

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МЕТАЛЛУРГ» Г.О. САМАРА

Принята
На методическом совете
«30» августа 2019 г.
Протокол № 1

«Утверждаю»
Директор ЦДТ «Металлург»
М.С. Анохина
М.С. Анохина
«30» августа 2019 г.

**Дополнительная
общеразвивающая программа
«Арт-Группа»
(художественная направленность)**

Срок реализации – 1 год
Возраст детей – 14-18 лет

Разработчики программы:
Бординова И.В.
Червякова Л.А.

Самара, 2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театральное искусство, основанное на творческом восприятии и отражении жизни, завораживает и притягивает не только зрителя, но и актера.

В создании спектакля участвуют многие – целый творческий коллектив, но главный выразитель искусства театра – актер. Профессия артиста притягивает к себе многих детей. Творчество – прекрасный путь к познанию самого себя. Кто ты есть? Что ты есть? Как ты хочешь заявить о себе миру? Одному сложно разобраться, понять и почувствовать. В коллективе это сделать намного проще – больше шансов на успех. Огромная радость творчества – ощущение единства творческого коллектива, сплоченности единомышленников.

В современных условиях возникла необходимость создания театрального объединения – спутника музыкального театра-студии «Школа звезд». Дополнительная общеразвивающая программа «Арт-группа» является производной от программы блока «Театр» дополнительной общеразвивающей программы «Детский музыкальный театр-студия «Школа звезд». Данная программа имеет **художественную направленность**. Она реализуется 2018 года.

Программа составлена на основе основополагающих научно-правовых документов: Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., Концепции развития дополнительного образования детей в РФ (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г., Приказа «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013г., Постановления «Об утверждении СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», Приложения к письму Минобрнауки Самарской области «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных программ» от 03.09.2015г.

Программа «Арт-группа» рассчитана на 1 год обучения. Возраст учащихся 14-18 лет. На занятия отводится 4 часа в неделю, всего – 144 часа в год. В коллектив принимаются подростки, проявившие активное желание обучаться актерскому мастерству и выбравшие специализацию актерское мастерство в театральной студии «Школа звезд». **Количество детей в группе – не более 12 человек.**

Программа предполагает изучение следующих курсов:

- **основы актерского мастерства.** Изучение данного курса предполагает определенный минимум знаний, умений и навыков, без которых нельзя быть специалистом. Теоретический и практический фундамент режиссера и актера – объективные законы творчества, систематизированные в театральном учении К.С. Станиславского. Создание роли, спектакля – конечная цель обучения – возможно, только если будущий артист овладеет основами актерского мастерства. Главное в обучении будущего актера – не

разорвать на отдельные тренировочные упражнения единый и неделимый учебный процесс;

- **сценическая речь.** Сценический голос – превосходно разработанный, удивительный «инструмент» актера. Цель данного курса – совершенствование культуры речи учащихся, освоение элементов исполнительского искусства, постановка сильного, гибкого, послушного воле актера голоса. При изучении курса «Сценическая речь» учащиеся овладевают мастерством художественного чтения, работают непосредственно над жанрами и формами художественного слова.

Цель: развитие художественно-творческих способностей и эмоционального мира подростка через приобщение к искусству театра.

Задачи:

обучающие:

- способствовать овладению навыками актерского мастерства;
- способствовать владению техникой речи;
- способствовать овладению основам сценического движения.

развивающие:

- способствовать развитию навыков творческого подхода к работе над ролью;
- способствовать развитию творческих способностей, художественно-образного мышления, сценической речи, пластики;
- способствовать активизации интереса учащихся к духовно-нравственным и культурным традициям народов России через приобщение к искусству театра.

воспитательные:

- способствовать воспитанию внутренней психотехники актера – основных элементов актерского творчества;
- способствовать воспитанию внешней техники актера, т.е. транслирующих средств;
- поддержать учащихся в их дальнейшем развитии и самореализации личности, в целенаправленном профессиональном ориентировании;
- способствовать формированию единого творческого коллектива.

Принципы реализации данной программы:

- принцип гармонического воспитания личности;
- принцип постепенности и последовательности в овладении актерским мастерством;
- принцип успешности;
- принцип творческого развития;
- принцип доступности;
- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка;

- принцип индивидуального подхода.

Формы, методы и приемы обучения

В программе используются следующие **методы и формы**:

1. По источнику передачи и восприятию информации:

- *словесный* (беседа, рассказ, диалог);
- *наглядный* (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы, показ педагога и др.);
- *практический* (постановка спектаклей, упражнения, этюды, репетиции).

2. По дидактическим задачам:

- *приобретение знаний* через знакомство с театральной литературой и терминологией, через игры, упражнения, этюды;
- *применение знаний* в постановках спектаклей;
- *закрепление знаний* через генеральные репетиции;
- *творческая деятельность* - показ спектаклей;
- *проверка результатов* обучения через открытые занятия, конкурсы, фестивали и т.д.

3. По характеру деятельности:

- *объяснительно-иллюстративный* - разводка фрагментов пьесы по мизансценам с объяснением и показом;
- *репродуктивный* - разработка и показ этюдов по образцу;
- *частично-поисковый* - во время работы учащимся даются задания в зависимости от их индивидуальных способностей.

В программе используются следующие **педагогические приемы**:

- *исключения* - умение обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
- *тотального* выражения - включение психофизического аппарата актера в процесс создания и воплощения образа;
- *физического действия* - выстраивание партитуры роли на основе простых физических действий;
- *психофизического жеста* - помогает актеру в работе над ролью.

Педагогические технологии обучения

- *Технология сотрудничества* - технология совместной развивающей деятельности взрослых и детей. В процессе работы педагог и учащиеся выступают в качестве партнеров (более опытного и менее опытных). Здесь чаще всего используется принцип работы творческой мастерской.

- *Технология развивающего обучения*. Здесь главным является создание условий для развития психологических особенностей (личностных качеств, межличностных отношений и т. д.).

- *Игровые технологии.* Проводя коллективные развивающие игры, необходимо создавать весёлую и непринуждённую атмосферу, подбадривать зажатых и скованных подростков, не акцентировать внимание на промахах и ошибках. Для плавного перехода от игр и упражнений к работе над этюдами и спектаклем, нужны специальные игры, развивающие, главным образом, воображение и фантазию. Они готовят учащихся к действию в сценических условиях, где всё является вымыслом. Воображение и вера в этот вымысел – главная отличительная черта сценического творчества.

Прогнозируемые результаты

По окончании обучения учащиеся должны

знать:

- комплекс упражнений речевого и пластического тренинга;
- этапы постановки спектакля;
- элементарные законы режиссуры;

уметь:

- владеть основными навыками актерского мастерства;
- владеть техникой речи;
- владеть основами сценического движения.

Личностные результаты

По окончании курса обучения у учащихся должны сформироваться следующие личностные результаты:

- готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- социальные компетенции, формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими;
- владение социальными нормами и правилами поведения, ценностные ориентиры, толерантность по отношению к другим;
- развитие творческого мышления.

Метапредметные результаты

По окончании курса обучения у учащихся должны сформироваться следующие универсальные учебные действия (УУД):

- **Познавательные УУД:** готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации.
- **Личностные УУД:** осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков.

- **Коммуникативные УУД:** умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты.
- **Регулятивные УУД:** умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.

Критерии и способы определения результативности

№	Критерии	Методы диагностики
Диагностика уровня достигнутых предметных результатов		
1	Владение предметными знаниями по образовательной программе	- опрос, анкетирование, тестирование; - наблюдение
2	Владение практическими умениями и навыками по образовательной программе	- наблюдение; - просмотр и прослушивание; - выполнение этюдов, индивидуальных заданий на импровизацию; - игровые тренинги.
Диагностика уровня достигнутых метапредметных результатов		
1	Регулятивный компонент (умение управлять своей деятельностью, осуществлять контроль и ее коррекцию, проявлять инициативность и самостоятельность)	- наблюдение; - собеседование с учащимися, родителями.
2	Коммуникативный компонент (анализ уровня развития коммуникативных способностей, анализ достигнутого уровня навыков сотрудничества)	- наблюдение; - методика исследования взаимоотношений в группе учащихся (Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта); - методика выявления коммуникативных склонностей учащихся (на основе материалов Р. В. Овчаровой)
3	Познавательный компонент (диагностика активности мышления, интереса к содержанию и процессу обучения)	- методика определения типологии мотивов учения «Лесенка побуждений» А.И.Божович, И.К.Маркова (адаптирована для УДО); - наблюдение.

4	Личностный компонент (познавательный интерес, нравственные представления, гражданская позиция, креативность)	- методика изучения социализированности личности учащегося М.И. Рожкова; - анализ поставленных этюдов, импровизаций учащегося; - наблюдение.
Диагностика уровня достигнутых личностных результатов		
1	Самосознание и самоопределение (образ «Я», анализ внутренней позиции, самооценка, самоуважение)	- опросник «Самооценка» методика определения самооценки среднего школьного возраста; -наблюдение.
2	Смыслообразование (выявление преобладающей мотивации, границ знания/незнания, самоорганизация свободного времени)	- методика определения типологии мотивов учения «Лесенка побуждений» А.И.Божович, И.К.Маркова (адаптирована для УДО); -наблюдение
3	Морально-этическая ориентация (владение социальными нормами и правилами поведения, ценностные ориентиры, толерантность и др.)	- методика для изучения социализированности личности учащегося М.И. Рожкова; - методика исследования ценностных ориентаций учащихся средних классов (адаптированный материал методики М.Рокича); - наблюдение.
4	Творческое мышление (постановка необычных, нестандартных вопросов и проблем, выдвижение необычных, нешаблонных решений в проблемных ситуациях, способность гибко применять разнообразные стратегии при решении проблем, вариативность способов воплощения идеи и др.)	- наблюдение; - анализ поставленных этюдов, импровизаций.

Формы контроля и диагностики результатов

Год обучения	Время контроля	Вид контроля	Прогнозируемый уровень умений и навыков
1	Ноябрь	Участие в конкретной программе актерским номером	ПО КУРСУ «Основы актерского мастерства» Знать основополагающие моменты из истории театра и театрального искусства; Знать театральную этику и основные положения системы К.С. Станиславского;
	Декабрь	Зачет по актерскому мастерству	Знать работу актера над ролью, работу театральных цехов; Уметь владеть элементами внутренней техники актера;
	Апрель	Контрольный урок показом этюдов	Правильно выполнять упражнения актерского тренинга и проводить тренинг в группе. Самостоятельно ставить и сочинять актерские этюды. Работать над малыми театральными формами;
	Май	Итоговое занятие	ПО КУРСУ «Сценическая речь» Знать: общие вопросы речевого искусства русского языка; нормы литературной речи; основные этапы работы чтеца над художественным произведением. Уметь: работать над исправлением дикционных недостатков; укреплять путем тренировки мышцы дыхания; координировать дыхание со звуком; производить логический анализ произведения; исполнять малую работу на зрителя.

Воспитательная работа

Реализация образовательной программы «Арт-группа» позволяет не только дать детям знания и умения основ театрального искусства, но и предполагает воспитательную работу. Цель воспитательной работы – формирование думающего, чувствующего, нравственного человека, занимающего активную жизненную позицию.

Воспитание осуществляется через коллективно-творческие дела, организацию и проведение праздников, бесед, совместных поездок, походов в театр и экскурсий.

Огромная воспитательная работа ведётся на показательных мероприятиях, концертах, спектаклях. После каждого выступления необходимо сделать короткий анализ: отметить как положительные стороны, так и недостатки. Выступления ребят дают им чувство уверенности в себе, возбуждают работу мысли, обогащают новыми фактическими знаниями, побуждают интерес к самостоятельной работе, способствуют овладению навыками правильной речи, повышают общую культуру, воспитывают художественный вкус.

Работа с родителями

Создание единого творческого коллектива предполагает совместную деятельность педагога, детей и родителей. Помощь родителей трудно переоценить: проведение совместных мероприятий, изготовление костюмов, реквизита, декораций, сопровождение детей на выездных концертах и спектаклях.

Для того чтобы родители стали помощниками и единомышленниками, планируются и проводятся родительские собрания, индивидуальные беседы, семейные гостиные, открытые мероприятия, спектакли для родителей. Нужно показывать родителям достижения ребят, больше говорить об их успехах, а негативную информацию свести к минимуму. Родители, уважающие интересы своих детей, будут способствовать их дальнейшему творческому росту

Учебно-тематический план

№	Тема занятий	теория	практика	всего часов
«Основы актерского мастерства»				
1.	Вводное занятие Инструктаж по ТБ. Цель и задачи курса.	1	-	1
2.	Основы актерского мастерства.	6	9	15
3.	Реалистические традиции актерского искусства и система К.С. Станиславского.	3	6	9
4.	Работа актера над собой.	5	25	30
5.	Работа актера над ролью. Изучение роли.	4	8	12
6.	Работа над малыми театральными формами.	3	12	15
7.	Репетиционная и концертная работа.	2	14	16
8.	Зачет.	-	1	1
«Основы сценической речи»				
1.	Введение. Цели и задачи курса.	1	-	1
2.	Основы сценической речи.	3	3	6
3.	Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция.	3	7	10
4.	Орфоэпия. Тренинг.	2	4	6
5.	Логика сценической речи.	2	4	6
6.	Работа над стихотворным текстом и малыми театральными формами. Художественное слово.	2	10	12
7.	Внутригрупповая работа.	1	2	3

	Итоговое занятие.		1	1
	Всего часов	38	106	144

Содержание деятельности

«Основы актерского мастерства»

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Цель и задачи курса.

Теоретические основы актерского мастерства. Театр, как вид искусства.

2. Основы актерского мастерства.

Теория и метод артистической техники.

Практика: импровизационное решение постановленных задач. Изучение упражнений по актерскому мастерству.

3. Реалистические традиции актерского искусства и система Станиславского.

Основные положения системы Станиславского. Действие – основа сценического искусства, органический психофизический процесс, направленный на осуществление определенной цели.

Практика: освоение принципов системы Станиславского в упражнениях, этюдах. Проработка линии действия отдельных персонажей на материале конкретного произведения.

4. Работа актера над собой.

Воспитание качеств, необходимых для правдивого действия на сцене.

Реалистические традиции актерского искусства. Беседа об умении актера жить поступками, мыслями и чувствами героя пьесы.

Практика: повторения и усложнение тренингов творческой психотехники актера. Комплекс упражнений овладения основными элементами сценического действия. Составные части этюда. Актерские задачи.

5. Работа актера над ролью.

Изучение роли. Место роли в будущем спектакле. Создание идейного замысла роли.

Практика: развивающая игра «Мой персонаж», этюды – «заявки» на роль. Групповые игры и этюды на сценическое общение. Упражнения и этюды на различные виды действия. Творческие задания на проработку предлагаемых обстоятельств.

6. Работа над малыми театральными формами.

Знакомство с литературным театром.

Практика:

Работа над созданием сценария на основе художественной прозы, стихотворения. Творческие задания на импровизационное решение поставленных задач: словесных, пластических, мизансценических и др.

7. Репетиционная и концертная работа.

Театр – искусство коллективное. Этика по отношению к искусству, к себе, к партнеру, к коллективу.

Практика:

Участие в концертных программах, малых актерских работах. Подготовка к зачету.

8. Зачет.

«Основы сценической речи»

1. Введение. Цели и задачи курса.

2. Теоретические основы сценической речи.

Основные особенности сценической речи в современном профессиональном и самодеятельном театре. Разговорность и нормативность сценической речи, ее выразительность и действительность

Практика: наблюдения, «речевые» особенности, этюды. Игра – импровизация «Создай свой образ».

3. Техника сценической речи.

Методика и практика по дыханию и голосу.

Практика: речевые тренинги «Зимний лес», «33 Егорки», «В шалаше» и т.д.

4. Орфоэпия. Тренинг.

Произношение окончаний глаголов, прилагательных и другие сведения по орфоэпии.

Практика: артикуляционная гимнастика, упражнения на свободное звучание, комплексная система тренировки и развития голоса и речи.

5. Логика сценической речи.

Знаки препинания в речевом действии. Законы интонации в сценическом общении. Знаки препинания, как вспомогательное средство раскрытия содержания и смысла фразы.

Практика: разбор предложений, скелетирование фраз. Овладение моделями речевого действия. Творческие задания на расшифровку подтекста.

6. Работа над стихотворным текстом, художественное слово.

Стихотворное произведение и особенности работы над ним. Ритм, как важнейший компонент стиха. Система стихотворения. Стихотворная пауза. Рифма.

Практика: разбор стихотворений, заданных и на выбор. Работа над ними. Подбор материала для исполнения.

7. Итоговое занятие.

Методическое обеспечение

Методические пособия и учебники

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Школьный театр. Создание, организация работы, пьесы для постановок: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2006.
2. Актерский тренинг по Ежи Гротовскому: методические рекомендации для руководителей самодеятельных театральных коллективов/сост.Ю.А. Тя-Сен/. – Самара, 2001.
3. Гиппиус С.В. Поэтапные требования к курсу «Практические основы актерского мастерства». – Л., 2006.

4. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг.– С.-Пб, 2007.
5. Ершов П.М. Технология актерского искусства. – М., 2002.
6. Кох И.Э. Основы сценического движения. – М., 2003.
7. Линклэйтер К. Освобождение голоса. – М., изд-во ГИТИС, 2003.
8. Сценическая речь / под редакцией Козлянниковой И.П., Промптовой И.Ю./ – М.: изд-во ГИТИС, 2005.
9. Хочу на сцену! / автор-сост. Л.Б. Белянская. – Д.: Сталкер, 1997.
10. Шильгави В.П. Начнем с игры. – М.: Просвещение, 2008.

Художественные произведения для постановки

1. Иностранная драматическая классика.
2. Русские драматические произведения.
3. Современные драматические произведения.
4. Театр в школе: сборник пьес и сценариев/А.Н. Гурков. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.

Раздаточный и дидактический материал

1. Видеоматериалы с театрализованными представлениями, шоу-программами.
2. Карточки с заданиями по предметам – темы и сюжеты этюдов, создание определенной атмосферы и т.д.
3. Музыкальные произведения для прослушивания.
4. Музыкальные произведения для сопровождения занятий.
5. Репродукции картин.
6. Фотографии актеров в ролях.
7. Подборки развивающих игр и упражнений.
8. Наглядные пособия;

Материально - техническое обеспечение

- учебный кабинет;
- помещение со сценической оборудованной площадкой для репетиций;
- аудио и видеоаппаратура;
- аудио и видеоматериалы;
- костюмы для персонажей;
- реквизит, декорации;
- стулья.

Литература

- Актёрский тренинг (по Ежи Гротовскому). – Самара, 2002.
- Белянская Л.Б. Хочу на сцену. – Д.: Сталкер, 2003.
- Вахтангов Е.Б. Записи. Письма. Статьи. – М.: Искусство, 2008.
- Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.
- Голубовский В. Актёр – самостоятельный художник. – М., 2000.
- Ермов П. М. Технология актёрского искусства. – М.: ТОО «Горбунок», 2009.
- Ершов П.М. Режиссура, как практическая психология. – М., 1999.
- Ершова А., Букатов В. Актёрская грамота – детям. – С.-П., 2005.
- Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. – М.: Советская Россия, 1964.
- Игровой артикуляционно-дикционный тренинг/ Суркова М.Ю. – Самара, 1997.
- Итина О.М. Искусство звучащего слова. / вып. 21 – М., 2010.
- Козлянинов Г.И. Упражнения по дикции – М., 2004.
- Кристи Т.В. Воспитание актёра, школа Станиславского. – М: Искусство, 1998.
- Патрис Пави. Словарь театра. – М.: Прогресс, 2001.
- Сидорина И.К., Ганцевич С.М. От упражнения к спектаклю. – М., 2006.
- Шмаков С.А. Её величество игра. – М.: Магистр, 2010.