

КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия
с углубленным изучением английского языка»

УТВЕРЖДАЮ

Директор гимназии

Вологжанина В.В.

(приказ № 204-04 от 30.08.2019)

**Дополнительная общеобразовательная
программа
«Театр»
(9 - 11 классы)**

г. Киров, 2019 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность данной программы – художественная.

Программа студии «Театр» соответствует российским традициям в области театрального искусства на основе системы К.С. Станиславского, его учеников и последователей, которая является высшим достижением в практике мировой театральной культуры и исполнительского театрального искусства. Она доступна возрастным интересам и потребностям гимназистов подросткового среднего и старшего звена; опирается на практику и активные формы и методы обучения (коллективные и индивидуальные); содержит анализ результативности и эффективности творческой деятельности гимназистов.

Данная программа театральной студии «Театр» **направлена:**

- на развитие творческих способностей гимназистов;
- на формирование мотиваций личности к познанию «Мира» и «Себя в этом мире» с помощью классической литературы и искусства театра;
- на интеллектуальное и духовное развитие личности гимназиста;
- на повышение общего культурного уровня гимназистов и воспитанию любви к чтению, и выработке у них художественного вкуса;
- на воспитание трудолюбия, пытливости, самостоятельности, требовательности к себе, внимания к партнерам, умение работать в коллективе;
- на творческое взаимодействие руководителя студии и студийцев с педагогами ВГТ, классными воспитателями и родителями гимназистов.

Цель :

- обеспечить обучение и развитие знаний гимназистов, их умений и навыков в следующих дисциплинах:

- 1) драматургии, как основы театра;
- 2) актерской грамоте;
- 3) сценической речи;
- 4) сценическом движении.

задачи:

1. Изучить основные законы и принципы драматургии.
2. Овладеть постепенно и систематическими основами и элементами актерской грамоты, сценической речи, сценического движения.
3. Воспитать уважительное отношение к театральному наследию, к партнерам по сцене, к театральным профессиям, к «сцене и кулисам».
4. Развить познавательный интерес к искусству вообще и искусству театра в частности.
5. Создать творческую атмосферу (систему «проб» и «ошибок») на занятиях со студийцами с помощью дополнительного общения и индивидуального подхода к каждому гимназисту.

Основные виды занятий:

1. Учебные занятия.
2. Репетиции (коллективные и индивидуальные):
  - «застольные»,
  - «этюдные»,
  - «по частям, эпизодам, картинам, явлениям, актам»,
  - «прогонные»,
  - «генеральные».
3. Итоговые занятия в форме интермедий, композиций, театрализованных выступлений, композиций и спектаклей.

4. Обсуждения по самооценке исполнения эпизода, роли, участия, в выступлениях, в спектаклях и т.д.
5. Выходы в театры на спектакли и экскурсии.
6. Конференции или интерактивные опросы увиденного, рецензии.

Результаты освоения программы:

- театрализованные выступления на гимназических праздниках;
- инсценировки (классической литературы, поэзии, басен и т.п.)
- постановки спектаклей в гимназии;
- анализ проделанной работы по отзывам зрителей, рецензии в печати;
- создание фотолетописи студии;
- создание альбома афиш, программ спектаклей и выступлений.

Диагностика результатов

Цель: определение реального уровня усвоения учащимися содержания программы для дальнейшей корректировки знаний.

В ходе работы театральной студии гимназисты, под руководством руководителя, осуществляется постановка спектакля. После постановки проводится рефлексия, где анализируется спектакль в целом и игра актеров индивидуально. Отслеживается то, как изменились взаимоотношения ребят в коллективе в ходе работы над спектаклем. Создаются фото и видеолетописи с отзывами зрителей.

Таким образом, отслеживание результатов работы проводится по итогам постановки спектакля методом наблюдения, самоанализа работы и отзывов зрителей.

Также о результативности можно судить по участию и победам в театральных фестивалях, конкурсах художественного слова.

Программа предназначена для учащихся 9 - 11 классов.

Формы занятий – групповые, индивидуальные.

Данная программа рассчитана на 3 года, 60 часов в год, 2 часа в неделю. Всего 180 часов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Результаты освоения программы:

- театрализованные выступления на гимназических праздниках;
- инсценировки (классической литературы, поэзии, басен и т.п.)
- постановки спектаклей в гимназии;
- анализ проделанной работы по отзывам зрителей, рецензии в печати;
- создание фотолетописи студии;
- создание альбома афиш, программ спектаклей и выступлений.

Обучающийся научится:

- представлению, что такое театр;
- представлению, чем отличается театр от других видов искусств;
- представлению, с чего зародился театр;
- представлению, какие виды театров существуют;
- представлению, кто создаёт театральные полотна (спектакли);
- представлению об элементарных технических средствах сцены;
- представлению об оформлении сцены;
- представлению о нормах поведения на сцене и в зрительном зале;
- выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене;
- образно мыслить;
- концентрировать внимание;
- ощущать себя в сценическом пространстве;

Обучающийся получит возможность научиться:

- общению с партнером (одноклассниками);
- элементарному актёрскому мастерству;
- образному восприятию окружающего мира;
- адекватному реагированию на внешние раздражители;
- коллективному творчеству.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п	Тема, содержание	Кол-во часов
	1 год обучения	60
1.	Драматургия основа театрального искусства.	30
2.	Основы актерской грамоты.	30
	2 год обучения	60
1.	Понятия театрального искусства.	30
2.	Основы актерской грамоты (продолжение)	30
	3 год обучения	60
1.	Работа над словом. Основы сценической речи.	30
2.	Основы сценического движения.	30

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения.

1. Драматургия основа театрального искусства — 30 часов.

- А.С. Пушкин «О драматическом писателе»
- Н. В. Гоголь «О драме»
- К.С. Станиславский «О сценическом произведении»
- Драматургия, как синтез «эпоса» и «лирики»
- Конфликт, событие, интрига.
- Формы драматургии: трагедия, комедия, драма, пьеса.
- Вариации форм драматургии: водевиль, фарс, мелодрама.
- Формы перевода искусства литературы в искусство театра: инсценировки, композиции, сценарии
- Анализ драматического произведения (тема, общая идейная направленность, развитие основных событий, основной конфликт, атмосфера пьесы, круг жизненных или исторических фактов и событий, «зерно» пьесы, каков «исход» – результат, эмоциональное восприятие)
- Формы занятий по теме:
  - а) групповые,
  - б) индивидуальные: на упражнения - задания по написанию пьесок, композиций, инсценирование стихов, басен, и т.п.

2. Основы актерской грамоты — 30 часов

- Органичность поведения (действий «по-правде») в предлагаемых обстоятельствах
- События, пьесы, факты, роли.(событие-меняет линию действий)
- Физические действия (психофизическое состояние мышечного тонуса)
- Внимание и воображение
- Оценка фактов, событий (пауза) «Актер познается в паузе» К.С. Станиславский.
- Цель действий, «зерно роли», и сквозное действие

- Перевод «языка страстей» на «язык действий» К.С. Станиславский
- Формы выражения «действия»-жест, мимика, речь, движение.
- «Вежливые действия» (позвать, спросить ответить, обсудить и др.)
- Основы актерской грамоты постигаются в упражнениях на заданные темы, которые проводятся в групповых и индивидуальных занятиях.

2 год обучения.

1. Понятия театрального искусства — 30 часов.

- Понятия: «Театр, театральное здание, (зрительный зал, сцена), театральный билет, афиша, программка.
- Многообразие выразительных средств в театре (драматургия, декорации, костюмы, свет, грим, музыка, шумы и т.п.).
- Вспомогательная роль этих выразительных средств. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера.
- Значение «поведения» в актерском искусстве.
- Искусство «переживания» и «искусство – представления»
- «Предлагаемые обстоятельства» («если бы») и «линия поведения»
- Целесообразность «поведения»
- Актер и зритель.
- Формы занятий по теме:
выходы на спектакли и экскурсии в театры,
учебные: по впечатлениям увиденного.
самостоятельные – по литературе об искусстве театра
индивидуальные: опросы о прочитанном.
групповые: коллективные игры-импровизации, когда исполнители и зрители меняются местами.

2. Основы актерской грамоты», продолжение — 30 часов

- Бессловесные элементы действия («второй план»)
- Бессловесные элементы действия («Внутренний монолог» как «диалог с партнером»).
- Бессловесные элементы действия («видения» и «ударные слова»)
- «Логика действий» в «предлагаемых обстоятельствах» и связь «словесных действий» с «бессловесными».
- Действие и сосредоточенность («публичное одиночество»)
- Параметры общения: «нахалява» (смелость, воля).
- К.С. Станиславский.
- Наступательность и оборонительность, сила и слабость.

3 год обучения.

1. Работа над словом. Основы сценической речи - 30 часов.

- Логика речи. Логическая перспектива. Логическая пауза. Речевое звено.
- Логические ударения. Высота тона. Сила звука, темп и ритм.
- Логическая мелодия. (интонации)
- Техника речи.
- а) сценическое дыхание
- Правила произношения гласных звуков.
- Правила произношения согласных звуков
- Работа над дикционными недостатками.
- Артикуляционная гимнастика

2. Основы сценического движения — 30 часов.

- Освобождение мышц (расслабление, психофизический тренинг от расслабления к «взрывности»).
- От темпо-ритма к действию.
- От внешнего к внутреннему и наоборот.
- Скорость и темп скорость движения и громкость речи.
- Движение и музыка.
- Координация движений, чувство формы, скульптурность.
- Движение в мизансцене(жест)

Работа над воплощением сценария, композиции, инсценировки, пьесы, спектакля как художественно-воспитательный процесс.

1. Предварительный анализ предлагаемого материала
-создание цельного образа
2. Первые впечатления студийцев (определение «зерна», как необходимое условие «замысла» и толчок и направление его развития).
3. Определение конфликта, как основной движущей силы развития сюжета.
4. От текста – к действию на сценической площадке, от действия - к последующему, более глубокому анализу, затем к наблюдениям аналогичных жизненных явлений и вновь возвращение к новым творческим пробам –таков путь работы над сценическим воплощением материала пьесы, инсценировки, композиции, сценария.
5. Творческое освоение материала в действии.
  - а) «Я» в предлагаемых обстоятельствах
  - б) «сегодня», «здесь», «сейчас».
  - в) от «Я» к образу
  - г) «сцену нужно сделать, а потом сыграть» К.С. Станиславский.
6. Основы этики исполнителей:
«Любить искусство в себе, а не себя в искусстве». К.С. Станиславский.
Понятие «ансамбля».
7. Пространственное, пластическое, звуковое и световое решение предлагаемого материала, т.е. создание единой художественной композиции, в которой бы выявился общий замысел – итог коллективного творчества.
8. Публичное выступление перед зрителем, как главный этап в постижении искусства театра, - события в жизни театральной студии .
9. Самоанализ этого события. Фото, видео. Отзывы зрителей. Портфолио события.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Л.И. Тимофеев «Основы теории литературы» М, «Просвещение», 1966 г.
2. В. Максимова «И рождается чудо спектакля», М, «Просвещение», 1980 г.
3. Г. Чеботаревская «Путешествие по театральной программке», М, «Просвещение», 1975 г.
4. Ю.Алеянский «Азбука театра». Ленинград, «Детская литература», 1968 г.
5. Ю.И. Рутин, Г.Р. Завадская, Н.П. Шевелев «театральная самодеятельность школьников», М, «Просвещение», 1983 г.
6. К.С.Станиславский «Работа актера над собой» I собрание сочинений в 8 т. М, Искусство, 1954 г. т.2.
7. К.С. Станиславский «Работа актера над собой» II собрание сочинений в 8 т. М., «Искусство», 1953 г. т.3.
- 8.Н.М. Горчаков «Режиссерские уроки К.С. Станиславского»,М. «Искусство», 1951 г.
9. М.О.Кнетель «Слово о творчестве актера» Изд-во М, «Искусство», 1970 г.
10. М.О. Кнетель «О действенном анализе пьесы и роли», Изд-во М., «Искусство», 1982 г.

11. И.П. Козлятинова, Э.М. Чарели «Тайны нашего голоса» Екатеринбург, 1992 г.
12. А.Немеровский «Пластическая выразительность актера», М.Искусство, 1988 год.

Материально-техническое обеспечение:

- зал, сцена,
- музыкально-техническое, световое обеспечение
- костюмы, декорации.
- видеокамера для съёмок и анализа выступлений.
- сценарии сказок, пьес, детские книги.