

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №7»

Утверждаю
Директор МАОУ « Лицей
№7»
Пилипушка С.В.
Приказ № 418
08 2022г.

Дополнительная
образовательная программа
«Народные традиции»
(общеразвивающая)
Срок реализации- 4 года

Программа “Народные традиции ” четырехлетнего курса обучения в театральной студии «ПОДСОЛНУХИ» детей 1-4 класса

Пояснительная записка

Театр – синтетический вид искусства. Знакомясь с языком театра, ученик погружается в мир литературы, музыки, изобразительного искусства.

Театр - коллективное искусство. Ученики учатся плодотворному взаимодействию с большими и малыми социальными группами, овладевают навыками коллективного творчества. Игра и общение делают театральное искусство наиболее близким для детей. А поскольку процесс работы над спектаклем требует самых разных навыков, студия может объединить людей с самыми разными увлечениями и способностями.

Народные традиции – богатая основа, формирующая у подрастающего поколения чувства уважения и поклонения нравственным устоям предков, а также к традициям других народов, природе, мирозданию. Принимая действенное участие в праздниках и театрализованных постановках, связанных с народными традициями, ребёнок развивает свои художественно – творческие задатки, самостоятельность, самодеятельность, возвращает детей к истокам национальной культуры и естественному познанию духовной жизни других народов.

Театр объединяет в себе все виды искусства, что даёт возможность говорить с детьми не только об истории и литературе, но и о живописи, об архитектуре, истории костюма, декоративно – прикладного искусства. Это расширяет культурный диапазон ребёнка и активизирует познавательные процессы.

Цель:

Эстетическое воспитание, создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества.

Задачи:

- приобщение к театральной культуре в системе искусств, истории и литературы;
- помочь ребенку максимально раскрыть его творческие возможности в процессе самопознания и саморазвития;
- активизировать познавательные процессы;

- помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества, продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности ;
- расширение культурного диапазона.

Программа составлена из расчета следующей общей нагрузки учащихся:

Культура речи – культура общения – 1 час в неделю

Актёрская азбука - 1 час в неделю

Работа над литературно – музыкальными композициями – 0,5 часов в неделю

Театральная мастерская – 0,5 часов в неделю

Целями первых двух лет обучения являются:

Освоение основ театрального искусства, актерский, речевой, пластический курс

Знакомство с профессиональным языком, понятиями и категориями.

Выпуск большого концерта.

Целями третьего и четвёртого обучения являются:

Получение навыков по самостоятельному обеспечению технического процесса выпуска спектакля, бутафории, гриму...

Формирование постоянного состава труппы.

Условия осуществления программы:

- Обеспечить учебную дисциплину на проводимых репетициях и тренингах;
- Увлечь детей не только сценическими результатами, но и каждодневным подготовительным процессом;
- Подобрать для учебных сценических опытов репертуар с выраженным детским звучанием, содержащий тренинговый материал;
- Обеспечить техническое оснащение для занятий;
- Необходимо постоянно искать возможность для концертной деятельности студии;

- Наличие в студии традиций, сплавляющих коллектив: вечера, коллективные дни рождения, творческие вечера.

Организация учебных групп

- Распределение по группам и составление расписания занятий в группах (количество часов, время занятий);
- Организация групп по возрастам, знакомство с вновь пришедшими учениками;
- Выбор родительского комитета;
- Подготовка помещений совместно с учащимися;
- Работа над приобретением необходимого оснащения, материалов для реквизита, аудиокассет, аппаратуры и пр.;
- Оформление доски, отражающей жизнь коллектива, с расписанием занятий, репетиций, концертов;
- Требования к внешнему виду учеников, форме одежды для занятий мальчиков и девочек (репетиционная форма, обувь);
- Беседы с родителями о целях и задачах ансамбля, о перспективном плане, о предстоящих выступлениях и поездках.

Все учащиеся объединяются в четыре группы:

1. младшие (первого года обучения);
2. старшие (первого и второго года обучения);
3. основной состав, младшего возраста;
4. основной состав старшего возраста;

В группах не более 15 учащихся.

Данная программа рассматривает преподавание сценической речи и сценического движения без отрыва от мастерства актера, опираясь в этом на работы К.С.Станиславского, а также, учитывая возраст учащихся, которым сложно осмыслить различные предметы без преподавания их во взаимосвязи.

Следует обратить внимание, что если в программе материал излагается в определенной последовательности, то на практике методически более оправдана "спиральная" структура построения. Даже в теоретической части тема периодически повторяется, вновь откладываясь в памяти уже в более широком понимании. Конечно, работа над всеми компонентами профессионального мастерства адаптирована к работе с детьми, поэтому в программе большее место уделяется игровому тренингу.

Примерный тематический план

№ темы	Наименование темы	Кол-во часов
1	Первый год	
1.1	Театральные игры, упражнения и этюды на развитие внимания, общения	12
1.2	Действие – физическое, словесное, сквозное	8
1.3	Темпо-ритм	10
1.4	Эмоциональная память	6
1.5	Глоточные и артикуляционные упражнения	8
1.6	Освобождение голоса: с чего начинается голос, голос внутри меня; мой голос, отраженный в окружающем мире, голосовое общение, исправление звукопроизношения	12
1.7	Дыхание, как фундамент работы над речью. Упражнения с движением.	12
1.8	Партнёрское действие	12
1.9	Координация движений, равновесие. Ритм	10
1.10	Подготовка к выступлению	10
1.11	Концертная деятельность	2
	Всего	102

2	Второй год	
2.1	Работа актера над собой.	6
2.2	Простое психическое действие	8
2.3	Физическое и словесное взаимодействие с объектом Беспредметное действие.	12
2.4	Принципы импровизации, тема построения этюда на основе импровизации.	10
2.5	Репетиция и показ этюдной программы	12
2.6	Пантомима. Поза - движение - жест.	12
2.7	Зрительская практика: просмотр видеоматериалов, посещение концертов.	12
2.8	Артикуляционная гимнастика; дикционные упражнения.	12
2.9	Темп и ритм в речи.	10
2.10	Подготовка к выступлению	4
2.11	Концертная деятельность	4
	Всего	102
3	Третий год	
3.1	Взаимодействие, общение	8
3.2	Работа актера над образом.	12
3.3	Физическое действие, как основа словесного.	12
3.4	Подтекст.	4
3.5	Темп и ритм действия.	6
3.6	Характерность, выраженная в речи.	6
3.7	Пародия интонации речи. Голосовая пародия.	6
3.8	Этюдные упражнения.	10

3.9	Импровизации "Репортаж", "Продолжить рассказ"	6
3.10	Понятие трюка на сцене. Работа с предметом.	10
3.11	Пантомимическая клоунада. Создание "Концерта без слов".	10
3.12	Характерность в движении.	12
3.13	Концертная деятельность	
	Всего	102
4	Четвёртый год	
	Создание логики действий роли.	10
	Партитура действия.	4
	Использование психожеста в работе над воплощением образа.	14
	Работа над текстом. Подход к действенному анализу литературного произведения.	10
	Работа с литературным текстом: словесное действие; логика речи.	12
	Темп и ритм в движении. Характерность в движении.	10
	Грим. Техника грима. Характерный грим.	10
	История костюма.	10
	Эпоха и характер	10
	Концертная деятельность	12
	Всего	102
	Всего на курс	408

Организация работы по усвоению содержания

Учащиеся делятся на возрастные группы, но в дальнейшем, учитывая индивидуальность каждого, возможна некоторая корректировка состава, независимо от возраста. Это объясняется тем, что на первом этапе необходимо выявить степень подготовленности учащихся для создания более однородного состава в группе, что благотворно сказывается на процессе обучения.

Всячески поощряются любые проявления творческой активности, для чего устраиваются специальные концерты самостоятельных работ. В отдельных случаях, дабы подтолкнуть к творчеству, им даются соответствующие задания.

Независимо от года обучения, каждое занятие начинается с разминки-тренинга, сложность которой возрастает от игровой в начале обучения, до уровня профессионального тренинга актера. Естественно, также возрастает и требовательность к чистоте упражнений.

На первом году обучения такого рода тренировка занимает большую часть времени занятия. При этом следует обеспечивать совмещение и взаимопроникновение различных разделов программы. Самым простым примером такого совмещения может быть взаимодействие упражнений сценической речи и движения, на координацию движения и сосредоточение и т.д.

Этим достигается умение координировать свои действия, усложнение задачи, и следовательно, вынужденная и осознанная необходимость учащегося быть более собранным и внимательным. При одновременном выполнении двух и более поставленных задач, в особенности, когда одна из них - физического плана, а другая психологического, сознание ученика сосредоточенно исключительно на данном предмете. Это же положительно влияет на дисциплину учащихся.

Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, однако это не исключает необходимости индивидуального подхода к учащемуся.

Программа рассчитана на 4 года, при этом первый год является подготовительным.

За первый год происходит знакомство с предметом, обучаемые начинают общаться с педагогом на одном "языке", приобретают навыки, необходимые для дальнейших занятий.

Второй год является базовым по объему и качеству знаний. Именно он определяет перспективу и основные акценты работы данного состава.

Периодически проводятся учебные концерты, для большей наглядности они снимаются на видео для последующей демонстрации и обсуждения всем коллективом учащихся и педагогов.

Экзамены после каждого года обучения целесообразно использовать не только для контроля за успеваемостью. Они должны закрепить приобретенные навыки. Большую роль играет присутствие зрительской аудитории. Существующее огромное различие между репетиционным и сценическим самочувствием, заставляет думать о необходимости встреч со зрителем уже со второго года обучения.

Предметы обучения

Актерская азбука:

Первый год (подготовительный) - упражнения и игровой тренинг

Формирование группы

Главная задача - Подготовка к продуктивному восприятию материала.

Включает в себя:

Игровой тренинг, не отягощенный теоретической подготовкой.

Развитие стойкости внимания.

Достижение эмоционального раскрепощения, открытости, через игровые упражнения.

Снятие мышечных зажимов.

Основы артистической техники.

Выявление склонностей обучаемых и корректировка состава.

Беседы в популярной форме о театральном искусстве, истории, жанрах, обсуждение увиденного.

Тематически:

Сосредоточение на партнере.

Внимание.

Воображение.

Предметы. Животные.

Играем в цирк.

Ритм. Эмоциональный выплеск. Раскрепощение.

Воображаемое пространство и предметы.

В зависимости от успехов обучаемых, некоторые темы логически переходят в темы второго года обучения, а некоторые уступают место более сложным по требовательности и исполнению.

К концу первого года обучения желательно, чтобы учащиеся уже были ознакомлены с основами артистической техники, подробное изучение которой начнется после летнего перерыва, за который материал уложится в подсознании.

Параллельно рассматриваются основы пластики и речи по программе второго года для того, чтобы в дальнейшем более продуктивно совмещать их использование, целесообразность чего была рассмотрена выше.

Таким образом, к концу первого года обучения, группа складывается как коллектив и подготавливается к восприятию более сложного и специфического материала.

Второй год – основной подготовительный

Главная задача: овладение основами артистической техники

Работа в этот период "держится на трех китах" :

Внимание. Творческое внимание это такое внимание, при котором актер при помощи своей фантазии делает заданный объект необходимым для себя, нужным, важным, интересным.

Воображение. Превращение неинтересного в интересное. Способность делать для себя интересными объекты, которые в будничной жизни ничего интересного не представляют.

Фантазия. Та часть актерского искусства, которую необходимо развивать именно в детском театре, так как у детей еще не притуплена творческая наивность и глубокая серьезность, с которой они относятся к продуктам собственного вымысла.

Тематически это:

Работа актера над собой: приемы релаксации, концентрации, внимания, дыхания, снятие мышечных зажимов,

Энергетика, выработка физического (внешнего) рабочего самочувствия, настройка к действию.

Органическое (подлинное) действие: простое физическое действие, предполагаемые обстоятельства, "Если бы", событие, задача.

Простое психическое действие, внимание, воображение, логика и последовательность действий, мыслей и чувств.

Беспредметное действие, работа органов чувств, память на ощущение и создание образных видений, наблюдательность.

Эмоциональная память.

Физическое и словесное взаимодействие с объектом.

Выразительная пластика, голос речь, характерность.

Чувство ритма, группировки, мизансцены.

Принципы импровизации, тема построения этюда на основе импровизации,

Репетиция и показ этюдной программы,

Построение тренингового занятия, как групповой импровизации на заданную тему.

Овладение этими элементами должно подвести учащихся к умению совершать подлинные, целесообразные органические действия в вымышленных обстоятельствах. Для этого важно воспитать чувство правды действия, переживания, а артистическая техника должна быть доведена до степени, когда природа исполнителя сама, непроизвольно втягивается в процесс творчества. Таким образом, в основе работы лежит принцип "от сознательного овладения артистической техникой к подсознательному пользованию ею".

Все это подводит учащегося к показателю результата - к работе над этюдом. А одна из главных задач - органическое существование актера в условиях сцены - диктует еще одно условие: необходимость зрителя в зале.

Третий год

Главная задача - научиться действовать в предлагаемых обстоятельствах

Включает в себя: тренировочную работу на закрепление и углубление ранее пройденного. Освоение "элементов воплощения". Выработку сознательного целесообразного расположения в сценическом пространстве.

Тематически это:

Взаимодействие, общение: принципы взаимодействия. Приспособления.

Сверхзадача и сквозное действие; взаимодействие в различных предлагаемых обстоятельствах.

Создание "киноленты видений".

Темп и ритм действия.

Работа актера над образом.

Логика действия: я - предмет; я - стихия; я - животное; я - фантастическое животное;

Внешняя характерность; форма (выдержка и законченность)

«Я» в предлагаемых обстоятельствах: метод действенного анализа текста; работа над образом по методу физических действий.

Физическое действие, как основа словесного.

Подтекст.

Четвёртый год (закрепление и объединение всего пройденного материала)

Главная задача - научиться действовать в образе в присутствии зрителей.

Тематически это:

Подход к знакомству с материалом.

Анализ действием.

Прицел на сверхзадачу.

Углубление предлагаемых обстоятельств.

Создание логики действий роли.

Жизнь роли вне сцены.

Партитура действия.

Использование психожеста в работе над воплощением образа.

Культура речи – культура общения

Это постановка сценического дыхания, выявление проблемных звуков и работа над ними с помощью сложных звукосочетаний, организация стройного речевого процесса с помощью скороговорок и чистоговорок. Большое место занимают речевые импровизации в манере "ведения репортажа", стихотворные импровизации.

Особенностью тренинга первого года обучения является соединение уроков сценической речи с пластикой, что сразу учит юных исполнителей координации слова и физического действия.

Первый год

Обоснование необходимости тренинга.

Разбор ощущений до и после упражнений.

Дыхание, как фундамент работы над речью.

Упражнения с движением.

Глоточные и артикуляционные упражнения.

Резонаторные упражнения.

Организация верного звучания.

Упражнения для языка.

Скороговорки.

Освобождение голоса: с чего начинается голос, голос внутри меня; мой голос, отраженный в окружающем мире, голосовое общение, исправление звукопроизношения

Второй год

Артикуляционная гимнастика; дикционные упражнения.

Распределение звука в пространстве сцены. Вертикаль и горизонталь сцены. Через препятствия.

Движения, организующие опору. Организация посылы звука. Эмоциональный выплеск.

Верное глоточное движение.

Упражнения для тренировки силы звука.

Со сложными движениями, типа "колесо", кувырками, прыжками и т.п.

Темп и ритм в речи.

Третий год

Упражнения в сложной темпоритмической ситуации (с разнообразным сочетанием силы, темпа, высоты).

Характерность, выраженная в речи.

Пародия интонации речи. Голосовая пародия.

Этюдные упражнения.

Импровизации "Репортаж", "Продолжить рассказ" и т.п.

Четвёртый год

Рассказчик в предлагаемых обстоятельствах.

Стихотворная импровизация.

Работа над текстом. Подход к действенному анализу литературного произведения.

Работа с литературным текстом: словесное действие; логика речи.

Тренинг, включающий в себя все предыдущие разделы курса «сценическая речь».

Работа над литературно – музыкальными композициями

Необходимое условие правильного самочувствия исполнителя - сценическая свобода. Занятия пластикой позволяют снять внутренний (в т.ч. мышечный зажим), сделать движения юных артистов лишенными конфуза, смущения, неловкой напряженности, сухой выучки.

Пластика - сложная, синтетическая дисциплина. Она имеет дело не только с тренировкой человеческого тела, но и обращается к интеллекту человека, его эмоциям, внутренним состояниям. Пластические образы часто рождаются задолго до всех остальных компонентов спектакля и во многом определяют его.

Изучение сценического движения, как и голосовой тренинг тематически и функционально должны быть связаны с изучением основ артистической техники и учащиеся должны ощущать их взаимосвязь и необходимость.

В данный раздел помимо пластики, вошла также пантомима. Необходимость занятий пантомимой обусловлена наличием в ней элементов, необходимых для гармоничного развития исполнителя. Именно занятия пантомимой позволяют подробно разобрать и понять механику работы человеческого тела, почувствовать и разобрать каждое движение, и через это подойти к пониманию пластического образа.

Первый год

Особенности физического действия на площадке. Движение в пространстве.

Внимание в ощущении движения и партнера. Взаимодействие партнеров друг с другом.

Координация движений, равновесие.

Ритм, воспроизведение ритмических рисунков.

Танцевальные импровизации.

Разнообразие форм физического существования на сцене (отличие бытового движения от пантомимы и других театральных форм)

Второй год

Зрительская практика: просмотр видеоматериалов, посещение концертов.

Развитие фантазии, попытки создания образа, импровизация.

Образы движения.

Создание творческого образа в танцевальной импровизации.

Пантомима

Поза - движение - жест. (Центр, импульс, точка, рациональность движения, сопротивление).

Воображаемое пространство. "Голый человек на голой сцене".

Приемы: отстающее движение, виды шага, волна, стена, канат, птица...

Непрерывность и рациональность.

Построение пантомимической зарисовки.

Третий год

Продолжает уделяться внимание темам из второго года обучения, как к основе тренинговой работы. Добавляются темы:

Понятие трюка на сцене.

Работа с предметом.

Бои, варианты падений, способы обозначения ударов. Построение композиции.

Темп и ритм в движении.

Характерность в движении.

В разделе "Пантомима".

Ошибка действия. Алогичность.

Пантомимическая клоунада.

Создание "Концерта без слов".

Театральная мастерская

Носит образовательно-прикладной характер. На этих занятиях студийцы под руководством педагога придумывают и изготавливают себе костюмы, новый реквизит, изучают грим, и организацию творческого и технических процессов, как например:

Знакомство с техническими возможностями сценических площадок, которые необходимы для создания и монтажа декораций.

Технические службы театра, проверка готовности сцены перед репетицией и спектаклем.

Хранение и упаковка костюмов, подготовка костюмов к спектаклю.

Хранение и упаковка реквизита, мелкая реставрация; хранение декораций.

Звуковая техника и работа с фонограммами: правила пользования магнитофонами, микрофонами и другими радиоэлектронными приборами; правила и способы создания фонограмм; систематизация фонотеки студии.

Организация репетиционной работы и проведение спектаклей: интересы дела и его участников при составлении репетиционного расписания.

Организация концерта; виды рекламы и способы оповещения публики; организация премьерного зала; организация зала при прокате спектакля на своей площадке; организация зала на выездном спектакле.

Предполагаемые результаты

Полученные в процессе обучения навыки реализуются юными актерами в конкретных творческих работах в виде спектаклей, которые играют для приглашенных зрителей по мере их готовности. Эта работа оценивается зрителями, педагогами и коллегами-профессионалами. Уровень работы определяется также участием в различных творческих конкурсах и фестивалях.

В результате эксперимента юные актеры должны обладать следующими навыками и умениями:

- уметь обнаруживать внутренние помехи и зажимы на пути к созданию и воплощению образа,
- самостоятельно находить способы к устранению вышеуказанных помех и зажимов - различать компоненты актерской выразительности,
- включать в работу весь психофизический аппарат,
- определять сквозное действие роли,
- находить элементы характерного поведения персонажа,

- овладеть пятью-десятью дыхательными упражнениями и уметь продуктивно выполнять их,
- знать пять-десять скороговорок и уметь четко произносить их в темпе, заданном педагогом,
- знать пять-десять сложных звуко сочетаний и уметь ясно произносить их в заданном темпе,
- уметь выполнять дыхательные и речевые упражнения, усложненные физической нагрузкой,
- производить действенный анализ текста,
- создавать словесно-речевой образ,
- применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по сценической речи в самостоятельной работе над ролью,
- знать индивидуальные особенности своего тела и уметь использовать свои достоинства,
- владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления,
- уметь выполнять индивидуальные и групповые пластические импровизации на заданную тему или под музыку,
- умение самостоятельно трансформировать предложенное движение в соответствии со своей физической индивидуальностью,
- самостоятельная подготовка реквизита, костюмов и бутафории к репетиции, спектаклю и перевозке,

Главным результатом эксперимента должно стать создание репертуарного, творчески состоятельного театра, в котором играют дети.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575796

Владелец Пилипушка Сергей Владимирович

Действителен с 25.03.2022 по 25.03.2023