

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара

«РАССМОТРЕНО»
на МО классных руководителей
Руководитель МО
 Филатова С.М.
Протокол № 1 от 27 августа 2020 г

«ПРОВЕРЕНО»
Заместитель директора по ВР
 Гурьева И.В.
27 августа 2020г

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ Школа
№ 102 г.о.Самара
 Елизарова Е.Н.
Приказ № 210-од от 1 сентября 2020г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в 5 – 7 классах

кружок

«Театральный»

Направление – духовно-нравственное

Составил:
Которова В.О.

Самара 2020

Пояснительная записка

Актуальность программы в том, что обучение детей театральному искусству, как искусству синтетическому, является одним из средств воспитания ребенка. Через театральную игру происходит осознание человеком существования своего «Я» в мире и обществе себе подобных, складывается система отношений к миру и с миром, к себе и с самим собой.

В процессе занятий происходит формирование способности ребенка «прочтения» и рефлексивного управления жизненной ситуацией межличностного взаимодействия по аналогии с художественным текстом. Увеличивается диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, освоения способов создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия. Творчество дарит человеку прекрасную возможность выразить себя, выразить своё отношение к окружающим людям, и миру в целом.

Новизна программы заключается:

- в комплексности программы, так как усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения комплекса интегрированных учебных дисциплин, которые составляют основу программы: «Основы художественного чтения», «Развитие актерских способностей», «Основы постановочной работы»;

- предмет «Основы художественного чтения» изучается лишь в первый год обучения, исключая предмет «Основы постановочной работы»;

- смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию и профессионализацию личности средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности;

- осуществляется приоритет практико-ориентированного подхода к организации образовательного процесса с обучающимися групп;

- сформированные у обучающихся ключевые компетентности в области театральной деятельности позволяют содержательно обогащать опыт сценической практики через погружение в репетиционно-постановочную работу.

- основывается на системном, последовательном изложении материала, предметно-пространственном изучении театрального искусства, его интеграции с другими видами, формировании «культуры творческой личности» и эмоционально-личностной сферы учащихся.

Актуальность определяется необходимостью формирования у обучающихся качеств, которые станут залогом их успешности в будущем: выразительности, умения излагать свои мысли, эмоциональной устойчивости, ответственности и трудолюбия. В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, направленной на развитие речевого аппарата, фантазии и воображения детей, овладение навыков общения, коллективного творчества, уверенности в себе. В процессе обучения по данной программе реализуются задачи, ориентированные на социализацию и индивидуализацию развития личности детей.

Воспитание потребности духовного обогащения ребенка, способности взаимодействовать со сверстниками, умение развивать в себе необходимые качества личности - все это и делает программу актуальной на сегодняшний день.

Сегодня объективный процесс интеллектуализации обучения и воспитания детей, наряду с положительным эффектом, оказал отрицательное влияние на развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. Статистика показывает, что в настоящее время в России значительно увеличилось число детей, страдающих отклонениями в эмоционально-волевой сфере: тревожностью, агрессивностью, замкнутостью, застенчивостью, гиперактивностью, гиперактивностью и т.д. Однако, все эти отклонения в дальнейшем ведут к трудностям взаимоотношений ребенка со сверстниками. В работах

отечественных ученых, посвященных этой проблеме особая роль отводится театрализованной деятельности, которая позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии. Это обусловлено тем, что в основе театрализованной деятельности детей лежит игра, которая является наиболее синкретичным средством формирования различных знаковых систем (вербальные, образно-жестовые, образно-двигательные), развития познавательной, двигательной и эмоциональной сферы, а также социализации детей с проблемами в развитии.

По содержанию деятельности программа содержит элементы познавательной и развивающей творческие способности деятельности.

Педагогическая целесообразность программы в том, что она направлена на развитие детей средствами театрально-игровой деятельности и соответствует принципам:

- **развивающего образования**, целью которого является художественно - эстетическое развитие ребенка;
- сочетает принципы **научной обоснованности и практической применимости** (содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии);
- обеспечивает **единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач** процесса образования детей школьного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к творческому развитию детей;
- **полихудожественного образования** школьников через взаимодействие и интеграцию искусств.

Личность современного ребенка складывается в атмосфере творческого созидания, поэтому актуальным является разнообразное использование театрального творчества школьников. Занятия по программе «Школьный театр» способны эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс, т.к. происходит сплочение коллектива, расширяется культурный диапазон учащихся, повышается культура поведения. Знакомство с позицией актера – творца накапливает их эмоциональный, интеллектуальный, нравственный, трудовой опыт и развивает его.

Театральное творчество не только активизирует интерес детей к искусству театра и искусству вообще, но и развивает фантазию, воображение, память, внимание и другие качества, воспитывает и улучшает психологическую атмосферу в коллективе. Занятия учат учащихся общаться друг с другом, делиться мыслями, умениями, знаниями. Методы, формы и содержание театральных упражнений реализуют одновременно три цели: погружают детей в присущую им стихию игры, развивают психологические структуры (внимание, мышление, волю, память), придают учебному дню привлекательные для детей качества интересного и веселого труда. На занятиях юные артисты работают над своими ролями, со словом, его произнесением и звучанием, чистотой интонации, ясной артикуляцией, мимикой, точностью ритмического рисунка, находят нужные краски и средства выразительности для раскрытия художественного образа. Занятия способствуют раскрытию и активизации своеобразия, самобытности, самостоятельности каждого ребенка. Этой задаче раскрытия — «Я» личности учащегося служат игровые исполнительские задания, где могут быть разные варианты исполнения, и каждый ребенок может предложить свой вариант в соответствии со своим пониманием и выдумкой.

Грамотная и интересная работа с учащимися в области театра и театрализации во внеклассной деятельности позволяет понять смысл и содержание того или иного литературного или драматического произведения на сцене: собственными эмоциями, кожей, телом. Драматургию всегда воспринимают как часть литературы, предназначенную для восприятия зрителем, то есть пьесу нельзя просто читать, она служит другой цели: ее можно и нужно смотреть на сцене. Театральная деятельность школьников является наиболее действенным инструментом образования ребенка через «школу игры».

Цель: «Создание условий для развития творческого потенциала ребёнка и самовыражения через погружение в театральную деятельность. Развитие художественного вкуса, познание себя и своих творческих способностей. Помощь ребёнку в социальной адаптации».

Задачи программы.

Обучающие:

- учить навыкам и умениям в области актёрского мастерства;
- расширять кругозор через содержание литературных произведений;
- приобщать к театральной культуре, обогащать словарь, вводя специальную терминологию, связанную с театральной деятельностью;
- учить анализировать ситуации, делать выводы и обобщения.

Развивающие:

- развивать выразительность речи и [грамматический строй](#) речи;
- развивать умение действовать на сцене;
- развивать память, внимание, наблюдательность, творческое мышление и воображение;
- развивать и совершенствовать гибкость, пластичность, координацию движений;
- развивать способности эмоционального, активного восприятия искусства;
- развивать способность работать в коллективе;
- развивать образное мышление.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к театру, истории театра, профессии актёра и другим театральным профессиям;
- воспитывать волю к достижению поставленной цели;
- воспитывать художественно-эстетический вкус.

Ожидаемые результаты:

*После прохождения программы учащийся будет **знать**:*

- правила безопасности и поведения на сцене и в зрительном зале;
- о театре как виде искусства;
- основы истории Российского театра;
- театральные термины;
- основные элементы актёрского мастерства;
- литературные произведения для постановки, съёмки;
- основы сценической речи.

*После прохождения программы учащийся будет **уметь**:*

- анализировать литературное произведение для постановки;
- органически существовать, выразительно и грамотно говорить со сцены;
- работать в коллективе, участвовать в коллективной постановке;

*После прохождения программы учащийся будет иметь **навыки**:*

- выполнять комплекс дыхательных упражнений, тренинга речевого аппарата;
- выполнить упражнения актёрского тренинга;
- самостоятельно ставить и решать нестандартные творческие задачи;
- выполнять упражнения на память физических действий(пфд);
- выполнять комплекс упражнений на координацию движений, тренинга по сценическому движению;
- осуществлять совместную деятельность в коллективе.

К концу первого года обучения

Должны уметь:

- Дети научатся работать с воображаемыми предметами.
- Разыгрывать несложные этюды по знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средств;» (интонацию, мимику, жест);
- Изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства;
- Определять по карточкам- пиктограммам разные эмоции человека – веселье, грусть и т.д.
- Менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.
- Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения.

Должны знать:

- Виды театров (кукольный, детский, театр зверей и др.).
- Новые слова-термины
- Правила поведения в театре

К концу второго года обучения

Должны уметь:

- Действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно
- Разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам.
- Произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно;
- Снимать напряжение с отдельных групп мышц.
- Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке.
- Запоминать заданные педагогом мизансцены.
- Строить диалог с партнером на заданную тему.
- Составлять диалог между сказочными героями.

Должны знать:

- Новые слова-термины, а также яркие и точные слова и выражения.
- Знать 5-7 артикуляционных упражнений
- Театральные профессии (осветитель, декоратор, режиссер, костюмер и т.д.)

К концу третьего года обучения

Должны уметь:

- Знать и четко произносить 6-8 скороговорок с разной силой голоса в движении и разных позах.
- Разыгрывать спектакль по мотивам русских народных сказок, классических произведений, произведениям современных авторов.
- Выступать перед родителями, детьми с инсценировками.
- Создавать пластические импровизации под музыку разного характера.
- Сочинять этюды на заданную тему.
- Использовать гимнастику Стрельниковой

Должны знать

- Устройство театра
- Театральную терминологию

В основу программы положены ведущие методологические принципы современной педагогики и психологии: системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в системе с другими.

При таком подходе педагогическая система работы с младшими школьниками рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и формы педагогического процесса и предметно-развивающая среда.

Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих условий.

Деятельностный подход. Деятельность- основа, средства и решающее условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации детей. Это в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.

Полусубъектный подход вытекает из того, что сущность человека значительно богаче, разностороннее сложнее, чем его деятельность. Личность рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействия социальной группы, что требует особого внимания к личностной стороне педагогического воздействия с детьми.

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е он становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и во-вторых, становление его как творческой личности.

Программа **взаимодействует** с образовательными предметами гуманитарного и театрального циклов, в полной мере обеспечивая межпредметные связи, тем самым осуществляя полихудожественное образование:

- литература,
- история,
- музыка;
- хореография (ритмопластика);
- фольклор;
- история театра,
- основы сценического движения,
- теория драматургии,
- режиссура и мастерство актера,
- техника сцены,
- грим;
- сценическая речь.

Тематический план 5 класса
1 год обучения – 1 час в неделю, 34 часа в год

Наименование разделов и тем	Количество часов	Вид занятий
1 Р А З Д Е Л		
<u>Введение в предмет</u>		
Тема №1. Понятие «актер», «артист»	1	Беседа
Тема №2. Специфика актерского творчества	1	Беседа
Итого по разделу:	2	
Р А З Д Е Л		
<u>Театральная игра</u>	2	Упражнен
Тема №1. Слуховое и зрительное внимание	2	ия- игры
Тема №2. Память и наблюдательность	2	в течение
Тема №3. Творческая находчивость и фантазия	2	всех
Тема №4. Умение пользоваться жестами	2	видов
Тема №5. Двигательные способности, ловкость, подвижность	2	занятий
Тема №6. Реакция на музыкальный сигнал	2	Семинар
Тема №7. Зачетное занятие		
Итого по разделу:	14	
Р А З Д Е Л		
<u>Сценическое общение</u>	1	Беседа
Тема №1. Природа сценического общения	1	Упражнен
Тема №2. Упражнения в условиях органического молчания	1	ия
Тема №3. Упражнения с импровизированной речью	1	
Тема №4. Общение на основе заданной сценической задачи	2	Практика
Тема №5. Сочинение этюдов на общение		
Итого по разделу:	6	
4 Р А З Д Е Л		
<u>Ритмопластика</u>	2	Практика
Тема №1. Чувство ритма и координация движений	2	Практика
Тема №2. Пластическая выразительность и музыкальность	2	Практика
Тема №3. Сочинение упражнений «Вещь»	2	Практика
Тема №4. Сочинение упражнений «Животное»	2	Практика
Тема №5. Сочинение упражнений «Растение»	2	Практика
Тема №6. Зачетное занятие		
Итого по разделу:	12	
Итого за год:	34	

Тематический план 6 класса
1 год обучения – 1 час в неделю, 34 часа в год

Наименование разделов и тем	Количество часов	Вид занятий
1 Р А З Д Е Л		
<u>Введение в предмет</u>		
Тема №1. Понятие «актер», «артист»	1	Беседа
Тема №2. Специфика актерского творчества	1	Беседа
Итого по разделу:	2	
Р А З Д Е Л		
<u>Театральная игра</u>	2	Упражнен
Тема №1. Слуховое и зрительное внимание	2	ия- игры
Тема №2. Память и наблюдательность	2	в течение
Тема №3. Творческая находчивость и фантазия	2	всех
Тема №4. Умение пользоваться жестами	2	видов
Тема №5. Двигательные способности, ловкость, подвижность	2	занятий
Тема №6. Реакция на музыкальный сигнал	2	Семинар
Тема №7. Зачетное занятие		
Итого по разделу:	14	
Р А З Д Е Л		
<u>Сценическое общение</u>	1	Беседа
Тема №1. Природа сценического общения	1	Упражнен
Тема №2. Упражнения в условиях органического молчания	1	ия
Тема №3. Упражнения с импровизированной речью	1	
Тема №4. Общение на основе заданной сценической задачи	2	Практика
Тема №5. Сочинение этюдов на общение		
Итого по разделу:	6	
4 Р А З Д Е Л		
<u>Ритмопластика</u>	2	Практика
Тема №1. Чувство ритма и координация движений	2	Практика
Тема №2. Пластическая выразительность и музыкальность	2	Практика
Тема №3. Сочинение упражнений «Вещь»	2	Практика
Тема №4. Сочинение упражнений «Животное»	2	Практика
Тема №5. Сочинение упражнений «Растение»	2	Практика
Тема №6. Зачетное занятие		
Итого по разделу:	12	
Итого за год:	34	

Тематический план 7 классы
1 год обучения – 1 час в неделю, 34 часа в год

Наименование разделов и тем	Количество часов	Вид занятий
1 Р А З Д Е Л		
<u>Введение в предмет</u>		
Тема №1. Понятие «актер», «артист»	1	Беседа
Тема №2. Специфика актерского творчества	1	Беседа
Итого по разделу:	2	
Р А З Д Е Л		
<u>Театральная игра</u>	2	Упражнен
Тема №1. Слуховое и зрительное внимание	2	ия- игры
Тема №2. Память и наблюдательность	2	в течение
Тема №3. Творческая находчивость и фантазия	2	всех
Тема №4. Умение пользоваться жестами	2	видов
Тема №5. Двигательные способности, ловкость, подвижность	2	занятий
Тема №6. Реакция на музыкальный сигнал	2	Семинар
Тема №7. Зачетное занятие		
Итого по разделу:	14	
Р А З Д Е Л		
<u>Сценическое общение</u>	1	Беседа
Тема №1. Природа сценического общения	1	Упражнен
Тема №2. Упражнения в условиях органического молчания	1	ия
Тема №3. Упражнения с импровизированной речью	1	
Тема №4. Общение на основе заданной сценической задачи	2	Практика
Тема №5. Сочинение этюдов на общение		
Итого по разделу:	6	
4 Р А З Д Е Л		
<u>Ритмопластика</u>	2	Практика
Тема №1. Чувство ритма и координация движений	2	Практика
Тема №2. Пластическая выразительность и музыкальность	2	Практика
Тема №3. Сочинение упражнений «Вещь»	2	Практика
Тема №4. Сочинение упражнений «Животное»	2	Практика
Тема №5. Сочинение упражнений «Растение»	2	Практика
Тема №6. Зачетное занятие		
Итого по разделу:	12	
Итого за год:	34	

Содержание и методические указания к тематическому плану - 1 год обучения.

1 Р А З Д Е Л. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема №1. Понятие «актер», «артист»

Назначение актера, артиста. Основные специфические особенности театра.

Тема №2. Специфика актерского творчества

Материал актерского искусства. Публичное творчество. Об актерских данных.

2 Р А З Д Е Л. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕХНИКИ АКТЕРА

Тема №1. Слуховое и зрительное внимание

Объект внимания. Произвольное внимание. Непроизвольное внимание. Особенности сценического внимания. Первый закон внутренней техники актера. Упражнения-игры на овладение слуховым и зрительным вниманием.

Тема №2. Память и наблюдательность

Тема №3. Творческая находчивость и фантазия

Тема №4. Умение пользоваться жестами

Тема №5. Двигательные способности, ловкость, подвижность

Музыкально-свободное и творчески оправданное поведение на сцене

Тема №6. Реакция на музыкальный сигнал

3 Р А З Д Е Л. СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ

Тема №1. Природа сценического общения

Общение как внутреннее взаимодействие. Причины нарушения сценического общения. Схема внутреннего общения. Требования к упражнениям на сценическое общение.

Тема №2. Упражнения в условиях органического молчания

Вызванным для выполнения упражнений дается время на взаимное оговаривание и оправдание. В целях экономии времени лучше давать задание сразу двум парам исполнителей, чтобы пока действует первая пара, вторая могла оговорить свой этюд. Полезно поручать самим учащимся придумывать аналогичные этюды для своих однокурсников. Этюды на органическое молчание может останавливать сам педагог, заметив, что уже наступил момент, когда молчание перестало быть органичным.

Тема №3. Упражнения с импровизированной речью

В процессе выполнения упражнений не следует думать о способе выражения, тогда придут живые слова. Мысль будет понятной, чем проще она будет выражена. При этом нужно избегать многословия. Не надо придумывать, как, какими словами я буду говорить, а необходимо знать, чего я хочу и в каких обстоятельствах нахожусь. Темы этюдов на первых порах следует устанавливать на основе отношений, которые примерно существуют между учащимися. Это позволит поставить их в знакомые, привычные для них обстоятельства. Тогда можно избежать многословия или «сочинительства» во время выполнения упражнений.

Приметные темы упражнений:

- Фотографирование (один фотографирует другого);
- Позирование (один позирует другому);
- Бритье (один бреет другого);
- Стрижка (один стрижет другого);
- И т.д.

Примерный сюжет этюда на импровизированную речь.

«На охоте». Двое с ружьями, в абсолютной тишине, общаясь только при помощи знаков и перемигиваний, подбираются к выводку уток. Убили парочку, но утки оказались домашними. Появляется хозяин, который требует уплаты за принадлежащую ему птицу.

Тема №4. Общение на основе заданной сценической задачи

Надо помнить прежде всего о необходимости оправдать условия задачи. Каждый исполнитель должен точно выполнить именно ту задачу, которая ему задана. Педагог должен следить. Не подменит ли исполнитель задачу, что на первых порах бывает очень часто. Например, вместо выполнения задачи «намекаю, чтобы получить», исполнитель сразу же начинает действовать «на основе задачи более грубой»: «требую, чтобы отдал». Очень полезен и занимателен такой прием: в самом разгаре действия остановить исполнителей и попросить их моментально поменяться задачами, продолжая с того места, на котором остановились. Это тренирует находчивость, фантазию и способность быстро «переключаться». В этюдах на общение со словами необходимо напоминать учащимся: если в процессе выполнения упражнений вы ощущаете потребности сказать данные слова, лучше промолчите. Это будет гораздо убедительнее для зрителя, чем обильное, но пустое многословие.

Тема №5. Сочинение этюдов на сценическое общение

В процессе выполнения упражнений на общение могут возникнуть интересные заявки на этюды. На основе таких упражнений педагог с учениками сочиняет композицию и 1-2 события.

4 Р А З Д Е Л. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Тема №1 Чувство ритма и координация движений

Тема №2. Пластическая выразительность и музыкальность.

Тема №3. Сочинение упражнений «Вещь»

Тема №4. Сочинение упражнений «Животное»

Тема №5. Сочинение упражнений «Растение»

Сочинение и воплощение упражнений должно происходить в тесном взаимодействии с предметом «Основы постановочной работы».

Тема №6. Зачетное занятие

Зачет по предмету «Развитие актерских способностей» является переводным. Перевод на следующий курс осуществляется по итогам показа актерских работ. Рекомендуемая форма контроля – «зачет» - наиболее удобна. Дифференцированная оценка может прозвучать для одних учащихся приговором, для других – разочарованием, для третьих – поводом для амбиций.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ

2 год обучения

1 Р А З Д Е Л. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема №1. Специфика театрального искусства

Назначение театра. Основные специфические особенности театра.

Тема №2. Специфика актерского творчества

Актер – главное в театре. Материал актерского искусства. Публичное творчество. «Актеры – дети мгновения», - Ф. Шиллер. Об актерских данных.

2 Р А З Д Е Л. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕХНИКИ АКТЕРА

Тема №1. Сценическое внимание

Объект внимания. Произвольное внимание. Непроизвольное внимание. Особенности сценического внимания. Первый закон внутренней техники актера. Упражнения-игры на овладение сценическим вниманием.

Тема №2. Мышечная свобода

Причины смущения. «Зажим», виды «зажимов». Связь внимания с мускульной свободой. Второй закон внутренней техники актера. Цель и задачи упражнения по данной теме. Упражнения-игры на раскрепощение.

Тема №3. Творческое оправдание и фантазия

Сценическое оправдание. Абстрактное и конкретное на сцене. Предлагаемые обстоятельства. Фантазия. Виды фантазии. Конкретное фантазирование. Третий закон внутренней техники актера. Цель и задачи упражнений на творческое оправдание и фантазию. Упражнения-игры на сценическую фантазию.

Тема №4. Сценическое отношение и оценка факта

Сущность всякой игры. Сценическая вера. Установление отношения к объекту. Сущность сценической игры. Упражнения-игры на сценическое отношение и оценку факта.

Тема №5. Сценическая задача

Понятие «сценическая задача». Действие. Хотение. Приспособление. Артистичность актера. Сценический темперамент. Основа сценической задачи. Упражнения-игры на сценическую задачу.

Тема №6. Сценическое чувство

Штампы чувств, их возникновение и распространение. Как избежать штампов. Конкретное чувство по конкретному поводу. Как добиться возникновения правильного сценического чувства. Чувство и сценическая задача. Перевод чувства на язык сценических задач. Упражнения-игры на сценическое чувство и сценическую задачу.

Тема №7. Зачетное занятие

Отбор и показ упражнений по пройденным темам. Критерии отбора упражнений: произвольное, органичное, сосредоточенное на верном объекте внимания; музыкально-свободное и творчески оправданное поведение на сцене.

3 Р А З Д Е Л. СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ

Тема №1. Природа сценического общения

Общение как внутреннее взаимодействие. Причины нарушения сценического общения. Схема внутреннего общения. Требования к упражнениям на сценическое общение.

Тема №2. Упражнения в условиях органического молчания

Вызванным для выполнения упражнений дается время на взаимное оговаривание и оправдание. В целях экономии времени лучше давать задание сразу двум парам исполнителей, чтобы пока действует первая пара, вторая могла оговорить свой этюд. Полезно поручать самим учащимся придумывать аналогичные этюды для своих однокурсников. Этюды на органическое молчание может останавливать сам педагог, заметив, что уже наступил момент, когда молчание перестало быть органичным.

Тема №3. Упражнения с импровизированной речью

В процессе выполнения упражнений не следует думать о способе выражения, тогда придут живые слова. Мысль будет понятной, чем проще она будет выражена. При этом нужно избегать многословия. Не надо придумывать, как, какими словами я буду говорить, а необходимо знать, чего я хочу и в каких обстоятельствах нахожусь. Темы этюдов на первых порах следует устанавливать на основе отношений, которые примерно существуют между учащимися. Это позволит поставить их в знакомые, привычные для них обстоятельства. Тогда можно избежать многословия или «сочинительства» во время выполнения упражнений.

Приметные темы упражнений:

- Фотографирование (один фотографирует другого);
- Позирование (один позирует другому);

- Бритье (один бреет другого);
- Стрижка (один стрижет другого);
- И т.д.

Примерный сюжет этюда на импровизированную речь.

«На охоте». Двое с ружьями, в абсолютной тишине, общаясь только при помощи знаков и перемигиваний, подбираются к выводку уток. Убили парочку, но утки оказались домашними. Появляется хозяин, который требует уплаты за принадлежащую ему птицу.

Тема №4. Общение на основе заданной сценической задачи

Надо помнить прежде всего о необходимости оправдать условия задачи. Каждый исполнитель должен точно выполнить именно ту задачу, которая ему задана. Педагог должен следить. Не подменит ли исполнитель задачу, что на первых порах бывает очень часто. Например, вместо выполнения задачи «намекаю, чтобы получить», исполнитель сразу же начинает действовать «на основе задачи более грубой»: «требую, чтобы отдал». Очень полезен и занимателен такой прием: в самом разгаре действия остановить исполнителей и попросить их моментально поменяться задачами, продолжая с того места, на котором остановились. Это тренирует находчивость, фантазию и способность быстро «переключаться». В этюдах на общение со словами необходимо напоминать учащимся: если в процессе выполнения упражнений вы ощущаете потребности сказать данные слова, лучше промолчите. Это будет гораздо убедительнее для зрителя, чем обильное, но пустое многословие.

Тема №5. Сочинение этюдов на сценическое общение

В процессе выполнения упражнений на общение могут возникнуть интересные заявки на этюды. На основе таких упражнений педагог с учениками сочиняет композицию и 1-2 события.

4 Р А З Д Е Л. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Тема №1. Сочинение упражнений на память физических действий

Тема №2. Сочинение упражнений «Вещь»

Тема №3. Сочинение упражнений «Животное»

Тема №4. Сочинение упражнений «Растение»

Сочинение и воплощение упражнений должно происходить в тесном взаимодействии с предметом «Основы постановочной работы».

Тема №5. Отбор упражнений и этюдов для показа

Задача отбора – составление программы для зачетного занятия по всем разделам курса.

Тема №6. Зачетное занятие

Зачет по предмету «Развитие актерских способностей» является переводным. Перевод на следующий курс осуществляется по итогам показа актерских работ. Рекомендуемая форма контроля – «зачет» - наиболее удобна. Дифференцированная оценка может прозвучать для одних учащихся приговором, для других – разочарованием, для третьих – поводом для амбиций.

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ

3 год обучения

1 Р А З Д Е Л. РАБОТА НАД ЭЛЕМЕНТАМИ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА.

АКТЕРСКАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ

Тема №1. Творческий материал актера

Изучение окружающей действительности – путь к правдивому воспроизведению человеческой жизни на сцене. Образование и самообразование актера. Театр как способ воспроизведения жизни и средство воздействия на жизнь.

Тема №2. Актерская наблюдательность. Наблюдательность – необходимое свойство актерской профессии. Специфика актерской наблюдательности.

Тема №3. Наблюдение «через себя»

Актер как материал и инструмент своего творчества. Эмоциональная память и логика в творчестве актера. Накопление жизненного материала – необходимое условие в работе над сценическим образом.

Тема №4. Начальные упражнения на актерскую наблюдательность

Учащиеся приносят на урок результаты наблюдений и воспроизводят их перед присутствующими. Например, педагог может дать такое задание: «Принести мне к следующему уроку «взгляд», который вы подметили у кого-нибудь. Учащийся на следующем занятии рассказывает, где, когда, при каких обстоятельствах он подметил взгляд, который ему запомнился, и затем тут же воспроизводит его сам. Если учащийся схватил только внешнюю форму, то есть передразнил кого-то, получится гримаса. Если же он сумел проникнуть вглубь (внутри) того человека, взгляд которого воспроизводит, результат будет иной и взгляд станет оправданным, органичным, живым.

2 Р А З Д Е Л. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.

Тема №1. Введение в раздел

Особенность упражнений этого раздела. Сущность воспроизведения профессиональных навыков.

Тема №2. О типическом, характерном, индивидуальном

Типическое - свойственное всякому процессу профессиональной деятельности. Характерное – конкретное свойство профессиональной деятельности. Индивидуальное – выражение найденных черт.

Тема №3. Отношение как основа работы над образом. Сущность отношения. Поиск соответствующих для данной профессии отношений.

Тема №4. Работа с творческим дневником

Тема записей – наблюдения за работой профессионала. Изучение темы выпадает на осенние каникулы в школе. Учащиеся студии могут использовать свободное время для наблюдений. Тем более, что осенние каникулы могут быть связаны с поездкой в другой город, село и т.д. перемена места усиливает любопытство, позволяет увидеть неизвестную доселе профессиональную деятельность, заинтересоваться и увлечься наблюдением за экзотикой.

Тема №5. Упражнения на воспроизведение профессиональных навыков

Воспроизвести работу человека определенной профессии в момент его производственной деятельности. Если задание дает педагог, то профессии лучше всего выбирать общеизвестные. Это сокращает время на подготовку и исполнение упражнения, облегчает степень правдоподобия исполнения. Учащиеся студии могут также выполнять упражнения на материале записей в творческих дневниках. На первом этапе педагогу нужно разрешить студийцам пользоваться настоящими предметами, вещами, инструментами. По овладении учащимися навыками тех или иных профессий, можно несколько усложнить упражнения, вводя партнеров, фантазируя новые предлагаемые обстоятельства. То есть доводить удачные упражнения до уровня этюда.

3 Р А З Д Е Л. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ХАРАКТЕРОВ

Тема №1. Введение в раздел

Понятие «характер», «отказ от себя». Что значит, стать другим, оставаясь самим собой. Магическое "«если бы»".

Тема №2. Внутренняя характеристика образа

Отношение человека к внешнему миру – путь к определению характера. Типичное и индивидуальное. Нахождение исполнителем «глаза на мир» данного персонала.

Тема №3. Практические упражнения на тему «Внутренняя характерность образа»

К упражнениям по данной теме педагог приступает после того, как по предмету «Основы постановочной работы» пройдены темы «Создание инсценировок» и «Распределение ролей». Работа над воспроизведением характеров в упражнениях должна иметь следующую структуру:

1. Намечаются основные черты характера.
2. Определяются основные отношения к внешнему миру.
3. Оговариваются обстоятельства места, времени; основные взаимоотношения, основные линии сюжета.
4. «Примерка характера к себе» через действие.

Возраст образа пусть пока соответствует возрасту исполнителей. Заранее намечать какие-либо внешние особенности не следует. Пусть внешние черты возникают сами собой, рождаясь от органической необходимости в них. Педагог должен следить, чтобы не нарушалось чувство природы, не допускать фальши, наигрыша, карикатурного передразнивания. Характер должен выражаться действительно, то есть в преодолении препятствий, в перемене отношений, в логически обоснованной цепи поступков.

Тема №4. Внешняя характерность образа

Два пути работы актера над воспроизведением характера. Внешняя характерность – произвольный результат выявления внутренней жизни образа. Физические недостатки, врожденные физиологические особенности, возраст, профессия, национальность – факторы возникновения внутренней жизни образа.

Тема №5. Практические упражнения на тему «Внешняя характерность образа»

К этому времени педагог уже знает предрасположенность ученика к определенному кругу ролей. Собственно, эта предрасположенность и легла в основу «Распределения ролей» по предмету «Основы постановочной работы». Поэтому педагогу следует давать ролевой материал в соответствии с данными учащегося, его наклонностями. Иначе, ученик будет испытывать лишь творческие разочарования, вместо укрепления себя в круге свойственных ему ролей. В качестве упражнений на эту тему можно использовать ролевой материал по предмету «Основы постановочной работы». Педагогу следует напомнить учащимся, что внешняя характерность должна быть обусловлена внутренней характерностью. Некоторые примеры упражнений по теме:

- 1) характерные находки;
- 2) старческая походка;
- 3) физиологическое самочувствие различных по физической конституции лиц;
- 4) упражнения на воспроизведения характерной речи;
- 5) воспроизведение темпов;
- 6) развитие подражательных способностей.

4 Р А З Д Е Л. РАБОТА НАД СЮЖЕТНЫМИ ЭТЮДАМИ И НЕСЛОЖНОЙ РОЛЬЮ

Тема №1. Выбор сюжетов для этюдов

На этом этапе определяются основные требования к сюжету в этюде:

- новизна, оригинальность;
- актуальность и проблемность;
- интересный ролевой материал;
- композиционная завершенность.

Тема №2. Работа с творческим дневником «Составление сюжета»

Это задание – на каникулы. Учащиеся индивидуально, в соответствии с требованиями, перечисленными в предыдущей теме, сочиняют сюжет этюда. Самостоятельное составление сюжета знакомит студийца с драматической «кухней». Кроме этого, подобная деятельность развивает творческую фантазию, активизирует внимание к окружающему.

Тема №3. Отбор этюдного материала для показа

Педагог отбирает наиболее удачные работы для сценического воплощения. При этом педагог должен аргументированно прокомментировать свой выбор. Основные критерии отбора работ:

- 1) актуальность и проблемность;
- 2) композиционная стройность;
- 3) оригинальность;
- 4) соответствие ролевого материала уровню исполнителя;
- 5) соответствие с темой показа.

Тема №4. Формирование программы показа

Из отобранных сюжетов формируется программа показа. Нельзя ставить самоцелью показ всех без исключения работ. Важно другое: показать в наиболее удачных этюдах весь курс. На это должна быть направлена работа по формированию программы показа.

Тема №5. Работа над этюдом. Композиция этюда

Выбранные для показа сюжеты этюдов подвергаются сценической обработке. Начинается репетиционный процесс над созданием сценического образа в этюде.

Тема №6. Работа актера с режиссером

Режиссерский анализ программы показа. Основные характеристики образов. Репетиции в выгородках. Отбор приспособлений. Зримый образ показа. Защита роли. Зачетное занятие.

ЛИТЕРАТУРА

Методическая литература

1. Акимов Н.П. Театральное наследие. Л.: -Искусство, 1978
2. В.П. Формирование личности режиссера. Изд-во Саратовского университета,1983
3. Данилов С.С., Португалова М.Г. Русский драматический театр XIX века. Л.: - Искусство,1974
4. Карпушкин М.А. Основные компоненты постановочного плана и их реализация. Куйбышев,1978.
5. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. М.: - Искусство,1976
6. Коллектив авторов. История советского драматического театра в 6-ти томах. М.: - Наука, 1966
7. Коллектив авторов. Энциклопедический словарь юного зрителя. М.: -Педагогика, 1989
8. Любомудров М.Н. Противостояние. М.: - Молодая гвардия, 1998
9. Максимова В.А. И рождается чудо спектакля...М.: - Просвещение, 1980
10. Парри Патрис. Словарь театра. М.: - Прогресс, 1991
11. Ремез О.Я. Артист учится, репетирует, играет. М.: - Сов. Россия, 1963
12. Розенвассер В.Б. Беседы об искусстве. М.: - Просвещение, 1979
13. Станиславский К.С. Собрание сочинений в восьми томах. М.: - 1954-1961
14. Селиванова Е.Д. Театрально-литературные композиции в школе. М.: - Просвещение, 1982
15. Чеботаревская Т.М. Путешествие по театральной программе. М.: Просвещение, 1975
16. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности. М.: - Владос, 2001
17. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра. М.: - Владос, 2001

Учебно-методическая литература

1. Акимов Н.П. Театральное наследие. Л.: -Искусство, 1978
В книге сосредоточены материалы исторических традиций русского театра от его основателя В. Волкова, К.Станиславского, Немировича-Данченко. Может быть использовано в качестве пособия для 1 раздела 1-го курса предмета «Основы драматургии и сценарной композиции».
2. Громов Е.С. Палитра чувств. М.: - Просвещение, 1990
Автор книги раскрывает многогранность влияния искусства на чувства и эмоции человеческого восприятия искусства. Рекомендуются как пособие для раздела «Выразительные средства» по предмету «Основы актерского мастерства».
3. Горчаков Н. Беседы о режиссуре. М., -Л.: - Искусство, 1941

Данная книга – практические рекомендации одного из московских режиссеров по материалам его работы над созданием спектаклей в самодеятельном народном театре.

4. Демин В.П. Формирование личности режиссера. Изд-во Саратовского университета, 1983

Преподаватель Саратовского театрального института обобщил материал своих лекций в данное пособие для учащихся специальных учебных заведений с целью обучения и формирования личности режиссера.

5. Петров В.А. Нулевой класс актера. М.: - Сов. Россия, 1985

Автор пособия исследует один из вариантов процесса подготовки актера. Практическую целенаправленность пособию придает предлагаемая автором система заданий, организующих учебно-художественный процесс самодеятельного театрального коллектива.