. Благодаря этому у студийцев исчезает опасность развития потребительской позиции. желание “спрятаться” за костюм, реквизит, декорации, учит полагаться главным образом на свою профессиональную технику, которая требует непрерывного совершенствования. Ведь “Без школы нет актера” говорил М.С.Щепкин. Тренинг постоянно включает новые упражнения и приемы и проходит в сочетании с другими спец. предметами: пластикой, танцем, сценической речью, вокалом, органично сливаясь в единую технику актера. И везде обязательно присутствует импровизация. Занятия проводятся полной группой, индивидуально и малыми группами (2 – 5 человек). Форма одежды – спортивная. Идеальное помещение – пустой просторный класс с хорошей вентиляцией или актальный зал.

П Л А С Т И К А

Пластика – сложная, синтетическая дисциплина. Ее задачи шире, чем задачи, которые стоят перед ОФП, акробатикой или пантомимой. Пластика имеет дело не только с тренировкой человеческого тела, она обращается к интеллекту человека, к его эмоциональной сфере. В искусстве театра пластика имеет огромное значение. Пластические образы часто рождаются задолго до всех остальных компонентов спектакля и во многом определяют его. О значении пластического образа писали все виднейшие деятели театра: К.С.Станиславский, В. Мейерхольд, А.Чехов, Г. Крег, Жан Луи Барро и другие. Однако, нас сейчас волнует значение пластики не только и не столько применительно к профессиональному театру, но, главное, применительно к развитию каждого ребенка. Занятия пластикой с детьми и подростками направлены, прежде всего, на гармонизацию взаимодействий тела, разума и эмоций каждого отдельного человека, гармонизацию его взаимодействий и взаимоотношений с миром. Пластика приучает к сотворчеству, у ребят развивается художественное воображение, ассоциативная

память, умение передать содержание образа, звуки музыки движением, выразить через движение свой внутренний мир. К.С.Станиславский брал за основу актерского мастерства метод физических действий, Немирович-Данченко говорил о физическом самочувствии, но сумма этого составляет основу наших занятий пластикой.

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Основным методом, используемым в течение всего курса, является метод “плотных нагрузок”, предложенный педагогом Щукинского театрального училища А.Б.Дрозниным.

Он состоит в построении занятий таким образом, что в нем не остается места для пауз: упражнения подбираются комплексами, между которыми существует логическая связь – они как бы вытекают одно из другого – и даже отдых и упражнения на расслабление тоже становятся элементами тренинга. Благодаря этому, во-первых, за время занятий осваивается значительное количество разнообразного материала, во-вторых, ребята с первых же занятий привыкают к непрерывной интенсивной работе в течение заданного времени, то есть к тем условиям, в которых им придется существовать на сцене. Главное при этом не забывать об игре и импровизации, не превращая занятия актерской пластикой в спортивные тренировки.

Еще один метод “ступенчатого повышения нагрузок” предусматривает постепенное, но неуклонное повышение “потолка” психофизических возможностей студийца. Суть метода в том, чтобы быстро довести студийца до определенного предела его возможностей и в течение некоторого времени удерживать его на этом пределе, давая ему возможность адаптироваться к максимальным нагрузкам и превратить для себя в привычные.

“Трудное необходимо сделать привычным, привычное – легким, легкое – прекрасным”.

/К.С.Станиславский/

Занятия пластикой призваны помочь человеку укрепить гармонию, подаренную природой, предусматривают максимальное развитие возможностей человеческого тела, учат саморегуляции, концентрации, расслаблению, правильному дыханию.

Упражнения, используемые на занятиях пластикой, подразумевают одновременное включение мышечного, интеллектуального и эмоционального аппарата.

Питер Брук сказал: “Самое главное в артисте – это способность импровизировать”. На занятиях пластикой эта способность формируется и проявляется в полной мере.

Цель курса – развитие и формирование психофизического аппарата ребенка до степени, необходимой для успешного решения задач пластической выразительности, которые ставит перед студийцами режиссер-постановщик, а также преподаватели актерского мастерства, пластики и хореографии.

Основная задача – достижение абсолютной мышечной свободы, легкости и уверенности в работе с собственным телом, смелого и легкого освоения физических навыков, снятие зажимов и избавление от неуверенности и страха перед работой в сложных условиях сценических конструкций, в физическом контакте с партнером, костюмом, реквизитом.

На первой ступени обучения основная цель – научить ребенка свободно, красиво и органично выражать себя в движении, танце, преодоление возможного страха перед зрителем.

Занятия идут по трем стадиям:

- I - накопление;
- II - возможность проявить себя;
- III - инициатива, импровизация, творчество.

Для этого используется “теофизтренаж” и “гимнастика чувств” (тренинг творческой психотехники). Тренаж – основа учебного процесса – должен быть увлекательной игрой, а не скучной необходимостью.

Студийцы должны овладеть техникой красивого движения, безопасного падения и преодоления препятствий, самостраховки и страховки партнера. Кроме того им необходимы навыки подготовки тела к интенсивной физической работе, умение снимать физические зажимы, тренировать и развивать мышцы и связки. Необходимо помочь им развить реакцию, силу, гибкость, динамичность, прыгучесть, координацию и чувство равновесия. Решение этих задач и предусматривают различные разделы предлагаемой программы.

Предмет “Сценическое движение” является вспомогательной тренинговой дисциплиной в общем курсе пластической выразительности актера. Так как предмет напрямую связан со спецификой конкретных театральных жанров и направлений, в мире существует много всевозможных школ, систем и методик движенческой подготовки актера. Основной упор в программе сделан на физическую подготовку студийцев, позволяющую им в дальнейшем успешнее осваивать необходимые движенческие навыки.

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

- Раскрыть и развить голосовые возможности каждого ребенка;
- освободить природный голос от мышечного напряжения;
- развивать и укреплять голос, относясь к нему как к инструменту человеческого общения и актерской профессии;
- обучить студийцев различным специальным гимнастикам, укрепляющим речевой, голосовой и дыхательный аппарат;
- обучить методике работы с поэтическим прозаическим и драматическим текстом.

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Курс “Сценическая речь” включает в себя работу над техникой речи и литературно-художественным текстом. В работу над техникой речи входит работа над дикцией, правильной орфоэпией и выстраиванием логико-интонационной структуры речи, а также освоение приемов снятия мышечных зажимов голосового аппарата.

Одним из основных элементов культуры речи является правильное литературное произношение. Нормы современного русского языка устанавливает орфоэпия – “правильная речь”. В данной программе изучение правил орфоэпии строится параллельно с работой над дикцией.

К.С.Станиславский говорил: “Я, наконец, до самого конца познал, что каждый артист должен обладать превосходной дикцией, произношением. Вот уж подлинно, чем проще истина, тем больше надо времени, чтобы ее постигнуть”. Хорошая дикция означает четкость и ясность произношения слов и фраз, безукоризненность звучания каждого гласного и согласного.

Список необходимого оборудования для реализации программы.

1. Репетиционные помещения для групповых занятий
2. Зал для выступлений
3. Аудиоаппаратура; музыкальный центр, магнитофон
4. Видеоаппаратура: видеоманитон, видеокамера, телевизор
5. Мягкие игрушки
6. Костюмы для спектаклей
7. Набор реквизита для тренинга
8. Печатная продукция: учебники по истории и теории различных видов искусств, тренингу; справочники, методическая литература, альбомы, наборы открыток по различным видам и жанрам изобразительного искусства, флоре, фауне, репродукции.
9. Элементы декораций.
10. Декорации.
11. Сценарии.
12. Пьесы.
13. Оборудование для физической подготовки: маты, мячи, обручи, скакалки, коврики, веревки, палки, хула-хупы и т.д.
14. Фонотека (на различных носителях) для занятий, выступлений, прослушивания.
15. Видеотека со спектаклями, выступлениями.

Список литературы

Для педагогов:

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
6. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.
10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57.
11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
16. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 2000.
18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
19. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
21. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
22. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

Для студийцев и родителей:

1. Барро Ж.Л. «Воспоминание для будущего». – М. – 1979 г.
2. Бояджиев Г. «От Софокла до Брехта за 40 театральных вечеров». – М. – 1985
3. Ваганова А. «Основа классического танца». – М. – 1957 г.
4. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005.
5. Васильева Т. И. «Упражнение по дикции». – М. – ГИТИС – 1988 г.
6. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004.
7. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006.
8. Гиппиус С. В. «Гимнастика чувств». – М – Л. – 1967 г.
9. Голубовский Б. «Пластика в искусстве актера». – М. – 1986 г.
10. Детская энциклопедия тома 8, 9, 11, 12
11. Ершова А. «Актерская грамота подросткам». – Иватеевка – 1994 г.
12. Кнебель М.И. «Поэзия педагогики». – М. – ВТО – 1984 г.
13. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003.
14. Комякова Г. В. «Слово в драматическом театре». – М. – «Искусство» - 1974 г.
15. Кох И. «Основы сценического движения». – М. – 1970 г.

16. Кун Н.А. «Легенды и мифы древней Греции». – М. – 1957 г.
17. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005.
18. Немирович – Данченко В. И. «О творчестве актера». – М. – 1984 г.
19. Петрова А. Н. «Сценическая речь». – М. – «Искусство» - 1981 г.
20. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002.
21. Питер Брук «Пустое пространство». – М. – Прогресс – 1976 г.
22. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994.
23. Рутберг И. «Пантомима, движение и образ». – М. – 1963 г.
24. Савкова З. В. «Техника звучащего слова». – М. – ВНМЦНТИКПР – 1988 г.
25. Станиславский к. С. «Работа актера над собой». – М. – Искусство – 1954 г.
26. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве» – М. – Искусство – 1954 г.
27. Станиславский К.С. «Этика». – М. – Искусство – 1954 г.
28. Стрелер Дж. «Театр для людей». – М. – Радуга – 1984 г.
29. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994.
30. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004.
31. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001.