

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Алзамайская детская школа искусств»**

Рассмотрена и рекомендована
Педагогическим советом
Алзамайской ДШИ
Протокол от 27.03.2023г. № 02

Утверждена приказом
Алзамайской ДШИ
от 10.04.2023г. № 55
(в редакции приказа № 52 от
28.03.2022г.)

**Дополнительная
общеразвивающая программа
в области театрального искусства
«Театр и я»**

Разработчик:

Сердюкова Дина Николаевна – преподаватель Алзамайской ДШИ

г. Алзамай, 2023г.

Структура программы

I. Пояснительная записка

- Характеристика дополнительной общеразвивающей программы в области театрального искусства «Театр и я»
- Срок реализации
- Формы проведения учебных занятий
- Цель и задачи программы
- Структура программы
- Методы обучения
- Материально-техническое обеспечение

II. Содержание программы

- Учебный план 1 года обучения
- Учебный план (при поэтапном освоении программы)
- Календарный учебный график образовательного процесса

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям
- Список литературы (для преподавателей и обучающихся)

I. Пояснительная записка

Характеристика дополнительной общеразвивающей программы области театрального искусства «Театр и я»

Дополнительная общеразвивающая программа в области театрального искусства «Театр и я» (далее – программа «Театр и я») разработана в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом Министерства культуры РФ от 21.11.2013г. №191-01-39/06-ИГ;
- Муниципальных правовых актов, Устава, нормативных документов и локальных актов Алзамайской ДШИ, является комплексной общеразвивающей программой с минимальными объемами учебного времени, необходимыми для освоения основ театрального искусства.

Программа «Театр и я» представляет собой краткий курс основ актерского мастерства с включением элементов тренингов по сценической речи и сценическому движению. В основу содержания программы положен принцип распределения учебного материала: от простого к сложному, от отдельного упражнения – к тренингу, от тренинга - к спектаклю. Театр, как вид искусства, остается наиболее востребованной и привлекательной сферой детского творчества благодаря своей игровой природе и синтезу разных искусств. Программа дает возможность приобщить детей и подростков к искусству театра, пробудить интерес к театральному творчеству и познакомить с основами актерского мастерства, научить любить и понимать театральное искусство в различных его проявлениях.

Программа имеет практическое направление, так как дети изучают искусство театра «изнутри», с первых шагов освоения актерской техники до создания учебного спектакля и показа готовой работы на зрителя (друзей, родителей, приглашенных гостей).

Рекомендуемый возраст детей для освоения программы «Театр и я» - 8-15 лет.

Срок реализации

Срок реализации программы 1 год.

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. Недельная нагрузка по программе «Театр и я» составляет 4 часа в неделю.

Программа содержит усложненный учебный план, реализуемый при освоении обучающимися данной программы поэтапно.

Формы проведения учебных занятий

Основная форма учебных занятий – урок-беседа, урок-тренинг, урок-репетиция, комплексный урок и сценический показ. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме. Численность обучающихся в группе от 4 до 12 человек. Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель и задачи программы

Цель программы: развитие творческих способностей детей и подростков средствами театрального искусства.

Задачи:

- формировать диалогическую и монологическую устную речь, коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, способности к творческой деятельности;
- познакомить детей с театральной терминологией, с видами театрального искусства, с устройством зрительного зала и сцены;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области актерского мастерства;
- развивать чувство ритма и координацию движений, речевое дыхание и артикуляцию, дикцию на материале скороговорок и стихов;
- формирование у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству;
- воспитывать культуру поведения в театре.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение программы;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание программы».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы «Театр и я»**используются следующие методы обучения:**

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (упражнения, тренинги, репетиции);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Материально-технические условия реализации программы

Аудиторные занятия должны проходить в просторном, светлом, оснащенном необходимым оборудованием помещении, пригодном для проведения репетиций. Необходимо иметь дополнительное помещение для хранения театрального реквизита, гримерных принадлежностей, костюмов и декораций. Сценические показы желательно проводить в зале, оборудованном световой и звуковой аппаратурой

Оборудование: сцена, столы для теоретических и практических занятий, шкафы и стеллажи, сценические костюмы, декорации, DVD, кассеты, наглядные иллюстрации, плакаты, ширма, ноутбук, мультимедийный проектор.

II. Содержание программы

Программа по предмету «Театр и я» рассчитана на 2 ступени. В распределении учебного материала по ступеням обучения учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет обучающимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала.

Формирование у обучающихся умений и навыков происходит постепенно: от упражнений на освобождение мышц, развитие внимания и воображения, тренингов на освоение элементов актерской техники до подготовки спектакля и его показа на публику.

Учебный материал разделен условно на следующие разделы: «Сценическое действие» (бессловесное и словесное) и «Работа над ролью» (в отрывке, в учебном спектакле и перед зрителями).

Большая роль в программе отводится упражнениям, тренингам и этюдному методу. Теоретические знания, полученные обучающимися в процессе занятий по программе «Театр и я», одновременно воплощаются в практической деятельности.

Все занятия являются творческим процессом и направлены на развитие воображения, фантазии, познание себя, освоение собственной психофизики и формирование эстетически развитой личности.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Домашняя и самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение упражнений, тренингов, ведения дневника наблюдений, освоение текста роли, изучение литературы по театральному искусству, посещение театров и музеев.

Учебный план
по дополнительной общеразвивающей программе в области театрального искусства «Театр и я»

Срок обучения – первая ступень обучения (1 год)

Наименование предметной области/ учебного предмета	Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия (в часах)			Промежуточная и итоговая аттестация (по полугодиям)	Распределение по годам обучения
	Трудоёмкость в часах	Трудоёмкость в часах	Групповые занятия	Мелкогрупповые занятия	Индивидуальные занятия	Зачеты, контрольные уроки, экзамены	1-й год
							Количество недель аудиторных занятий
1	2	3	4	5	6	7	8
							Недельная нагрузка в часах
Театр и я	136	-	136	-	-	1,2	4
Аудиторная нагрузка:	136	-	136	-	-		4
Максимальная нагрузка:	136	-	136	-	-		4
Количество контрольных уроков, зачётов, экзаменов	-	-		-	-	2	

Календарный учебный график образовательного процесса

1. График образовательного процесса																												2. Сводные данные по бюджету времени																									
Классы	Сентябрь				Октябрь				Ноябрь				Декабрь				Январь				Февраль				Март				Апрель				Май				Июнь				Июль				Август				Аудиторные занятия	Промежуточная аттестация	Итоговая аттестация	Каникулы	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36																	
1									=				I	=	=										=								Э	=	=	=	=	=	=	=	136	1	1	17	155								
																																									136	1	1	17	155								

Обозначения:

Аудиторные занятия

Промежуточная аттестация

Итоговая аттестация

Каникулы

Учебный план первой ступени обучения (1 год)

Знакомство обучающихся с основами актерского мастерства. Упражнения, тренинги, этюды. Приобретение навыков и умений работы над ролью в отрывках из драматургических произведений.

№ п/п	Раздел (тема)	Теория	Практика	Всего
1	Введение	2	2	4
2	Сценическое действие	12	40	52
3	Работа над ролью в отрывке	25	55	80
	Итого:	39	97	136

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Вводный урок-беседа о театре предваряет практические уроки-тренинги и уроки-репетиции. Знакомство. На вводном занятии следует установить контакт с детьми, узнать, что они знают об искусстве театра, какие спектакли смотрели, какие остались впечатления от увиденного. Исполнительское мастерство актера как основное выразительное средство искусства театра.

Раздел 2. Сценическое действие

Тема 2.1. Действие как основа сценического искусства. Бессловесное действие. (Упр. «Пловцы») Упражнения и игры на освобождение мышц. Преодоление мышечных зажимов (Упр. «Паяц», «Деревья», «Кошечка»).

Тема 2.2. Сценическое внимание и память. (Упр. «Цапля»). Слуховое и зрительное внимание (Упр. «Тишина»). Память на ощущения (Упр. «Счет пальцев», «Пишущая машинка»). Упражнения на внимание и память (Упр. «Баранья голова», «Поймай хлопок»).

Тема 2.3. Распределение в пространстве. Группировки и мизансцены (Упр. «Исключи цифру»). Темпо-ритм (Упр. «Вселенная», «Самолёты»). Упражнения мизансцены: «Оправдание позы», «Займи стул», «Вкусно-невкусно».

Тема 2.4. Общение. Взаимодействие с партнером (Упр. «Займи стул»). Упражнения на общение «Знакомство», «Зеркало». Упражнения на общение, внимание, память (Упр. «Передай другому», «Гипноз»).

Тема 2.5. Наблюдения (Упр. «Цветок и бабочка», «Тянем канат»). Поведение в жизни и на сцене. Органичность поведения (Упр. «Персонаж из наблюдений»).

Тема 2.6. Предлагаемые обстоятельства. Связь поведения и предлагаемых обстоятельств (Упр. «Обстоятельства - фантазии»). Показ мини-спектакля: «Обстоятельства-фантазии». Действие в предлагаемых обстоятельствах (Упр. «Обед»).

Тема 2.7. Воображение и вымысел. Действие с воображаемыми предметами (Упр. «Нитка и иголка»).

Тема 2.8. Событие. Оценка факта. Сценический этюд (Упр. «Снеговик»).

Тема 2.9. Построение сценического этюда. Этюды на событие и оценку факта (Упр. «Я в школе»).

Тема 2.10. Этюды на общение и воображение. Этюды: «Я и мои друзья», «Мои домашние животные», «Мои игрушки». Этюды на память физических действий. Этюды на бессловесное действие. Этюды: «Я в зоопарке», «Я в кино», «Дома». Парные этюды. «На катке», «В кафе», «На прогулке в парке». Групповые этюды. «В лесу», «На карусели», «В цирке».

Раздел 3. Работа над ролью в отрывке

Тема 3.1. Актер и роли. Драматургия. Понятие жанра и стиля. Драма, комедия, трагедия.

Тема 3.2. Разбор драматургического материала. Сквозное действие. Контрдействие. Конфликт.

Тема 3.3. Актерские задачи. Второй план, подтекст. Внутренний монолог.

Тема 3.4. Замысел отрывка, роли. Этюды по событиям отрывка.

Тема 3.5. Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения. Репетиции.

Тема 3.6. Комплексный актерский тренинг включает в себя: элементы дыхательной гимнастики; элементы артикуляционной гимнастики; упражнения на преодоление мышечного зажима; упражнения на координацию в пространстве; элементы пластического тренинга; элементы речевого тренинга; театральные игры; упражнения на сценическое внимание, память, воображение и взаимодействие с партнером.

Итоговый показ: сценический показ отрывков из драматургических произведений различных жанров и стилей.

Учебный план второй ступени обучения

Дальнейшее изучение основ актерского мастерства. Углубленное изучение основ актерской техники, совершенствование приобретенных навыков и умений, постановка и показ спектаклей.

№ п/п	Раздел (тема)	Теория	Практика	Всего
1	Введение	4	12	16
2	Работа над ролью в учебном спектакле	25	83	108
3	Работа над ролью перед публикой	4	8	12
	Итого:	33	103	136

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Образ и целостность спектакля. Режиссерский замысел.

Тема 1.2. Тренинг по актерскому мастерству (повторение). Этюды на общение и воображение. Этюды: «Я и мои друзья», «Мои домашние животные», «Мои игрушки». Этюды на память физических действий. Этюды на бессловесное действие. Этюды: «Я в зоопарке», «Я в кино», «Дома». Парные этюды. «На катке», «В кафе», «На прогулке в парке». Групповые этюды. «В лесу», «На карусели», «В цирке».

Раздел 2. Работа над ролью в учебном спектакле

Тема 2.1. Действенный анализ пьесы. «Действенный» анализ пьесы – первый этап работы над ролью. Событийный ряд.

Тема 2.2. Этюды к спектаклю. Поиск выразительных средств.

Тема 2.3. Работа над текстом и сценической речью. Навыки освоения авторского текста.

Тема 2.4. Мизансцены в спектакле. Осмысление роли мизансцен в спектакле, точность в выполнении мизансценического рисунка.

Тема 2.5. Грим. Обучение простейшим приемам и навыкам гримирования. Грим - каюдна из стадий создания сценического образа.

Тема 2.6. Декорации, костюмы, реквизит. Декорации, костюмы и реквизит - как художественное оформление спектакля и его неотъемлемой частью. Изготовление реквизита и декораций для учебного спектакля. Подбор костюмов для учебного спектакля.

Тема 2.7. Музыкальное и звуковое оформление спектакля.

Тема 2.8. Репетиции по подготовке спектакля.

Раздел 3. Работа над ролью перед публикой

Тема 3.1. Контакт со зрителем и «обратная связь».

Тема 3.2. Импровизация в работе актера над ролью.

Тема 3.3. Навыки релаксации и аутотренинга до и после публичных выступлений.

Итоговый показ: показ учебных спектаклей перед зрителем.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Обучающиеся должны **знать**:

- правила поведения зрителя, этикет в театре до, вовремя и после спектакля;
- основные театральные термины;
- приемы освобождения от мышечных зажимов;

- основные выразительные средства театрального искусства;
- виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия и т.д.).

Обучающиеся должны **уметь**:

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики;
- действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему;
- произносить скороговорку и текст в движении и разных позах;
- произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;
- произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями;
- читать наизусть текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения;
- строить диалог с партнером на заданную тему;
- работать над ролью и текстом роли под руководством преподавателя;
- навык публичных выступлений.

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы:

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение;
- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде сценического показа по окончании первого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация проводится в форме сценического показа на зрителя учебного спектакля (показа), подготовленного в конце второго полугодия обучения.

Предметом оценивания на итоговой аттестации являются:

- умение видеть, слышать, понимать партнера по сцене;
- координироваться в пространстве;
- умение выступать перед публикой;
- соблюдать правила техники безопасности на сцене.

Требования к уровню подготовки обучающихся

1. **Тестовые задания** – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.

2. **Устный опрос** - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств искусства.

«5» (отлично) – обучающийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» - обучающийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» – обучающийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) - ставится, если обучающийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет творческие задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;

4 (хорошо) – ставится при интересе к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении творческих заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить;

3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива обучающегося практически отсутствует, обучающийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Для развития навыков творческой, грамотной работы обучающихся программой «Театр и я» предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации при определении учебной задачи, что позволяет преподавателю полнее учитывать природные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей обучающихся.

Программа предполагает применение следующих средств дифференциации:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
- б) разная мера помощи преподавателя обучающимся при выполнении учебных заданий;
- в) вариативность темпа освоения учебного материала;
- г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является актуализация полученных ранее знаний обучающимися. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала детям предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать преподаватель посредством инструктажа-показа. Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

Предложенные в настоящей программе темы, упражнения и тренинги следует рассматривать как рекомендательные, что дает возможность преподавателю творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применяя собственные творческие разработки и используя различный репертуар.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы и выполнение упражнений) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы.

**Список литературы:
(для преподавателей и обучающихся)**

1. Алянский Ю. «Азбука театра», Ленинград, «Детская литература», 1990
2. Белянская Л.Б. «Хочу на сцену» Донецк, 1997
3. Галанов А.С. «Игры, которые лечат». - М, 2004
4. Генералова И.А. Интегрированный предмет «Театр» или воспитание искусством. – М, 1997
5. Голубовский Б.Г. «Наблюдения. Этюд. Образ». Учебное пособие, М., Российская национальная библиотека, 2004
6. Горчаков Н. «Режиссерские уроки К.С.Станиславского» (Беседы и записи репетиций). М., Искусство, 1952
7. Гончаров А.А. «Режиссерские тетради». М., ВТО, 1980
8. Гребенкин А.В. Сценическое движение. - М, 2003.
9. Ершова А.П., Букатов В.М. Актерская грамота – подросткам. – М, 1994.
10. Театр: практические занятия в детском театральном коллективе. Раздел: С Клубков. Уроки мастерства актера/Серия: Я вхожу в мир искусств, 2001 № 6
11. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики». О действенном анализе пьесы и роли. М., ГИТИС, 2005г.
12. Петрова Л.А. «Техника сценической речи». ВЦХТ 2010: №2
13. «Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского». ВЦХТ 2008: №1
14. «Режиссерский театр. Разговоры под занавес века». МХТ, 2004
15. Речевой этикет./ Под ред. В.А. Москвиной. - Екатеринбург, 1995
16. Ремез О.Я. Режиссерский замысел и мизансцена: учеб.пособие по курсу "Режиссура и мастерство актера" для студ. высш. театр. учеб. заведений / О. Я. Ремез; Гос. ин-т театр. искусства им. А. В. Луначарского. - М.: ГИТИС, 1981
17. Станиславский К.С.«Моя жизнь в искусстве». М., «Искусство»,1972
18. Станиславский К.С. «Актерский тренинг. Работа актера над ролью». М., АСТ, 2009
19. «Театр, где играют дети», Учебно-методическое пособие под редакцией Никитиной А.Б. М., Владос, 2001
20. Товстоногов Г. «Зеркало сцены». Л., Искусство, 1980
21. Чехов М.А. «Об искусстве актера». М., «Искусство», 1999
22. Эфрос А. «Репетиция – любовь моя». М., «Парнас», 1993