

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Принята на заседании
педагогического совета
МАУДО ДТД и М
«25» августа 2016 г.
Протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУДО ДТД и М
Г.Н. Андреева

«25» августа 2016 г.

Дополнительная общеразвивающая программа
Художественной направленности
Театральное искусство «Дар»
Возраст учащихся: 8-18 лет
Срок реализации: 5 лет

Автор-составитель:
Слипко Василий Васильевич,
педагог дополнительного образования

Калининград 2016 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Важнейшая роль в воспитании личности ребенка на современном этапе отводится развитию духовных и морально-нравственных качеств, которые позволяют приобщить его к культурному и историческому наследию своего народа, а также являются своеобразным оберегом от насилия, жестокости и безнравственности.

Слово – великое приобретение человека, но он настолько привык к нему, что перестал обращать на него внимание. Мы не следим, как говорим и как говорят другие, какую речь слышим в средствах массовой информации. Речь засоряется сленгом, словами иностранного происхождения, фразы заменяются междометиями. Косность языка стала делом привычным. Ясность слов – это ясность мыслей. Теряя ясность словесного общения, публичного выступления, мы теряем способность логически мыслить и понимать смысл сказанного. Дети, как никто другие подвержены упрощению языка. Им трудно бывает рассказать простую историю, выстроить логическую цепочку событий. Эмоции переполняют детей, мешают последовательному пересказу, плюс ограниченный словарный запас, ставят слушателя в затруднительное положение.

Дефекты речи – это особая графа словесной культуры. Национальные и местные особенности речи, далекие от литературного языка, мешают восприятию слова, звучащего со сцены, эстрады, в публичных выступлениях.

Словесный зажим – ещё одна помеха говорящему, не позволяющая преодолеть волнение и скованность. *Слово – зеркало наших мыслей.* Каково будет слово, как будет произнесено, какой эмоциональный заряд вложить в него, такой же действенной, острой может быть мысль. Научить детей действовать словом – значит научить их логически мыслить, комфортно общаться, владеть образным и словесным творчеством.

Цель воспитательно-образовательной программы:

- содействовать формированию свободной, ответственной и творческой личности;
- активное включение воспитанника в креативную образовательную среду и приобщение к культурному наследию.

Задачи образовательной технологии:

- Приобщить воспитанников к живому образному слову, как средству общения и выражения личности
- Формирование у детей контактности, толерантности и способности к совместному творчеству
- Создать ситуацию успеха для развития творческого потенциала каждого студийца.
- Способствовать укреплению и сохранению психического и физического здоровья

- Способствовать развитию артистических способностей, эмоциональной сферы и образного мышления воспитанников.
- Сформировать потребности в общении со взрослыми и сверстниками, привить культуру общения
- Развить природный голос
- Привить навыки ясной, выразительной речи
- Раскрыть секреты исполнительского мастерства.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ БЛОКИ:

- Художественное чтение, как вид искусства
- Работа над речью
- Работа над литературно-художественным произведением
- Стихосложение
- Зримый стих и зримая песня
- Работа над литературно-музыкальной композицией
- Моноспектакль
- Постановка поэтического спектакля

Данная воспитательно-образовательная программа *разработана* для детей *от 8 до 18 лет*. Она дает полный объем знаний и умений в области чтецкого искусства и *рассчитана на 5 лет обучения*.

Содержание учебного материала, методы и приемы обучения используются с учетом индивидуальных, возрастных и психологических особенностей воспитанников.

Студийцы *занимаются 2 раза* в неделю *по 3 часа*.

ФОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДИЙЦЕВ

1. Индивидуальные зачёты в процессе занятий.
2. Творческие отчёты студийцев в группах, обсуждение итогов.
3. Зачёты-концерты по мастерству актёра: этюды, упражнения, наблюдения, миниатюры, сценки, монологи, спектакли.
4. Открытые занятия для родителей и гостей из других коллективов.
5. Выступления на Дворцовских, городских и областных мероприятиях.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КОНЦЕ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Студийцы должны уметь:

- Владеть техникой речи
- Владеть логикой речи
- Владеть техникой работы над литературно-художественным произведением

Должны знать:

- Механизм перехода в творческое состояние

- Историю художественного чтения
- Средства художественной выразительности речи

Должны освоить:

- Разножанровый чтецкий материал (стих, басню, прозу)
- Анализ литературно-художественного произведения
- Простейшие элементы сценической пластики

Должны владеть основными терминами:

- Орфоэпия
- Постановка голоса
- Логическая пауза и ударение
- Логическая перспектива
- Диапазон
- Тембр
- Темп
- Резонаторы
- Опора звука

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КОНЦЕ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Студийцы должны уметь:

- Владеть техникой стихосложения
- Определить размер и вид стиха
- Владеть рифмовкой стиха
- Самостоятельно разобрать стихотворный материал
- Ответить на вопросы идейно-тематического замысла, обозначить художественный образ

Должны знать:

- Виды искусства, их выразительные средства
- Основы драматургии, элементы композиции
- Основы актерского мастерства

Должны освоить основные понятия и термины:

- Клаузулы
- Зашагивание в стихе
- Цезура и стяжение в стихе
- Рифма
- Размер стиха
- Вид стиха
- Пароязык
- Идейно-тематический анализ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КОНЦЕ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Студийцы должны уметь:

- Владеть мастерством перевоплощения
- Создавать сценический образ
- Анализировать работу партнеров

Должны знать:

- Выдающихся мастеров художественного слова
- Принципы работы со словом
- Постановочные этапы в моноспектакле и в поэтическом спектакле

Должны освоить основные понятия и термины:

- Застольный период
- Монолог
- Идеино-действенный анализ
- Событийный ряд
- Сверхзадача
- Сквозное действие
- Внутренний монолог
- Подтекст
- Сценография

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КОНЦЕ 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Студийцы должны уметь:

- Владеть мышечной свободой;
- Выстраивать речевой хор в массовом представлении;
- Владеть позной активностью;
- Выстраивать параязык в монологической речи.

Должны знать:

- Психолого-социальные функции мимики;
- Сущность и виды параязыка;
- Двойственную структуру действия.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КОНЦЕ 5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Студийцы должны уметь:

- Выстраивать отдельные сцены в спектакле
- Выстраивать композицию сценического спектакля
- Воплотить свой режиссерский замысел на сцене

Должны знать:

- Основные принципы современной режиссуры
- Основные законы мизансценирования

Должны освоить:

- Метод действенного анализа пьесы
- Творческую организацию сценического действия
- Язык и формы режиссерских заданий

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

<i>Разделы и темы</i>	<i>Количество часов</i>		
	<i>Общее</i>	<i>Теория</i>	<i>Практика</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Раздел «художественное чтение, как вид искусства»</i>			
1. Вводное занятие	3	3	-
2. Художественное чтение как вид искусства	3	3	-
3. Сходство и различие искусства чтеца и драматического актера.	3	1	2
4. История искусства художественного чтения	6	6	-
<i>Раздел «Работа над речью»</i>			
1. Орфоэпия	12	2	10
2. Техника речи	3	3	-
– Дыхание	18	3	15
– Голос	18	3,5	14,5
– Дикция	18	3	15
3. Логика речи	3	1	2
– Логическая пауза	9	1,5	7,5
– Логическое ударение	9	1,5	7,5
– Логическая интонация	9	1,5	7,5
– Логическая мелодика	9	1,5	7,5
– Логическая перспектива	9	1,5	7,5
<i>Раздел «Работа над литературно-художественным произведением»</i>			
1. Работа над стихом	12	3	9
2. Работа над басней	12	3	9
3. Работа над прозой	12	3	9
4. Работа над монологом	18	3	15
5. Выступления	15	-	15
6. Экскурсии, творческие встречи	15	-	15
<i>Всего за год:</i>	<i>216</i>	<i>48</i>	<i>168</i>

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2 год обучения

<i>Разделы и темы</i>	<i>Количество часов</i>		
	<i>Общее</i>	<i>Теория</i>	<i>Практика</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Раздел «Стихосложение»</i>			
1. Техника стихосложения	12	2	10
2. Размер стиха	12	6	6
3. Виды стиха	12	6	6
4. Техника чтения	12	6	6
5. Самостоятельное стихосложение	12	1,5	10,5
<i>Раздел «Зримый стих и зримая песня»</i>			
1. Законы драматургии	12	6	6
2. Идеино-тематическая основа произведения	12	12	-
3. Образное решение	12	12	-
4. Практическая постановка	12	3	9
5. Пластическое решение зримой песни	12	6	6
6. Практическая постановка зримой песни	12	-	12
<i>Раздел «Литературно-музыкальная композиция»</i>			
1. Подготовительный период	12	7,5	4,5
2. Работа над текстом	24	-	24
3. Соединение частей композиции в единое целое	9	3	6
4. Сценическое оформление	9	-	9
5. Выступления	15	-	15
6. Экскурсии и творческие встречи	15	-	15
<i>Всего за год:</i>	<i>216</i>	<i>71</i>	<i>145</i>

Учебно-тематический план.

4 год обучения

Разделы	Количество часов		
	общее	теория	практика
«Выразительные средства речевого взаимодействия в массовом представлении» 88 часов.			
1. Речевой хор в массовом представлении.	21	3	18
2. Жесты и мимика.	24	3	21
3. Психолого-социальные функции мимики.	18	9	9
4. Мышечная свобода.	24	3	21
«Параязык в речевом действии» 128 часов.			
1. Сущность и виды параязыка.	21	6	15
2. Параязык в системе обратных связей.	21	6	15
3. Двойственность структуры действия.	21	6	15
4. Позная активность.	21	3	18
	21	3	18
5. Параязык в монологической речи.			
6. Речь и параязык в массовом представлении.	24	3	21
итого часов	216 часов		

Учебно-тематический план.

5 год обучения

Разделы	Количество часов		
	общее	теория	практика
«Решение сценического пространства в массовом представлении» 108 часов			
1. Поэтика мизансцены в массовом празднике.	15	3	12
2. Композиция простейшей мизансцены.	15	3	12
3. Мизансцена толпы.	15	3	12
4. Мизансцена монолога.	15	3	12
5. Общий рисунок и индивидуальная пластика.	15	3	12
6. Синтезирование.	15	-	15
7. Сценическая культура.	18	3	15
«Режиссура массовых зрелищ» 108 часов			
1. Направление в современном искусстве. Модерн. Постмодернизм.	9	9	-
2. Перформенс.	33	2	31
3. Уличный театр.	33	2	31
4. Календарные праздники.	33	2	31
итого часов	216 часов		

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методическое обеспечение воспитательно-образовательной программы включает в себя различные формы обучения:

- учебные занятия
- творческие встречи
- концерты
- посещение мастер-классов.

Работа по развитию речи очень важная часть образовательного процесса. *Задачи* на этом этапе состоят в том, чтобы научить ребенка основным речевым навыкам:

- дыханию;
- артикуляции;
- познакомить с гигиеной и охраной голоса.

Процесс постановки голоса носит оздоровительный характер, укрепляет мышцы брюшного пресса, активизирует правильное дыхание, улучшает эмоциональное состояние ребенка.

Работа над литературно-художественным произведением развивает логическое мышление, творческое воображение и артистизм у студийцев, дает навыки идейно-тематического анализа и умение производить действенный анализ текста.

Данная образовательная технология включает раздел «*Стихосложение*», который знакомит ребят с законами создания стихотворного произведения, раскрывает классификацию ритмической структуры стиха (ямб, хорей, анапест и т.д.).

Раздел «*Зримый стих*» – основа творческого метода в работе над словом. Самое главное состоит в том, что слово приобретает «видимость», визуально отражаясь в художественном образе.

Работа студийцев над литературно-музыкальной композицией позволяет проникнуть в тайны творчества, научиться создавать художественный образ при подключении разных видов искусств. Соединение слова с музыкой и хореографией рождает сценический образ, который на этом этапе обучения юный артист готов воплотить на сцене.

И, наконец, вершиной учебного процесса является индивидуальная *работа каждого студийца над моноспектаклем и коллективная постановка* поэтического спектакля. В ходе этих работ совершенствуются и закрепляются все навыки и умения, полученные ранее.

Данная образовательная программа большое внимание уделяет индивидуальной работе с детьми. Личностно-ориентированные технологии, работа в микро групп-

пах являются ведущими принципами работы во всех направлениях программы; используется индивидуальная работа по развитию сценической речи и актерского мастерства.

Одно из *направлений* работы – *реабилитационное*. В коллективе занимаются воспитанники с физическими недостатками (логопедические проблемы: заикание, дислалия, дизартрия), таким детям уделяется особое внимание. Специальные упражнения помогают снивелировать недостатки, а доброжелательная атмосфера – снять комплекс неполноценности, поверить в

себя, реализовать свои творческие способности. Участие студийцев с ограниченными возможностями в совместном творчестве, воспитывает остальных, развивая их внимание, сочувствие и желание помочь тому, кто в этом нуждается.

Ведущие принципы учебно-воспитательного процесса ориентированы на гуманизацию отношений, на создание условий для творческого развития личности каждого воспитанника и реализации его «Я».

Считается, что наиболее высокий уровень деятельности достигается человеком в творчестве. Творческая деятельность поднимает личность со ступени потребителя духовных ценностей на ступень их создателя. *Художественное воспитание – процесс формирования отношения человека к искусству и внутренней потребности в общении с художественными ценностями*. Искусство помогает растущему человеку в обретении внутренней гармонии, уверенности в себе.

Данная воспитательно-образовательная программа ориентирована на решение проблемы развития мотивации личности к познанию, творчеству и культуре.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Методика организации детей в театральной студии основана на принципах дидактики:

- систематичности
- последовательности
- доступности
- поэтапности

Обучение происходит в постоянном движении от простого к сложному, от известного к неизвестному.

Данная образовательная технология отвечает на вопросы, которые остро стояли во все времена:

- Как завоевать аудиторию?
- В чем секрет убедительности?
- Как приобрести уверенность в себе, спокойствие и способность мыс-

лить?

Актуальность данной проблемы очевидна: приобщение школьников к элементам, основам ораторского искусства имеет большое воспитательно-образовательное значение. Специалисты считают, что чем больше у ребенка создается возможностей для развития речи, тем больше шансов раскрыть для него окружающий мир, сделать более широким круг общения, развить интерес и внимание к родному слову. Этому и способствуют занятия в студии художественного чтения, где главной целью является развитие художественно-речевых навыков ребят

Данная образовательная программа предусматривает воспитание у детей бережного отношения к слову не только посредством тренинга и теоретических занятий, но и опосредованным путем, – через театральные постановки, игровые формы театрального действия, репетиции, самостоятельное литературное творчество. Зримость и выпуклость слова, образное мышление, логика драматургии – вот основные моменты обучения, к пониманию которых приходят студийцы в конце обучения.

Владеть и управлять своими эмоциями, расширять грани чувственного мира – вот конечная цель, которая на первый взгляд не видна за сухими речевыми упражнениями. Логика драматургии помогает молодым людям последовательно выстраивать свой тип поведения, раскрепощает их в общении с другими людьми. Приходилось наблюдать, как уже через год занятий ребенок начинает легко и свободно говорить, владеть подтекстом речи. У него начинает формироваться эстетическое восприятие мира.

Техническая сторона программы заключается в овладении грамотным чтением, при соблюдении законов художественного слова. Овладение грамотой всегда начинается с азбуки. Азбука художественного чтения – техника речи, освоение которой вырабатывает навыки, позволяющие исполнителю, не думая о технической стороне, решать творческие задачи. Постановка голоса, дыхание, логика речи, дикция и орфоэпия – вот главные составные части техники речи, которым в нашей воспитательно-образовательной технологии уделяется огромное внимание.

Методика данной программы предусматривает систематическое использование упражнений на развитие техники речи. Тренинг речевого аппарата способствует постепенной выработке естественного легкого звучания голоса, помогает добиться отчетливого произношения текста, активизирует правильное дыхание.

Программа не заработает, если при выполнении тренинговых упражнений студийцы не будут следить за своей осанкой. Во время упражнений необходимо чтобы спина и плечи были расправлены, а голова держалась прямо. При выполнении упражнений стоя, вес тела должен равномерно распределяться на обе ноги, а плечи не должны опускаться или подниматься при выдохе и вдохе. При этом нельзя допускать скованности, так как напряжение тела тут же скажется на голосовом аппарате.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ способствует нормальному функционированию речевого аппарата ребенка. Речевые упражнения, применяемые на занятиях, способствуют постепенной выработке естественного, легкого звучания голоса, помогают добиться отчетливого произношения текста. Систематическое использование речевых упражнений формируют у ребенка устойчивые речевые навыки, которые будут закрепляться и совершенствоваться при работе над литературно-художественными произведениями.

Учитывая особенности восприятия детей школьного возраста, нужно ориентироваться на упражнения в форме коротких текстов с игровым содержанием. На первом году обучения для работы хорошо использовать народные сказки, стихи Агнии Барто, Сергея Михалкова и др.

В конце 1 года обучения студийцы должны

- легко владеть техникой речи
- уметь выполнять артикуляционную и дыхательную гимнастику
- уметь выразительно и четко читать стихи и художественные тексты

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ предполагает:

- познакомить ребят с законами создания стихотворного произведения
- продолжить работу по постановке голоса
- участие студийцев в коллективной литературно-музыкальной композиции

Этот год обучения очень важен. Он дает студийцам навыки идейно-тематического анализа литературно-музыкальной композиции, знакомит с законами драматургии. На этом этапе решаются задачи, необходимые для плавного перехода к 3 году обучения, где воспитанники должны сосредоточиться на выполнении индивидуального задания – участие в моноспектакле и участие в полнометражном поэтическом спектакле.

ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ ГОДА ОБУЧЕНИЯ способствуют переходу воспитанника к работе по созданию поэтического образа.

В процессе постановки поэтического спектакля развивается творческая активность, инициатива. Самостоятельность, проявляется одаренность ребенка, его творческий потенциал.

Предлагаемая образовательная программа включает в себя опыт педагогической и творческой работы в школьных театральных студиях и при индивидуальной работе с детьми сценической речью. Приобщение детей к живому, образному слову, как средству общения и выражения личности, – является главной задачей программы. Словесное творчество, логическое и образное мышление, правильная литературная речь, – это тот итог, к которому педагог может привести ребенка, следуя данной технологии уже через 5 лет.

Воспитательно-образовательная программа даст положительные результаты, когда педагог сможет гибко перестраивать свою работу, как бы примеряя то одно. То другое платье на модель. Никогда не надо ждать определенного, конкретного результата от детей. Они обязательно внесут свои коррективы в конечный результат. Только умение перестроиться на ходу может положительно повлиять на процесс обучения и поднять авторитет педагога в глазах воспитанников.

ИСТОЧНИКИ

1. Выгодский Л.С. Психология искусства. – М: «Искусство», 2001
2. Германова М. Книга для чтецов. – М: «Искусство», 2001
3. Голуб И.Б. Секреты хорошей речи. – М: «Международные отношения», 2002
4. Иванов С. Ритмы нашей жизни. – М: «Детская литература», 2003.
5. Ивин А. По законам логики. – М: «Молодая гвардия», 2001
6. Кнебель М. Слово в творчестве актера. – М: ВТО, 2004
7. Ковалев А.Г. Психология личности. – М: «Просвещение», 2001
8. Коростылев М.И. От А до Я. – М: «Медицина», 2003
9. Лапп Д. Искусство помнить и забывать. – С-Пб., 1995 Ю.Лейбин В.М. Психоанализ и философия. – М: ИПЛ, 2003
10. Моргунов Б.Г. Законы звучащей речи. – М: «Советская Россия», 2004
11. Петрова А.Н. Сценическая речь – М: «Искусство», 2005
12. Предчувствие портрета. Сборник текстов. – Екатеринбург: «Лад», 2003
13. Популярная психология. Хрестоматия. – М: «Просвещение», 2004
14. Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. – М: «Искусство», 2001
15. Савкова З.В. Речевой хор в массовом представлении. – С-Пб: СПбГУКИ, 2005
16. Савкова З.В. Монолог в искусстве представления. – С-Пб: СПбГУКИ, 2003
17. Савкова З.В. Выразительные средства речевого взаимодействия. – С-Пб: СПбГУКИ, 2003.
18. Чистяков Н.Б. Психогимнастика. – М: «Правда», 1990 20.
19. Черноморов А.И., Шустова А.И. Практикум выразительного чтения. – М: «Просвещение», 2004
20. Энциклопедия юного зрителя. – М: «Педагогика», 2003
21. Яхонтов В.Н. Театр одного актера. – М: «Искусство», 2002