

Министерство социального развития Саратовской области
Государственное автономное учреждение
Саратовской области
«Центр адаптации и реабилитации инвалидов»

Дополнительная образовательная
программа «Театральная студия»

Министерство социального развития Саратовской области
Государственное автономное образовательное учреждение
Саратовской области
«Центр по обучению и реабилитации инвалидов»

«Утверждаю»
Директор ГАОУ СО ЦОРИ
Пяткина Е.С.
2014г.

Дополнительная образовательная программа
«Театральная студия»

Саратов-2014г.

Структура образовательной программы.

1. Цель.
2. Планируемые результаты обучения.
3. Учебный план.
4. Календарный учебный график.
5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
6. Организационно – педагогические условия.
7. Формы аттестации.
8. Оценочные материалы.
9. Иные компоненты.

Цель:

1. Воспитание творческой личности.
2. Развитие коммуникативных, творческих умений и навыков средствами театрального искусства.
3. Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества.
4. Активизация познавательных интересов.
5. Реабилитация и социализация через театральное искусство.

Планируемые результаты обучения.

1. Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области театрального искусства.
2. Овладение приемами пластической выразительности с учетом индивидуальных возможностей каждого обучаемого.
3. Развитие речевых навыков.
4. Формирование нравственного отношения к окружающему миру, чувства сопричастности к его явлениям.
5. Формирование художественного вкуса, интереса к искусству.
6. Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе.
7. Воспитание самодисциплины, умения организовать себя и свое время.

№	Наименование раздела	Общее кол-во часов	9недел я	10неде ля	11неде ля	12неде ля	13неде ля	14неде ля	15неде ля	16неде ля
1	Техника и культура речи	69	9	9	9	6				
2	Ритмопластика	60				3	9	9	9	9
3	Актёрское мастерство	84								
4	Работа над пьесой и спектаклем	72								
	Нагрузка обучающихся в неделю		9	9	9	9	9	9	9	9
№	Наименование раздела	Общее кол-во часов	17неде ля	18неде ля	19неде ля	20неде ля	21неде ля	22неде ля	23неде ля	24неде ля

1	Ритмопластика	60	9	9	3					
2	Актёрское мастерство	84			6	9	9	9	9	9
3	Работа над пьесой и спектаклем	72								
	Нагрузка обучающихся в неделю		9	9	9	9	9	9	9	9

Наименование раздела	Общее кол-во часов	17н еде ля	18н еде ля	19 нед еля	20 нед еля	21 нед еля	22 нед еля	23 нед еля	24 нед еля
Актёрское мастерство	84	9	9	9	6				

Работа над пьесой и спектаклем	72				3	9	9	9	9
Нагрузка обучающихся в неделю		9	9	9	9	9	9	9	9

Наименование раздела	Общее кол-во часов	25н еде ля	26н еде ля	27 нед еля	28 нед еля	29 нед еля	30 нед еля	31 нед еля	32 нед еля
Работа над пьесой и спектаклем	72	9	9	9	6				
Нагрузка обучающихся в неделю		9	9	9	6				

**Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей).**

С античных времен человечество использовало театр и формы театрального действия в целях образования и развития личности и воспитания общественного сознания. История приобщения людей к искусству театра в России начинается с 17 века, так же, как и вся история русского театрального искусства.

В настоящее время занятие театральным искусством не потеряли своей актуальности.

В современном мире большинство людей уже в раннем возрасте подвержены сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр.

Занятия в театральном коллективе развивают человека во всей его психофизической целостности. Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья.

Театр раскрывает философские представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством лицедейства

Воспитание театром формирует мировоззрение людей, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление.

Но это не единственная сильная сторона театрального образования. Гораздо важнее, что театр помогает социальной и психологической адаптации, их личностному росту. Помогает активизировать затрудненные процессы общения, сделать их радостными и плодотворными. Сценическая деятельность базируется на единстве коллективного взаимодействия и максимальном творческом проявлении каждого исполнителя.

Театр – коллективное искусство. Во-первых, театральная постановка – «продукт» совместной деятельности, требующей концентрации сил каждого. Во-вторых, разнообразие постановочных задач дает возможность каждому человеку максимально реализовать свои возможности и способности. В-третьих, театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива.

Театральная модель жизненных ситуаций, «проба» ощутить себя в той или иной среде позволяют участникам коллектива приобрести полезные навыки для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды.

Творчество, выраженное в театральной постановке, это один из способов освоения окружающего мира, социальной и психологической адаптации человека в обществе.

Острота и глубина восприятия искусства, в особенности театра, нередко определяют духовный облик. Равнодушие к миру прекрасного влечет за собой в будущем серость и убогость жизненных представлений.

Программа органично соединяет в себе познавательную деятельность обучающихся по овладению теорией, историей театра, навыками театрального исполнения с непосредственной творческой деятельностью, организуемой в учебном, репетиционном процессе, театральном показе.

Занятия проводятся три раза в неделю по 3 часа. Количество учебных часов в год 324. Вид обучения групповой.

Также программой предусмотрены индивидуальные занятия и занятия по подгруппам в зависимости от задач учебного процесса.

Тематический план

№	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Теоретические	Практические	Форма аттестации
1	Вводное занятие. Основы театральной культуры	3	2	1	
1.2	Зарождение искусства.				
1.3	Театр как вид искусства.	36	15	21	
1.4	Театр Древней Греции.	2	1	1	
1.5	Русский народный театр.	5	2	3	
1.6	Театр и зритель.	5	2	3	
1.7	Театральное закулисье.	8	3	5	
1.8	Итоговое занятие.	6	3	3	
		9	3	6	
		1	1	-	
2	Техника и культура речи	69	15	54	
2.1	Речевой тренинг.	22	4	18	
2.2	Работа над литературно-художественным произведением.	44	10	34	
2.3		3	1	2	
2.4	Итоговое занятие.				
3.	Ритмопластика	60	12	48	
3.1	Пластический тренинг	25	4	25	
3.2	Пластический образ персонажа	32	8	24	
3.4	Итоговое занятие	3		3	
4.	Актерское мастерство. Организация внимания,	84	15	69	

4.1	воображения, памяти	19	3	16	
4.2	Сценическое действие	32	8	24	
4.3	Творческая мастерская	30	3	27	
4.4	Итоговое занятие	3	1	2	
5	Работа над пьесой и спектаклем	72	12	60	
5.1	Выбор и анализ пьесы	3	3	25	
5.2	Тема, сверхзадача, событийный ряд	3	3	8	
5.3	Анализ пьесы по событиям	6	6	9	
5.4	Работа над отдельными эпизодами	25		6	
5.4	Закрепление мизансцен	8		8	
5.5	Выразительность речи, мимики, жестов	9		4	
5.6	Изготовление реквизита, декораций	6			
5.7	Прогонные и генеральные репетиции	8			
5.8	Показ и обсуждение спектакля	4			
Итого		324	70	254	

Методика и технология преподавания.

Гармоничное развитие личности тесно связано с процессом формирования ее духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с другой.

Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в диалектическом единстве.

Любой желающий получить представление о театральном искусстве во всех его проявлениях и практически проверить на себе эти знания, получает реальную возможность сделать это, обучаясь по данной программе в театральном коллективе.

Данная программа обучения основам театрального искусства направлена, прежде всего, на развитие творческого начала, на использовании театральной педагогики – технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс специальных упражнений, театральных игр, адаптированных для занятий с людьми с ограниченными возможностями. В основе адаптации лежит принцип действенного освоения материала через постановку увлекательных творческих задач.

В процессе обучения должны быть решены следующие проблемы:

1. Раскрепощение обучаемых Снятие зажимов, комплексов.
2. Раскрытие возможностей, способностей и талантов.
3. Обеспечение обучаемых всевозможными средствами для раскрытия и социализации.

В программе используются развивающие методики. Все занятия строятся по принципу игрового существования, от элементарного фантазирования к созданию образа. Чтобы развивать способности обучающихся, создается ситуация, где эти способности обнаруживаются, возникает необходимость в использовании этих способностей.

Обучение ведется согласно основным принципам педагогики искусства:

1. От постановки творческой задачи до достижения творческого результата.
2. Вовлечение в творческий процесс всех участников
3. Смена типа и ритма работы.
4. От простого к сложному.

Программа обучения театральному искусству по данной программе представляет целостную систему взаимосвязанных между собою предметов: «Основы театральной культуры», «Техника и культура речи», «Ритмопластика», «Актерское мастерство», «Работа над пьесой и спектаклем»

Для успешного усвоения материала используются: беседа, наглядный материал, аудио и видео материалы.

В работу над техникой речи входит освоение приемов снятия мышечных зажимов голосового аппарата, постановка правильного дыхания, работа над дикцией, выстраивание логико-интонационной структуры речи. Для этого используются специальные упражнения и тренинги. Занятия проводятся в групповой форме.

Речевой тренинг включает в себя:

1. Игры и упражнения на речевое дыхание «Поклонение солнцу», «Игра со свечой», «Мяч и насос» и др.

2. Артикуляционная гимнастика: для губ, языка, челюсти.
3. Речевая гимнастика (Тон, тембр, высота звучания, интонация, диапазон)
4. Скороговорки.

При работе над литературным текстом проводятся индивидуальные занятия. На занятиях используются произведения фольклора, стихотворения, произведения русских и зарубежных авторов.

Раздел «Ритмопластика» – направлен на обучение навыкам освобождения мышц, снятия зажимов, развития пластичности.

Используются специальные упражнения («Я – мир», «Замороженный», «Звезда», «Мокрые котята», «Деревянные куклы», «Зеркало», «Кактус и Ива», «Релаксация» и др.), пластические импровизации (на заданную тему).

Упражнения тренинга направлены на максимальное развитие возможностей человеческого тела, учат саморегуляции, концентрации и расслаблению. Обучающиеся должны уметь передать пластическую форму живой природы и неживого мира, коллективно и индивидуально передавать заданный ритм.

Упражнения тренинга построены по индивидуально-групповому методу обучения. На занятиях используются музыкальные произведения, которые помогают погрузиться в собственный мир воображения, освободить свое тело от зажимов и перейти к рождению движения.

Занятие по ритмопластике состоит из следующих блоков:

1. Психофизическая разминка (тренинг)
2. Содержательная часть, включающая в себя созерцание, импровизацию, этюды.
3. Подведение итогов.

Полученные навыки в работе над освобождением мышц и пластической выразительностью тела применяются обучаемыми в работе над созданием образа персонажа. А также в гармонизации взаимодействия своего тела, рационального и эмоционального аппарата.

Раздел «Актерское мастерство» - направлен на освоение навыков актерского мастерства.

Основные темы этого блока:

1. «Организация внимания, воображения, памяти»
2. «Сценическое действие»
3. «Творческая мастерская»
4. «Самостоятельная творческая работа».

Последовательность распределения материала заключается в том, чтобы в течение первого года обучения помочь ребятам направить свое внимание в творческое русло, снять зажимы и комплексы, подготовить обучаемых для работы в творческом коллективе.

В процессе всего обучения используются Общеразвивающие игры, Специальные театральные игры и упражнения, направленные на развитие внимания, воображения, памяти, логики действия и поведения актера.

Большинство упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Упражнения от занятия к занятию варьируются, вводятся новые.

Упражнения и игры, применяемые на занятиях: «Знакомство – дразнилка», «На слуховое восприятие», «Снежный ком», «Поймай хлопок», «Невидимая нить», «Большое зеркало», «Суета», «Зернышко», «Чудо – юдо из яйца», «Поводырь», «Диспетчер», «Тень», «Профессионалы», «Картина», «Скульптура», «Стеклянный шар», «Рецепты», «На действия с воображаемыми предметами», «Оправдай позу» и др.

От упражнений на развитие внимания, воображения обучающиеся переходят к освоению законов сценического действия на примере этюдов. Этюд считается азбукой искусства. Это небольшой отрезок сценической жизни, созданный воображением «Если бы».

Этюды делятся на: одиночные, дуэтные, массовые. Начинается обучение с этюдов «Я в предлагаемых обстоятельствах». Этюды бывают: на смену психофизического состояния, на вынужденное молчание, на вынужденное общение, на органическое молчание, этюд- импровизация.

Именно на этюдах и в специальных упражнениях отрабатываются логика словесных и бессловесных действий, логика общения и взаимодействия.

Задача педагога сделать эти упражнения приемлемыми для данной категории людей.

В эту игру вступают те или иные социальные отношения, действуют различные социальные чувства – и это расширяет и обогащает внутренний мир.

Все упражнения направлены на освоение главного языка сцены - языка действия. Теоретические знания усваиваются через практические задачи. Все обучающиеся проходят путь от упражнения, этюда – к участию в творческой постановке.

Занятие по актерскому мастерству состоит из следующих блоков:

1. Тренинг (упражнения на внимание, воображение).
2. Содержательная часть, включающая в себя специальные упражнения, этюды по освоению темы занятия.
3. Подведение итогов.

В программе отдельно выделена тема «Творческая мастерская», где обучающиеся имеют возможность для творческого поиска и работы над самостоятельной творческой темой.

Итог данной деятельности представлен в конкретном выходе на аудиторию в Центре обучения и реабилитации инвалидов.

Для сплочения коллектива, создания комфортной творческой атмосферы, активизации познавательных интересов в творческом театральном коллективе проводятся самые различные мероприятия.

Смелый, уверенный вход в будущее, развитие эмоциональной сферы, умение владеть своим вниманием, фантазией, четко выражать свои мысли, доброжелательность в общении – вот к чему должны прийти обучаемые,

прошедшие курс обучения в театральной студии.

Организационно – педагогические условия.

Для проведения занятий в театральной студии есть все необходимые условия. ребята занимаются в просторном учебном кабинете, где возможны проведения и теоретических занятий и отработка практических этюдов. Кроме этого учреждение имеет зал для проведения торжественных мероприятий, вместимостью до ста человек. Зал имеет сцену, звуковое и световое оборудование.

Формы аттестации.

Аттестация полученных знаний и умений проходит в виде итоговых выступлений на мероприятиях различного уровня, постановка новых театральных пьес, зарисовок, композиций. Участие в мастер – классах, семинарах, конкурсах, фестивалях, проектах.

Оценочные материалы.

Оценочные материалы выражаются в количестве призовых мест в конкурсных программах, выступлений на площадках городского и областного уровней. А так же в количестве положительных откликов на деятельность театрального коллектива.

Иные компоненты.

Список литературы.

1. «Театр, где играют дети» (под ред. А. А. Никитина) М., «Владос», 2001 г.
2. Э.Г. Чурилова Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников. М., «Владос» 2003 г.
3. Театр – студия «Дали». Программы. Уроки. Репертуар ч. 1 – 2 М., ВЦХТ, 2001 г.
4. Дом, который построили «Мы». Авторская модель образовательного учреждения М., 2000 г.
5. Репертуарно-методическая библиотечка, серия «Я вхожу в мир искусств».
6. К. С. Станиславский «Работа актера над собой» М., 1985 г.
7. Ю. И. Рубина, Т.Ф. Завадская «Театральная самодеятельность школьников»

М., Просвещение 1983 г.

8. А. Н. Петрова «Сценическая речь» М., Искусство 1981г.

9. В. М. Букатов « Педагогические тайнства дидактических игр» из серии Библиотека педагога-практика, Москва, «Флинта», 1997г.

10. Е. Р. Ганелин Методическое пособие «Школьный театр» Санкт – Петербург, СПГАТИ, кафедра основ актерского мастерства, 2002г.

11. А.И.Фоминцев Методическое пособие «Уроки основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы», К., 2003г.

12. А.П.Ершова, В.М.Букатов «Актерская грамота» Программа 4-х летнего курса обучения в театральных школах, студиях.