

Пояснительная записка.

Актуальность программы. Программа направлена на создание условий для развития у подростков своего внутреннего мира, появление собственной системы ценностей и успешной социализации в будущем. Важным условием этого процесса является формирование “образовательной среды”, способствующей непрерывному приобщению ребенка к общечеловеческой культуре. В программе «Театральная мастерская» такой средой является ТЕАТР, как важнейший опыт человечества в области культурной практики, восходящий к древнейшей истории. Освоение этого опыта (часто стихийное и бессознательное), погружение в атмосферу театра, знакомство с его структурой, этикой, духовным и культурным богатством, диктующими определенный стиль взаимоотношений, помогает подростку в сложном процессе социализации, формировании собственной системы ценностей, решении психологических проблем.

Педагогическая целесообразность. Вторым важнейшим условием для развития личности обучающегося является его собственная *практика, действие* в этом мире и как высшая ступень этого действия - творческое преобразование окружающего мира. Слово “актер” происходит от глагола “toact” – действовать и дословно “актер” означает “тот, кто действует”, “действитель”, “совершающий действие”. Поэтому сама природа актерского мастерства позволяет решить, во-первых, проблему «*актуализации*» личности, способствует обучению навыкам созидания собственной жизни, а во-вторых - способствует становлению человека-творца.

Цель данной программы – развитие творческого потенциала и формирование успешной самореализации подростков на основе занятий сценическим творчеством.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства
- способствовать освоению основ актёрского мастерства
- формировать основы музыкальной культуры
- формировать основы культуры движения
- формировать умения и навыки владения своим голосо-речевым аппаратом
- познакомить и освоить нормы русского литературного произношения

Развивающие:

- развивать воображение и художественно - образное мышление
- развивать способность к «переживанию» сценической ситуации
- создавать оптимальные условия для успешной социальной адаптации личности
- развивать коммуникативные умения и навыки
- развивать чувство речи
- развивать выносливость голосо-речевого аппарата
- развивать гибкость, пластичность и выносливость
- развивать психологические качества личности
- развивать танцевально-ритмическую координацию и выразительность
- развивать реакцию и внимание

Воспитательные:

- воспитать дисциплину
- воспитывать навыки самоорганизации
- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности
- развивать мотивацию к трудовой деятельности
- способствовать формированию активной жизненной позиции подростков в контексте коллективной творческой деятельности

- способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного творческого процесса.

Возраст обучающихся и наполняемость учебных групп:

Программа рассчитана на подростков 12 - 17 лет.

Образовательный процесс по программе предполагает занятия целой учебной группой.

Во время работы над фестивальным показом предусматривается возможность формирования групп переменного состава.

Срок реализации программы:

1 год – 216 часов, 2 раза в неделю по 3 часа.

Продолжительность 1 академического часа занятия -45 минут.

Ожидаемые результаты

В итоге успешного освоения общеобразовательной программы предполагается, что воспитанники овладеют умениями и навыками:

1. в сфере актёрского исполнительского искусства, которые характеризуются:

- высокой степенью вовлеченности ребенка в процесс занятий
- степенью свободы подростка от психофизических блокировок
- уровнем развития творческого потенциала
- успешным овладением основами актерского мастерства
- готовностью подростка к самостоятельной творческой деятельности
- умением планировать самостоятельную творческую деятельность

2. в сфере коллективной творческой деятельности, которые характеризуются:

- способностью к творческому сотрудничеству с педагогами и сверстниками
- способностью к взаимообогащению в ходе творческого процесса
- высокой степенью творческой активности учащихся
- степенью самореализации подростков
- в сфере межличностного общения, которые характеризуются проявлением толерантности
- высоким уровнем развития коммуникативных навыков

По окончании обучения обучающиеся познакомятся с историей и традициями театрального искусства, научатся преодолевать психофизические блокировки и неблагоприятные сценические условия, овладеют элементами актерской техники, приобретут знания и навыки в области танца, пластики, сценической речи, пройдут успешную адаптацию в коллективе, смогут проявить личную и коллективную ответственность.

Формы подведения итогов

Итоги реализации данной общеобразовательной программы могут быть подведены в следующих формах:

- участие в различных творческих проектах
- открытое занятие
- участие в конкурсах и фестивалях
- фестивальный показ

Учебно-тематический план.

№ п/п	Разделы	Часы		
		теория	практика	итого
1	Актёрский тренинг	10	40	50
2	Сценическая речь	10	44	54
3	Пластика и танец	20	88	108
4	Участие в программе «Я –Дворцовец!»	-	2	2
5	Итоговые занятия	-	2	2
	ИТОГО	40	176	216

Содержание программы

1.Актёрский тренинг.

1.1 Актёрский тренинг. Теория: Представление о театре, как виде коллективного художественного творчества. Особенности и основные принципы творчества актёра. Основные положения этики актёра. Понятие творческой дисциплины. Инструктаж по технике безопасности.

Практика: Театральные игры. Создание доброжелательной творческой атмосферы в группе. Формирование умений совместной творческой работы. Игры и упражнения на развитие элементов актерской техники: внимания и восприятия (слухового, зрительного, тактильного, обонятельного), памяти (зрительной, слуховой, обонятельной, тактильной, кинестетической, эмоциональной), воображения, фантазии, чувства ритма, речевой и пластической выразительности.

1.2 «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Теория: Определения понятия «Я». Определение термина «предлагаемые обстоятельства».

Практика: Тренинги для раскрытия «Я». Упражнения для погружения в предлагаемые обстоятельства.

1.3 Этюды на публичное одиночество. Теория: Раскрытие понятия «публичное одиночество».

Практика: Этюды на основе собственных ситуаций из жизни в условиях публичности.

1.4 Упражнения на доверие. Теория: Усвоение важности работы с партнёром.

Практика: Упражнения и тренинги, направленные на работу с партнёром. Тренинги на раскрепощение.

1.5 Восприятие. Теория: Выявление органов, участвующих в процессе восприятия. Методы и способы развития восприятия.

Практика: Тренинги на развитие слуховых, зрительных, тактильных, вкусовых рецепторов.

1.6 Упражнения на воспитание многоплоскостного внимания. Теория: Виды внимания. Понятие о «трёх кругах внимания».

Практика: Тренинги на управление вниманием. Упражнения на отработку переключения внимания. Тренинги на разделение внимания.

1.7 Работа с предметом. Теория: Использование функциональных возможностей предмета. Предмет, как источник работы воображения.

Практика: Исследование функциональных возможностей предмета. Наделение предмета другими качествами и свойствами.

1.8 Наблюдения. Теория: Наблюдения, как основной инструмент актёрского существования.

Практика: Сбор наблюдений. Создание этюдов на основе наблюдений.

1.9 Человек-предмет. Теория: Как создаётся образ?

Практика: Наблюдения над предметами. Выбор предмета и раскрытие его особенностей. Присвоение особенностей предмета своему творческому «Я». Наделение предмета характером. Создание биографии предмета. Поиск пластической выразительности.

2. Сценическая речь

2.1 Изучение индивидуальных особенностей речи обучающегося. Теория: Виды речевых особенностей.

Практика: Гигиена голоса обучающегося и профилактика профессиональных заболеваний. Изучение индивидуальных особенностей речи обучающегося.

2.2 Принципы тренировки голосо-речевого аппарата. Теория: Строение голосо-речевого аппарата.

Практика: Снятие мышечных зажимов в области речеобразующих органов. Укрепление дыхательной мускулатуры. Навыки фонационного дыхания. Активизация речевой моторики.

2.3 Работа над исправлением индивидуальных речевых недостатков. Теория: Особенности речевых недостатков.

Практика: Классификация гласных и согласных по месту и способу их образования. Изучение индивидуальных особенностей артикуляционного уклада обучающегося. Определение верных артикуляционных позиций. Упражнения для тренировки речеобразующих органов. Подбор индивидуальных комплексов по исправлению речевых недостатков.

2.4 Дикция, как средство художественной выразительности. Теория: Смысловая и художественная функции звуковой речи. Дикция, как средство художественной выразительности.

Практика: Дикционные тренировки с использованием звукосочетаний и чистоговорок.

2.5 Орфоэпия. Теория: Орфоэпические нормы современного русского языка. Произношение и ударение.

Практика: Исправление местных говоров и диалектных особенностей.

2.6 Развитие диапазона голоса. Теория: Понятие звуковысотного диапазона. Регистры голоса. Динамический диапазон.

Практика: Упражнения на относительную силу звука. Темпоритмический диапазон. Упражнения на смену ритма и темпа.

2.7 Основы смыслового анализа текста. Теория: Понятие о перспективе речи. Речевая пауза. Смысловое ударение.

Практика: Освоение длительных речевых периодов.

2.8 Работа над прозаическим текстом. Теория: Элементы словесного действия в работе над прозой. Этюд в работе над прозой. Ритмика прозаической речи. Фраза, период, контекст. Авторская речь и речь персонажа.

Практика: Работа над текстами из произведений мировой художественной литературы.

2.9 Работа над стихотворным текстом. Теория: Элементы словесного действия в работе над стихом. Содержательность стихотворной формы.

Практика: Упражнения на развитие кантиленности звучания на поэтическом материале.

3. Танец и пластика

3.1 Экзерсис по методике Б.Князева. Разминка. Теория: Понятие о строении человеческого тела и принципов его работы. Критерии правильности выполнения упражнения. Понятие творческой дисциплины. Инструктаж по технике безопасности.

Практика. Гимнастика. Разогрев мышц перед физическими танцевальными и пластическими нагрузками.

3.2 Работа с пространством. Теория. Понятие «вертикаль» в танце. Сравнение понятия «вертикаль» в различных танцевальных и движенческих практиках. Ощущение вертикали.

Понятие «горизонталь» в танце. Сравнение понятия «горизонталь» в различных танцевальных и движенческих практиках. Ощущение горизонтали. **Что есть «объем».** Объем движения и объем в движении. Объем пространственный. Взаимодействие с пространством. Взаимодействие с полом. Работа в партере. Разные уровни.

Взаимодействие с пространством. Объем и плоскость. Разные наполняющие.

Взаимодействие с музыкой. Взаимодействие с текстом. Понятие контрапункта.

Практика. Упражнения, направленные на ощущения «вертикаль», «горизонталь», «объём». Упражнения на работу с пространством. Упражнения, направленные на работу с музыкой, с текстом.

3.3 Развитие координационных навыков. Теория. Понятие о координации, об ансамблевом существовании.

Практика. Упражнения, направленные на развитие координационных навыков разного уровня сложности, как «внутренней» координации (координации конечностей, корпуса, головы), так и «внешней» координации («ансамблевое» существование, умение работать в паре, в группе).

3.4 Разные принципы работы с телом. Теория. Понятие «центр» в различных танцевальных и движенческих практиках. Понятие «центр» в культуре движения. Работа с центром. Что есть периферия. Разные периферии. Круги периферий. Взаимодействие периферий. Разные уровни. Взаимодействие центра и периферии. Как движение периферии может являться эхом движения центра. Как движения периферии влияют на центр. Что есть прямая, дуга, спираль и как они возникают. Возможности комбинирования.

Практика. Упражнения, направленные на нахождения у себя «центра», «периферии».

Упражнение, на их взаимодействие. Упражнения на работу на разных уровнях.

3.5 Работа с вестибулярного аппарата. Теория. Что такое «вестибулярный аппарат» и зачем он нам.

Практика. Упражнения, направленные на умение сохранять равновесие, вращаться, работать на небольшой высоте (в поддержке).

3.6 Скорость. Виды скоростей. Влияние скорости на движение. Теория. Скорость. Постоянная скорость. Пауза. Импульс. Угасание. Отскок. Влияние скорости на движение. Возможности комбинирования.

Практика. Упражнения, направленные на работу со скоростью.

3.7 Партнёрских отношений. Теория. Условия работы в паре. Техника безопасности.

Практика. Упражнения, направленные на развитие партнёрских отношений. Умение работать как в паре, так и в группе. Основы партнеринга.

3.8 Работа с музыкой. Теория. Формирование основ музыкальной культуры. Расширение музыкального кругозора.

Практика. Умение «существовать» и/или танцевать в музыку или контрапунктом к ней. Упражнения, на развитие способности «отзываться» на перемену ритма, темпа, тональности музыкального сопровождения. Навыки работы с музыкальным материалом.

4. Участие в программе «Я-Дворцовец!».

5. Итоговые занятия.

Методическое обеспечение.

Раздел или тема программы	Форма занятий	Приёмы и методы организации образовательного процесса	Дидактический материал, техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
Актёрский тренинг	Традиционное, практическое	Словесный, наглядный, практический, индивидуально-фронтальный	Стулья/табуретки, теннисный мячик, Инструкция по ТБ.№ 129	Открытое занятие, фестивальныи показ
Сценическая речь	Традиционное, практическое	Словесный, наглядный, практический, индивидуально-фронтальный	Стулья/табуретки, теннисный мячик, Инструкция по ТБ.№ 129	Открытое занятие, фестивальныи показ
Пластика и танец	Традиционное, практическое	Словесный, наглядный, практический, индивидуально-фронтальный	Музыкальный центр, фонограммы	Открытое занятие, фестивальныи показ
Участие в программе «Я – Дворцовец!»	Выступление Экскурсия Посещение концертов, праздников	Практический Групповой	Инструкции по ТБ №129 Правила поведения обучающихся	Беседа Обсуждение
Итоговые занятия	Контрольное	Словесный, наглядный, практический, индивидуально-фронтальный		Открытое занятие, фестивальныи показ

Литература.

Для педагогов:

1. Барба Э. «Бумажное каноэ», СПбГАТИ, 2008.
2. Блок Л.Д. Классический танец. М., 1987
3. Бруссер А.М. Основы дикции: Практикум: Учебно-методическое пособие. М., 2005.
4. Бруссер А.М., Оссовская М.П. 100 упражнений по дикции и орфоэпии: Учебное пособие, М., 2005
5. Васильев Ю.А. Голос, действующий в ритмах ансамбля: Учебное пособие. М., 2005.
6. Васильев Ю.А. Сценическая речь: голос действующий: Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, 2010.
7. Вестник АРБ им.Вагановой, периодическое издание
8. Волынский А. «Книга ликований», Издательство: "Артист. Режиссер. Театр" 1992
9. Выготский Л.С. Детская психология. Собр. соч., т.4. М., изд. "Педагогика", 1984.
10. Галендеев В.Н. Не только о сценической речи. – СПб.: ГАТИ, 2006.
11. Глебов (Асафьев Б.В.) Интонации в музыке, Музыкальная форма как процесс, Л., 1963
12. Громов Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера Спб., 1997
13. Дашкевич В. Теория интонации "Вест-Консалтинг" 2012
14. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека, М.: Олимпия, 2008
15. Кох И.Э. «Основы сценического движения». Л., 1970
16. Лукиан. О пляске // Лукиан. Избранное.М.,1991.
17. Луговая Е.К. Сознание “живого тела”: мышление в движении//Язык и текст: онтология и рефлексия. Сб. статей. СПб. 1992.
18. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. М., 1978.
19. Петрова А.Н. Искусство речи. М.: Аспект Пресс, 2008
20. Петровский А.В. Детская возрастная психология. Уч-к для пед. Вузов. 1987.
21. Серова С.А. Зеркало Просветлённого духа. Хуан Фань-чо. М.,1979.
22. Станиславский К.С. Собрание сочинений в девяти томах. М.: "Искусство", 1989
23. Сценическая речь: Учебник /Под ред. И.П. Козляниновой, И.Ю. Промтовой. М., 2006.
24. Фельденкрайз М. Осознание через движение. М. 2009

Для родителей:

1. Вайман С. Драматический диалог: Учебное пос. М.: Едиториал УРСС, 2003.
2. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. СПб.: ЛКИ., 2007.
3. Горте М.А. Фигуры речи. Терминологический словарь. М.: НЦ ЭНАС, 2007.
4. Соснова М.А. Искусство актера: Учебное пособие для вузов. М.: Акад.проект, Фонд «Мир», 2007.

Для детей:

1. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральные вечера. Просвещение, 1981
2. Фокин М.М. Против течения.Л.1981
3. Юрский С. Кто держит паузу. М.: Искусство, 1977.
4. Чуковский К.И. «От двух до пяти». М.: Детская литература, 1968

Интернет-ресурсы:

- <http://www.operenie.com/> Сайт студий творческого развития К.Хабенского
- <http://sptl.spb.ru/> Сайт Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки

- <http://theatremuseum.ru/> Сайт музея музыкального и театрального искусства