

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Принята Научно-методическим советом
Протокол от «31» мая 2024г. № 4

Утверждаю
Директор школы _____ Е.Л.Букреева
Приказ от «13» августа 2024г. № 132

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Навыки актерского мастерства. Образ. Наблюдение. Проживание»
художественной направленности**

Возраст учащихся: 9–10 лет
Срок реализации: 1 год

Составитель:
Колпакова Анастасия Игоревна,
педагог дополнительного образования

с. Октябрьский 2024

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Навыки актерского мастерства. Образ. Наблюдение. Проживание» имеет художественную направленность и способствует эстетическому воспитанию детей.

Актерское мастерство включает в себя широкий спектр навыков, в том числе хорошо развитое воображение, эмоциональную, физическую выразительность, четкость речи и способность к драматическому перевоплощению. Актерское мастерство также требует умения использовать импровизацию, наблюдательность и подражание, что в ходе освоения программы поможет детям чувствовать себя уверенно на сцене, получить необходимые навыки для работы над художественным образом.

Программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара, помогает ребенку самосовершенствоваться и самореализовываться, проявляться в ходе работы на занятиях, а так же при публичных выступлениях. В театре ребенок учится познавать и осваивать мир, учится общению, умению понять другого человека, более тонко чувствовать чужое эмоциональное состояние, чужие беды и радости, умению сопереживать.

Актуальность программы Театр представляет собой органический синтез художественной литературы, музыки, танца, актерского мастерства и сосредотачивает в себе средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, способствует развитию эстетического восприятия окружающего мира, фантазии, воображения, памяти, познавательных процессов, знания об окружающем мире и готовности к взаимодействию с ними. Актуальность определяется необходимостью формирования у обучающихся качеств, которые станут залогом их успешности в будущем: выразительности, умения излагать свои мысли, проявлять свои чувства, эмоциональной устойчивости, ответственности, умению работать в команде.

Отличительные особенности и новизна программы заключаются в том, что полученные знания и навыки позволят подрастающему поколению научиться правильному дыханию, будут способствовать раскрытию индивидуальности, помогут освободиться от зажимов и страха контактировать с людьми. В ходе работы над образами дети научатся анализировать и проживать эмоции и чувства персонажей, что повлияет на развитие эмпатии. Работа над постановкой спектакля поможет школьникам проявить свои творческие таланты.

Уровень усвоения программы: базовый

Адресаты программы: учащиеся 9-10 лет

Численность группы: 12-15 человек

Срок освоения программы: 1 год

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю

Часовой объем программы: 72 часа в год

Форма обучения: очная. Форма организации текущей работы обучаемых групп – групповая. Формы учебной деятельности – теоретические и практические.

Формы организации учебно-художественного процесса: образовательное занятие, творческое занятие (включает этюды и репетиции), учебно-тренировочное занятие (тренинг), просмотр спектаклей и их обсуждение, выступления и показы, а также самостоятельные занятия по реализации учебно-художественных задач педагога.

Цель программы: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями по искусству актерского мастерства.

Задачи:

- дать знания об основах театральной деятельности – теоретические и практические навыки;
- научить самостоятельно выполнять актерские тренинги;

- развить навыки внимания, воображения, памяти, наблюдения, образного и логического мышления;
- воспитать культуру поведения на сцене и развить навык публичных выступлений.

Учебный план

№ п/п	Название разделов, тем	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие	1	1		
2	Сценическое внимание	2	1	1	
3	Голосоречевой тренинг	2	1	1	
4	Актёрский тренинг	8	2	6	
5	Этюдная работа. Наблюдение. Создание образа	8	2	6	
6	Предлагаемые обстоятельства. Театральные игры	12	2	10	Практические упражнения
7	Темпоритм. Сценическое движение	12	2	10	Практические упражнения
8	Актерское мастерство. Работа над постановкой	26	2	24	
9	Итоговое занятие	1		1	Творческий отчет
	Итого	72	13	59	

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами поведения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Знакомство с принципами актерского мастерства. Игра на знакомство «Снежный ком»

2. Сценическое внимание

Теория. История возникновения театра. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Правила поведения актёра на сценической площадке. Что такое сценическое внимание? Виды внимания. Объекты внимания актёра на сцене. Линия внимания.

Практика. Тренинг. Упражнения и игры на сценическое внимание - «Фотография», «Искать вещь», бросать по кругу мяч-города, съедобное – не съедобное.

3. Голосоречевой тренинг

Теория. Тело актёра – его рабочий инструмент. Где рождается звук. Почему актеру важно уметь красиво говорить. Голос и интонирование.

Практика. Разминка. Артикуляционная гимнастика. Прослушивание и выявление речевых особенностей произношения для дальнейшей работы по корректировке произношения. Постановка дыхания.

4. Актёрский тренинг

Теория. Сценическая вера и правда. Смелость, наивность, непосредственность.

Практика. Этюдная работа по созданию образов, веры в действие, импровизацию. Работа над формированием навыка «актёрский серьёз». Упражнения на память физических действий «Собираю портфель». Групповые упражнения, где один начинает действие, а другие подключаются в него. Этюдная работа с персонажами – играть стариков, животных, цирковые представления.

5. Этюдная работа. Наблюдение. Создание образа

Теория. Посвящение детей в особенности актёрской профессии. Наблюдение, воображение, фантазия, придумка в актерской профессии.

Практика. Упражнения на развитие зрительного внимания: «Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и т.д. Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Рассматривание форм камней, раковин, корней и веток деревьев, поиск ассоциаций. Наблюдение за состоянием природы, животными, людьми. Фантазии на эту тему. Наблюдение за повадками диких и домашних животных, их эмоциями. Наблюдение за предметами. Развитие воображения. Олицетворение предметов.

6. Предлагаемые обстоятельства. Театральные игры.

Теория. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие «театральная игра». Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, движений и чувств.

Практика. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх. Этюды-превращения в различных животных и обыгрывание образов в различных предлагаемых обстоятельствах. Нарработка навыка импровизации образа в различных предлагаемых обстоятельствах в этюдной работе «Если бы...» например «Если бы тигр пил горячий чай». Обыгрывание бытовых

ситуаций из детских литературных произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам.

7. Темпоритм. Сценическое движение.

Теория. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие телесных и психологических зажимов. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. Жесты. Пластика.. Правильно поставленный корпус – основа всякого движения. Понятия: точки зала (сцены); круг, колонна, линия (шеренга); темпы: быстро, медленно, умеренно. Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение пластических образов, попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку).

Практика. Выполнение упражнений на развитие двигательных способностей (ловкости, гибкости, подвижности, выносливости), на освобождение мышц, равновесие, координацию в пространстве. Ритмические игры. Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая импровизация на музыку разного характера. Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений). Работа с «глиной». Выращивание «живого». Работа по заданиям. Работа с наблюдением за объектами, животными, предметами. Этюды на создание характера, образа.

8. Актерское мастерство. Работа над постановкой.

Теория. Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Определение главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, выделение основных событий. Разбор. Определение жанра будущей театральной постановки. Читка по ролям.

Практика. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. Этюдные репетиции на площадке. Разбор мизансцен. Отработка монологов. Пластический рисунок роли. Темпо-ритм. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для музыкального оформления постановки. Сводная репетиция. Генеральная репетиция.

9. Итоговое занятие

Практика. Творческий отчет. Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятия. Обсуждение. Рефлексия. Подведение итогов. Анализ работы

Планируемые результаты 1 года обучения

К концу обучения у учащихся должны быть сформированы:

Личностные результаты:

- формирование эмоционального отношения к искусству;
- формирование духовно-нравственных ценностей, эстетических потребностей и эмоциональности и чувств;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного творчества;

Метапредметные результаты:

- планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;
- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия;
- владеть основами создания образа и воплощения его на сценической площадке;
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

Предметные результаты:

- выразительно читать и правильно интонировать;
- освоить базовые навыки актёрского мастерства;
- освоить базовые навыки выражения образа персонажа с помощью пластики;
- использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики;
- использовать упражнения для снятия мышечных зажимов;
- взаимодействовать на сценической площадке с партнёром;
- произвольно удерживать внимание на заданном объекте;
- создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ.

Условия реализации программы

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательным учреждением соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Для реализации программы в образовательном учреждении имеется класс теоретических предметов, оборудованный доской, ноутбуком, 6-тью ученическими столами и 12-15 стульями.

Методические разработки преподавателя (план – конспекты занятий, методические разработки к отдельным разделам образовательной программы)

Кадровое обеспечение: педагог с высшим или средним профессиональным образованием, соответствующим профилю программы, имеющий навыки работы с театральными постановками и способностями свободного выступления на сцене.

Календарный учебный график

Месяц	Год обучения, форма занятия			
	№ недели	1 год обучения		
		Теория (Т)	Практика (П)	Контроль (К)
Сентябрь	1	Т	П	
	2	Т	П	
	3	Т	П	
	4		ПП	
Октябрь	1	Т	П	
	2		ПП	
	3	Т	П	
	4	Т	П	
Ноябрь	1	Т	П	
	2		ПП	
	3		ПП	
	4	ТТ		
Декабрь	1		ПП	
	2		ПП	
	3		ПП	
	4		ПП	
Январь	1		ПП	К
	2	ТТ		
	3		ПП	
	4		ПП	
Февраль	1		ПП	
	2		ПП	
	3		ПП	К
	4	ТТ	ПП	
Март	1		ПП	
	2		ПП	
	3		ПП	
	4		ПП	
Апрель	1		ПП	
	2		ПП	
	3		ПП	
	4		ПП	
Май	1		ПП	
	2		ПП	
	3		ПП	
	4		П	К
ИТОГО		13	59, в том числе контроль - 3	

Методическое обеспечение программы

Методические особенности:

Теоретические занятия предполагают варианты:

- лекционная форма
- уроки-беседы
- демонстрационная форма и другие

Практические занятия предполагают:

- групповое и индивидуальное консультирование
- подготовку к конкурсным мероприятиям, выступлениям
- тренинг
- самостоятельную работу учащихся (основа практических занятий)
- анализ собственных работ

Большое внимание со стороны педагога уделяется подбору тем для практических работ и формированию навыков работы в творческой группе.

При организации оценки индивидуальных работ учащихся, чаще всего используется форма коллективного разбора – после самооценки работы автором, производится коллективное обсуждение (педагог занимает позицию равного в группе).

Перечень ИКТ-средств, необходимых для реализации программы:

Аппаратные средства:

- компьютер
- устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура, мышь)
- колонки

Календарный план воспитательной работы

№ п/п	Форма и название мероприятия	Сроки проведения
Направление 1. Формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление и поддержка талантливых учащихся		
1	Выступление с театральной постановкой	Май
Направление 2. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, формирование общей культуры учащихся, профилактика экстремизма и радикализма		
2	Подготовка поздравления к 23 февраля и 8 марта	Февраль/Март
Направление 3. Социализация, самоопределение и профессиональная ориентация учащихся		
3	Создание творческой самопрезентации «Творцы волшебства»	Апрель
Направление 4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни и комплексной профилактической работы		
4	Проведение инструктажей по ОТ на занятиях	Сентябрь, январь

Контрольно-измерительные (оценочные) материалы

Практические упражнения. Предлагаемые обстоятельства. Театральные игры.

«Новичок в классе» (вариант «Белая ворона»). Выбирается «Белая ворона», и каждый из участников определяет свою линию поведения с ней. Затем начинается «урок», и каждый старается выразить выбранную им линию через общение с «вороной». Руководитель в этом упражнении играет роль учителя.

«Знакомство в метро». Участники разбиваются по парам и придумывают этюд на тему «Знакомство». Не обязательно это должно быть метро. Метро здесь взято только потому, что это место вынужденного и достаточно долгого пребывания незнакомых людей вместе и зачастую в весьма неудобном и близком контакте. Но это может быть и школьный вечер отдыха, и очередь за кефиром, и библиотека и т.д. Самое главное здесь – период до первого слова. Как увидели друг друга? Как поняли, что оба хотят этого знакомства? Как решились на первый шаг?

«Очередь». Очередь в школьной столовой за булочкой. Каждый из участников выбирает себе какое-то действие в очереди: кто-то завязывает шнурок, кто-то лезет без очереди, кто-то обсуждает с соседом прошедшую контрольную, на кого-то покрикивает буфетчица и т.д. Особенность этого этюда в том, что всем некогда. Во втором варианте поменяйте предлагаемые условия: очередь за молоком в каникулы. И сравните насколько иной будет атмосфера общения.

«Оправдание позы». По знаку руководителя принимается произвольная поза. Затем убирается излишнее напряжение, и поза оправдывается. Участник рассказывает о тех предлагаемых обстоятельствах, которыми окружено его действие. Например, по знаку преподавателя я принял позу – вытянул вперед руку. Оправдал тем, что хочу позвонить в звонок своей квартиры. Затем, не меняя позы, создаю обстоятельства, с которыми может быть связано это действие: вернулся из летнего лагеря, звоню, никто не отвечает – значит, родители на даче. Как же мне попасть домой? Решаю зайти к другу, который живет в этом же доме.

«Оправдание места действия». Руководитель спрашивает участника «Где ты сейчас находишься?». Он называет какое-нибудь место действия (например, в парке). «Рассказывай, как ты сюда попал». Участник оправдывает и подробно рассказывает причину и обстоятельства своего прихода в парк.

«Свяжи этюд». Даются три ничем не связанных между собой предмета, например, чемодан, иголка, лампочка. Надо на них построить этюд.

Высокий уровень (8-10 баллов) – качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение сценических навыков.

Средний уровень (6-8 баллов) – грамотное исполнение с небольшими недочетами.

Удовлетворительный уровень (3-5 балла) – исполнение с большим количеством недостатков, слабая физическая подготовка.

Низкий уровень (0-2 балла) – непонимание материала и отсутствие психофизического развития.

Практические упражнения. Темпоритм. Сценическое движение

«Фигуры, буквы, цифры». Ученики равномерно распределяются по площадке. Педагог называет геометрическую фигуру, цифру или букву, и – время, за которое ребята из исходного положения перемещаются в мизансцену, заданную педагогом. Например, педагог говорит: «Ромб – 8 секунд» и вслух отсчитывает время. Важно: 1) мы должны молча, внимательно и аккуратно распределиться во времени и в пространстве; 2) движение необходимо начать в первую секунду и закончить перемещение не раньше, чем на последнюю секунду заданного времени. Усложнение. После затакта педагог озвучивает только первую и последнюю секунду заданного времени.

«Непростые ножки». Ученики с педагогом стоят в небольшом кругу лицом в центр. Разучиваем любой короткий ритмический рисунок из трех долей, например: восьмая с точкой, шестнадцатая, четверть. Затем «перекладываем» его в ноги, т.е. выполняем, начиная с педагога, против часовой стрелки, мягкий «топ» каждой ногой, стоящей в кругу по очереди. Одна доля рисунка – одна нога. Усложнение 1. Каждый следующий рисунок начинает та же нога, которая его закончила. Усложнение 2. Каждый следующий рисунок начинает предпоследняя нога. Усложнение 3. Вторая доля рисунка заменяется хлопком.

«Один рисунок на всех». Педагогом задается один на всех ритмический рисунок. Группа поддерживает его с помощью различных движений: шаги, прыжки, удары, вращения. Главное – найти как можно больше разных движений в заданном ритмическом рисунке. Усложнение 1. Не прерывая звучания и движения, педагог постепенно меняет темп. Усложнение 2. Попробуйте работать близко друг к другу, с физическим контактом и без, молча и со звуком. Усложнение 3. Используйте различные уровни пространства: сидя, лежа, бегом и в прыжках. Интересно, когда уровни меняются в одном ритмическом рисунке.

«Посиделки». Отбивать ритмический рисунок любыми возможными в этом положении движениями со звуком. Этот рисунок идет направо, захватывая по очереди всех в кругу. Левый партнер задавшего рисунок начинает другой ритм, который движется в обратном направлении. Все участники работают без остановок заданный ритм, пока его не заменит другой, пришедший справа или слева. Усложнение 1. Менять ритмический рисунок может любой участник игры. Усложнение 2. То же, но – стоя в кругу, работаем всем телом.

Высокий уровень (8-10 баллов) – качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение сценических навыков.

Средний уровень (6-8 баллов) – грамотное исполнение с небольшими недочетами.

Удовлетворительный уровень (3-5 балла) – исполнение с большим количеством недостатков, слабая физическая подготовка.

Низкий уровень (0-2 балла) – непонимание материала и отсутствие психофизического развития.

Творческий отчет. Критерии оценивания

Высокий уровень:

- Выполняет практические задания с элементами творчества
- Учащийся активен в поиске выразительных средств реализации поставленной сценической задачи, может предложить несколько вариантов решения
- Учащийся свободно использует приобретенные технические умения при решении исполнительских задач

Средний уровень:

- Репродуктивный уровень – в основном выполняет задания на основе образца
- Учащийся испытывает некоторые затруднения в поиске средств сценической выразительности, варианты решения поставленной задачи предлагает по подсказке педагога
- Учащийся владеет отдельными приемами актерского мастерства, но не может продуктивно применить их при решении исполнительских задач

Низкий уровень:

- Начальный (элементарный) уровень развития креативности – ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога.
- Учащийся испытывает серьезные затруднения в поиске средств сценической выразительности, в реализации сценической задачи использует готовые варианты решений
- Учащийся владеет отдельными приемами актерского мастерства, но не может пользоваться ими по аналогии при решении исполнительских задач

Список литературы

Для учителя:

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой / Н.П. Аникеева. – М. : Просвещение, 2015. – 126 с
2. Беликов А.Н., Высоковская С.М., Стасюк В.В., Мирошниченко С.В., Комиссарова Л.Г. Учебно-методическое пособие «Магия театра». – Театральный институт имени Бориса Щукина, 2022. – 47 с.
3. Гиппиус С.. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - М., Л.: Искусство, 1967
4. Стасюк В.В., Марченко Г.В., Силина М.Г. Учебно-методическое пособие, практикум «Основы актёрского мастерства», часть 1. – Театральный институт имени Бориса Щукина, 2022. – 23 с
5. Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Искусство, т.3. 1989
6. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. 2 Книги – М.:Искусство, 1984
7. Чечётин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений: учебник / А.И.Чечётин.- 2-е изд., стер.- СПб.: Лань, 2013.- 288 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература)

Для учащихся:

1. Русские народные сказки
2. Сказки народов мира
3. Скороговорки
4. Басни
5. Детские стихи