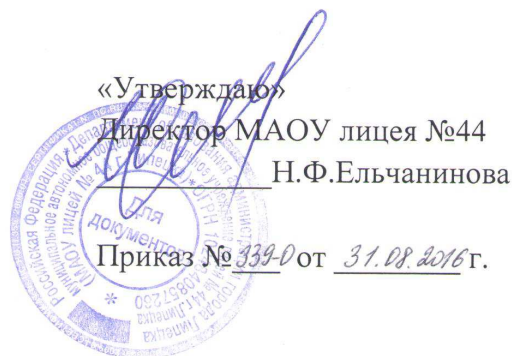

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №44 Г.ЛИПЕЦКА

Рассмотрено
на заседании педагогического совета
Протокол № 1 от 30.08.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «КАЛЕЙДОСКОП»
для обучающихся 11-17 лет (6 -11 классы)
срок реализации 1 год

Педагог дополнительного образования
Гаврилица Елена Глебовна

Липецк
2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Театр — единственный учитель нравственности, поведения, возвышенных идеалов, который никогда не наскучит ученику.

Театр — ценнейшее дополнение к любому воспитательному учреждению для детей, и без него не совершенна самая прекрасная школа».

М. Твен

« ...Таланты будущих поколений могут быть охраняемы только путем развития и воспитания юных талантов; для этого же необходимо их раннее узнавание»

Г. Ревеш

Театр традиционно воспринимается как храм искусства, где соединяются усилия актеров, режиссера, художников, музыкантов, мастеров костюма и света, а также усилия зрителей. Театр как школа общения, как школа жизни необходим для воспитания нового поколения, так как в процессе театрального действия происходит не только коллективное восприятие искусства, но и коллективное сопереживание, сочувствие, развивается именно та сфера духовного общения, которая столь необходима, столь и сложна.

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитать зрительскую культуру. Кроме того, подростковый возраст диктует потребность в проигрывании, «проживании» социальных ролей. Психолого-возрастные особенности подростков таковы, что в этом возрасте происходит осознание своих способностей и умений. Происходят важные процессы, связанные с перестройкой памяти (замедляется механическая память, но активно развивается логическая). Появляется склонность к самоанализу, становится возможным самовоспитание. **Актуальность** студийных занятий очевидна: дети в процессе театральных занятий оказываются в различных жизненных ситуациях, действуют от лица разных персонажей, и в результате этого получают неоценимый жизненный опыт, тренируют и развивают способности к общению.

Цель программы: развитие личности ребенка, его творческого потенциала, способностей, интересов, умения выступать публично.

Задачи:

образовательные: получить знания об истории развития театра, о театре как искусстве синтетическом и коллективном, о структуре спектакля, о приёмах подготовки публичного выступления, о зрительской культуре, совершенствовать навыки отзыва о спектакле в устной и письменной формах;

развивающие: развить у детей интерес к театральному искусству, совершенствовать умение выступать публично, развить в личности каждого ребёнка навыки зрительской культуры;

воспитательные: воспитать умение воспринимать спектакль в контексте концепции драматурга, режиссера и актера, воспитать чувство коллективизма,

толерантности, способность к продуктивному творческому общению, добиться эмоциональной выразительности творческих результатов.

Программа включает в себя *теоретические и практические занятия*. Обучающиеся знакомятся со специальными знаниями по теории и истории театрального искусства, учатся чтению прозаических, стихотворных произведений наизусть, демонстрации своих особенных актерских, музыкальных, оформительских, дизайнерских способностей, которые могут проявляться при постановке спектаклей. Проводятся практические тренировочные занятия, включающие в себя дыхательную, артикуляционную гимнастику, элементы сценического движения, этюды. Дети вместе с педагогом могут посещать спектакли с последующими обсуждениями, отзывами, дискуссиями и т.п. Педагог может выбирать любой интересный для работы с детьми спектакль и рассматривать его как основу для изучения той или иной темы программы.

Ключевые понятия: драматургия, режиссура, амплуа, мизансцена, ритм, темп, сценическая речь, сценическое движение, декорация, реквизит, бутафория, отзыв, рецензия, толерантность, коллективизм, синтетичность, зрительская культура.

Сроки реализации программы – 1 год.

Изучение театральной культуры идёт от более общих понятий (зритель, театр) к углублению знаний (театральные профессии и театральные жанры), даёт теоретические и практические знания на материале исторического развития театрального искусства.

Разделы, представленные в учебно-тематическом плане, могут изучаться (на усмотрение педагога) как в прямой последовательности, так и в смешанной (в зависимости от их актуальности на момент проведения того или иного конкурса, заявляемого школой или городом). Кроме того, изучение некоторых разделов (например, таких, как «Спектакль», «Драматургия», «По страницам истории театра») требует повторения, возвращения к изученному с целью углубления и расширения знаний, умений и навыков учащихся.

Занятия в театральной студии различны по форме. Преобладающая **групповая форма** занятий способствует формированию коллектива, выработке единой идеи, задачи публичного выступления, развитию продуктивного творческого общения, учит толерантности. **Индивидуальная форма** занятий используется для обсуждения и отработки особенностей воплощения конкретной актёрской задачи.

Наряду с традиционными формами студийные занятия предусматривают **инновационные** – такие, как посещение театра, написание отзывов и создание (в конце года) сборника рецензий и их выставка в школе.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование темы	Общее кол-во часов	В том числе	
			Теория	Практика
Раздел 1.				
1	Введение в мир театра. Вступительная беседа: цели и задачи обучения, правила безопасности. Мы – зрители. Театр как вид искусства.	18	9	9
2	Спектакль. Спектакль как художественная целостность. Образ спектакля. Понятие «действие». Мизансцена – язык режиссера. Конкурсы чтецов. Просмотр спектакля и отзыв о нём.	56	18	38
3	Драматургия. Пьеса – основа спектакля. Структурные элементы пьесы. Сопоставление текста и спектакля. Понятие интерпретации. Конкурсы чтецов. Просмотр спектакля и отзыв о нём. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях.	55	18	37
4	Театральные профессии. Театр – искусство коллективное. Актёр – главное чудо театра. Режиссёр. Художник в театре. Экскурсия в музей театрального искусства, на выставку театральных художников и отзыв об экскурсии. Участие в театрализованных школьных, окружных и городских конкурсах.	40	14	26
5	Жанры в театре. Драматургические жанры. Жанровое решение спектакля. Участие в театрализованных школьных, окружных и городских конкурсах. Просмотр спектаклей с разной жанровой природой, подготовка выпуска сборника лучших рецензий, написанных студийцами. Отчетный спектакль.	70	22	48
6	По страницам истории театра. Возникновение западноевропейского театра и его развитие от Античности до XX века. Особенности развития русского театра. Театр XX века. Круглый стол: обсуждение учениками проблем современного театра. Участие в школьных, окружных, городских конкурсах. Знакомство с современными театрами своего города, выпуск сборника лучших рецензий, созданных студийцами. Отчётный спектакль.	112	37	75
		351	118	233
7	Самостоятельная работа. Посещение театров. Просмотр спектаклей. Чтение художественной литературы. Участие в КТД в летних оздоровительных лагерях, другая творческая самостоятельная работа.	117	40	77
	ИТОГО	468	158	310

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Вступительная беседа. Цель и задачи занятий. Правила безопасности. Обучение дыхательной, артикуляционной гимнастике. Чтение прозаических стихотворных произведений наизусть, демонстрация индивидуальных актёрских, музыкальных, оформительских, дизайнерских способностей.

Мы – зрители. Воспитанность, знания об искусстве, интерес к театральному искусству, уважение к творчеству мастеров, наличие собственной точки зрения, объективность, эмоциональность, наблюдательность. Этюды на тему «Портрет современного зрителя».

Театр как вид искусства. Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Театр – искусство синтетическое. Театральное произведение – спектакль – складывается из текста пьесы, работы режиссёра, актёра, художника и композитора. Театр – искусство коллективное. Спектакль как результат деятельности многих людей (творчество и производство). Игра – один из главных элементов театрального искусства. Место театра в обществе. Долгая жизнь искусства, которое творится на глазах у зрителей. Конкуренция театра с кинематографом, телевидением, компьютером.

Театрализованная постановка. Спектакль.

Спектакль как художественная целостность. Спектакль – особое действие, разыгранное в пространстве сцены, и особое образное мышление. Перенесение драматургического текста на сцену – это «перевод» с одного языка (литературного) на другой (сценический). Спектакль – театральное произведение, подтверждающее единство замысла режиссёра и актёрской игры. Образ спектакля, который складывается из актёрской игры, а также ритма, темпа, построения сценического пространства. Просмотр спектакля и отзывы о нём. Подготовка и участие в школьных, окружных и городских конкурсах.

Понятие «действие». Действие фабулы или представленное действие: всё, что происходит в рамках вымысла, и всё, что делают персонажи пьесы. Словесное действие персонажей, произносящих текст, посредством которого передаётся вымысел. Творческие задания и этюды на освоение бессловесных и словесных действий.

Мизансцена – язык режиссёра. Понятие «мизансцена», которое возникло в театре во второй половине XIX века. Умение зрителя «прочитывать» спектакль. Через расположение персонажей на сцене (мизансцену) режиссёр передаёт определённую мысль и вызывает у зрителя определённое чувство (эмоцию). Представление о развитии взаимоотношений персонажей через расположение их в пространстве сцены. Сложность понятия метафоры в сценическом искусстве. Постигание сути какого-либо явления или события через сценическую метафору, сочинённую режиссёром. Пространственные сценические метафоры, созданные постановщиком спектакля совместно с художником-сценографом.

Пьеса – основа спектакля. Драма – особый вид литературы, предназначенный для сцены. Происхождение терминов «драма» и «пьеса».

Драматическое в искусстве как образное воплощение противоречий действительности. Непосредственное изображение межчеловеческих отношений, раскрытие характеров и конфликтов в процессе действенного, диалогического общения героев. Время в пьесе, связанное с прошлым героев, – это настоящее, разрастающееся на глазах зрителя. Персонажи драмы – действующие лица спектакля. Полноценное раскрытие пьесы только в пространстве сцены. Знакомство детей с текстами пьес разных драматургов (обзор по выбору педагога). Чтение и обсуждение вечных сюжетов в драме.

Структурные элементы пьесы. Строение пьесы. Список действующих лиц. Ремарки. Диалог в пьесе. Монологи. Реплики. Особенности построения драматического сюжета. Понятие конфликта как действующей силы драмы. Практическая работа с текстами разных драматургов.

Сопоставление текста и спектакля. Понятие интерпретации. Роль режиссера в интерпретации пьесы. Свободен ли режиссёр современного театра в истолковании литературного текста? Выражение идей, заложенных в пьесе, переосмысление их, искажение замысла драматурга. Границы свободы интерпретации в режиссерском искусстве. Изменение жанра пьесы, положенной в основу спектакля. Черты трагедии в комедийном тексте. Трактовка трагического сюжета как сатирического. Комические черты в характере драматических персонажей.

Театр – искусство коллективное. Одновременная самостоятельность и подчиненность актеров, художника-сценографа воле режиссера-постановщика. Понятие «работники театрального цеха». Знакомство с профессиями костюмеров, бутафоров, реквизиторов, осветителей, монтировщиков. Экскурсия по театральным цехам. Творческие встречи с представителями театральных профессий.

Актёр – главное чудо театра. Обрядовое происхождение актерского искусства. «Родословная» актерской профессии. Искусство создания на сцене образа человека (действующего лица пьесы). Что значит «играть роль»? Для зрителя актер на сцене – живой человек, действующий, думающий, страдающий и радующийся. Искусство перевоплощения. Система Станиславского. Знакомство с основными положениями. Ампула в театре: герои, злодеи, простаки, влюбленные, резонёры и т.д. Борьба с ампулой в современном театре. Актёры – наши современники. Просмотры спектаклей. Творческие задания по спектаклям: создание рисунков-портретов героев. Творческие встречи с актерами.

Режиссёр. Понятие режиссуры как особой формы театрального мышления. Возникновение профессии режиссёра в конце XIX века в связи с появлением драматургии, требовавшей сложного построения сценического действия. Режиссёр – организатор, педагог, толкователь текста. Режиссёр – творец спектакля. Язык сцены – язык театрального искусства. Освоение режиссёром форм художественного мышления, создание собственного образа мира. Просмотры спектаклей и творческие работы по ним.

Художник в театре. Театрально-декорационное искусство: оформление сцены, обозначение места действия, создание костюмов персонажей, реквизита. Сценография – выстраивание театрального пространства с учетом

взаимодействия сцены и зрительного зала. Понятие индивидуальной творческой манеры художника-сценографа. Творческий союз художника с режиссёром в современном театре. Взаимодействие в современном театре приемов и методов разных видов искусства: живопись, свет, подлинные фактуры и вещи, новые аудио-, видео- и компьютерные технологии. Осознание зрителем условности театрального действия. Восприятие спектакля в пространстве театральной игры.

Драматургические жанры. Основные драматургические жанры: комедия, трагедия, драма. История возникновения жанров в театре Древней Греции. Расширение жанрового диапазона в истории западноевропейского театра. Знакомство с примерами текстов из разных жанров. Творческие задания. Трансформация жанра в современном театре. Трагикомедия, трагифарс. Разновидности комедий на современной сцене: лирическая, сатирическая, комедия абсурда.

Жанровое решение спектакля. Реализация жанра в конкретном спектакле. Режиссёрское решение жанра спектакля и актерское исполнение.

Особенности развития русского театра. Игровая стихия скоморохов – первых профессиональных артистов на Руси (X-XI вв.). Создание русского профессионального театра 30 августа 1756 года. Театр Федора Волкова. Крепостной театр XVIII в. Три гения русской сцены: М.Щепкин, П.Мочалов, В.Каратыгин. А.Островский и другие драматурги. Малый театр. Создание Московского художественного театра. Роль К.Станиславского и В.Немировича-Данченко в истории русского театра. Камерный театр А.Таирова. Судьба В.Мейерхольда. Театральный роман: МХАТ и М.Булгаков. Новые времена и новые театральные формы: от 50-х к 90-м гг. «Современник». Большой драматический театр. Театр на Таганке. Театры-студии.

Театр XX в. Поиски новых форм в драматургии рубежа веков. Психологический театр – изображение на сцене «жизни в формах самой жизни». Система К.Станиславского. Создание современной театральной системы к середине 20-х гг. XX в. Идея «дематериализации» сценического пространства. Использование новой сценической техники. Технология использования света на сцене. Театр отчуждения Б.Брехта: эпический показ жизни. Возникновение театра абсурда (50-е гг.). Активность и непредсказуемость развития мирового театра в последней четверти XX в. Сочетание авангардных форм с классическими приёмами.

Участие в школьных, окружных, городских театрализованных постановках.

Знакомство с современными театрами города.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Построение программы по крупным блокам тем – «Спектакль», «Драматургия», «Театральные профессии», «Жанры в театре», «По страницам истории театра» - даёт педагогу возможность вариативно выстраивать работу с детьми. Базовым может быть любой раздел программы по выбору педагога.

В работе по программе принципиально важным является ролевое существование ученика на занятиях: он бывает актёром, режиссёром, драматургом, зрителем и «профессиональным зрителем», т.е. театральным критиком, рецензентом.

Каждое занятие сопровождается гимнастикой:

- упражнения на дыхание («освобождение от усталости», «выдох равными и неравными порциями», «надоедливый комар», «33 Егорки» и др.);
- упражнения, «согревающие» речевой аппарат;
- упражнения, корректирующие осанку;
- упражнения, корректирующие дикцию (скороговорки, чистоговорки);
- упражнения на интонирование (произнести одну и ту же фразу с разными интонациями);
- этюды (импровизации на заданные темы).

Для полноценного проведения занятий театральной студии необходимы следующие условия:

- наличие компьютера и принтера в кабинете, отведенном для проведения занятий (для распечатки текстов сценариев, отзывов и просмотра выступлений);
- школьный актовый зал с рамповым освещением и мультимедийными устройствами;
- кабинет (место в кабинете) для хранения реквизита.

Занятия театральной студии проводит педагог, обладающий знаниями в следующих областях:

- русский язык и литература;
- риторика.

Ожидаемые результаты непосредственно связаны с целью и задачами работы театральной студии. **Промежуточный этап:** отчётные спектакли, участие в школьных, окружных и городских конкурсах театрального направления. **Итоговый этап:** итоговый отчётный спектакль; призовые места в школьных, окружных и городских конкурсах театрального направления.

В результате занятий по данной программе у детей развивается устойчивый интерес к разнообразным явлениям театрального искусства, формируется углублённое представление о театре как виде искусства. Полученные знания дети могут применять в сфере собственной интеллектуально-художественной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. – М., 1977.
2. Ваганова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – М., 2006.
3. Голубовский Б.Г. Наблюдение. Этюд. Образ. – М., 1990.
4. Завадский Ю.А. Об искусстве театра. – М., 1965.
5. Куликовская Т.А. Чистоговорки и скороговорки: практикум по улучшению дикции. – М., 2007.
6. Кульневич С.В., Иванченко В.Н. Дополнительное образование детей. Методическая служба. - Ростов-на-Дону, 2005.
7. Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. Книга для учителя. – М., 2005.
8. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. – М., 1984.
9. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.
10. Программы дополнительного художественного образования детей. – М., 2005.
11. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. - М., 2005.
12. Соловьева Н.Н. Как сказать правильно? Орфоэпические нормы русского литературного языка. – М., 2008.