

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда лицей № 23

Рассмотрено на заседании научно- методического совета от «25» августа 2021 года	«Утверждаю» Директор С.С. Гоман «31» августа 2021 года
--	--

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа художественной направленности «Театральная лаборатория»

Возраст учащихся: 7 - 17 лет

Срок реализации: 1 год.

Автор - составитель:

Вальченко Виктор Викторович,

педагог дополнительного

образования

г. Калининград

2021

Пояснительная записка

Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по основам актерского и режиссерского мастерства «Театральная лаборатория» имеет художественную направленность. Ориентирована на формирование развития навыков актерского и режиссерского мастерства и раскрытия творческого потенциала обучающихся.

Формирует умение работать с собственными психологическими и физическими зажимами, над сценической пластикой, сценической речью, развивает творческое мышление и художественный вкус, ориентирована на предоставление новых образовательных возможностей и на создание площадки для реализации талантов и фантазии школьников.

Актуальность программы

Игра - форма познания мира, близкая как самому маленькому ребёнку, так и самому умудрённому жизненным опытом и образованием взрослого.

Через игру человек может примерить на себя различные социальные и иные роли, стать свободнее, посмотреть на себя со стороны, побыть на месте другого, даже проиграть свои собственные мечты.

Игра и фантазия открывают огромную дверь для раскрытия личности, ее раскрепощения, возрастания, развития.

Интересно, что сегодня, на стыке двух областей познания человека: психологии и актерского мастерства - даже возникает новый формат в виде слияния этих двух «дисциплин» - ПСИХОДРАМА.

Многие слышали также об АРТТЕРАПИИ.

Появление подобных явлений ещё раз подчёркивает важность и актуальность актерского мастерства как навыка, необходимого каждому человеку, а не только тому, кто собирается связать свою жизнь со сценой.

Режиссерское мышление в свою очередь раскрывает огромные возможности и перспективы перед человеком любой профессии, так как навык креативного, художественного осмысления действительности приветствуется в любой сфере.

Настоящая программа направлена на предоставление теоретических и практических знаний в области театра, театрального искусства, сценического действия, на обучение в процессе индивидуальной, парной, командной работы, создание творческой атмосферы, в которой могли бы раскрываться таланты и воплощаться самые смелые идеи.

Педагогическая целесообразность

Данная программа педагогически целесообразна, поскольку способствует формированию навыков сценического опыта, а также коммуникации в коллективе, преодолению стеснения и страхов, работы над собственной уверенностью и артистизмом,

воспитанию интереса к культуре и искусству, прививает навыки профессиональной деятельности, способствует формированию творческого мышления.

За время обучения дети изучают компетенции театральных профессий: актера и режиссера, формируют представление о деятельности, знакомятся с техниками и методиками, опробуют их во время тренинга, а также учатся выпускать коллективный продукт, генерировать собственные идеи, воплощают задумки с ориентиром на художественный вкус и актуальные запросы детской аудитории.

Отличительные особенности программы:

- ориентированность на актуальные интересы школьников;
- углубление знаний о культуре в целом и театральном искусстве в частности;
- работа с драматическими, поэтическими и прозаическими источниками литературы, необходимыми для постановок;
- программа предусматривает профессиональное самоопределение;
- изучение широкого набора театральных методик;

- необычный формат тренингов;
- освоение ключевых компетенций XXI века: креативности, уверенности и артистизма, коммуникации и кооперации.

Программа «Театральная лаборатория» является разноуровневой, рассчитана на различный возраст.

Программа предназначена для детей более младшего и среднего школьного возраста (2-4, 5-8 класс) и, соответственно, с небольшим опытом в театральной деятельности, для начинающих артистов; программа предусмотрена для детей старшего школьного возраста (9-11 класс) с более глубоким пониманием собственных интересов и увлечений, наличием некоторого сценического опыта и даже достижений, и, как следствие, повышенной мотивации к обучению в рамках направленности программы. «Базовый уровень» содержит вдвое больше учебных часов.

Адресат программы

Программа предназначена для школьников 7-17 лет, проявляющих интерес к театральной сфере и сценическому опыту, желающих обучаться театральным методикам, используя практику и наблюдение за работой на сцене, сформировать творческий коллектив.

Объем и срок освоения программы

Программа рассчитана на 1 года обучения. На полное освоение программы требуется 36 часов.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий

Общее количество часов в год – 36 часов

Занятия проходят 1 раз в неделю продолжительностью 60 минут, с перерывом 5 минут.

Недельная нагрузка на одну группу: 1 час в неделю.

Формы обучения

Для освоения программы предусмотрено очное обучение (с элементами дистанционного взаимодействия).

- теоретическая часть в виде лекционных занятий с интерактивной частью;

- тренинги;
- учебные этюды на заданную тему;
- домашние задания со съемкой себя на видео;
- репетиционный процесс;
- походы в театр и на творческие встречи;
- выступление на сцене лица;
- активное участие в праздниках лица (режиссерская и актерская деятельность);
- создание проектов (как очных, так и онлайн-форматов).

Типы занятий

- теоретическое (сообщение и усвоение новых знаний при объяснении новой темы, изложение нового материала, основных понятий, определение терминов, совершенствование и закрепление знаний);
- диагностическое (определение возможностей и способностей ребенка, уровня полученных знаний, умений, навыков с использованием выполнения творческих заданий);
- условно контрольное (контроль и проверка знаний, умений и навыков обучающегося через сценический опыт)
- практическое (формирование умений и навыков, их осмысление и закрепление на практике);
- вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью знакомства с образовательной программой);
- итоговое занятие в виде отчетного концерта или спектакля (проводится к значимой дате или после полного курса обучения).

По окончании учебного года проводится праздничное мероприятие.

Особенности организации образовательного процесса

Занятия проходят дважды в неделю в формате творческой студии, оборудованной сценическим пространством с кулисами и возможностью использования

звукового оборудования, где занимаются учащиеся разных возрастных категорий, что создает условия для детского наставничества, управления групповой динамикой и формирования познавательного и творческого процесса.

Для обучения принимаются все учащиеся, имеющие интерес к театру и сценическому опыту.

Количество обучающихся в группе до 25 человек.

Формы подведения итогов реализации программы

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется посредством сценического выступления, как минимум 2 раза в год:

- постановка к новому году (декабрь);
- постановка в конце учебного года (итоговая, май).

При подведении итогов освоения программы используются:

- опрос в виде обратной связи от зрителей;
- наблюдение;
- анализ, самоанализ;
- выполнение творческих заданий;
- участие детей в конкурсах, форумах и фестивалях различного уровня.

Результаты аттестации отражаются в индивидуальной карте ребенка для отслеживания динамики его развития, что помогает проводить необходимую коррекцию в ходе реализации программы и конструирования учебных занятий.

Цель и задачи программы

Цель программы – освоение обучающимися театральных компетенций, востребованных на сцене и в жизни, подготовка и обучение команды для создания школьного театра участия в проектах школы и города.

Задачи программы

Обучающие:

- развить представление о театральном искусстве, основных принципах и видах;
- познакомить с многообразием и многожанровостью мирового театра;
- обучить навыкам актера и режиссера, а также работе над спектаклем;
- обучить навыкам дополнительных театральных дисциплин: сценическому движению, сценической речи, сценическому гриму;
- сформировать умение работать с художественным текстом;
- обучить навыкам работать в команде.

Развивающие:

- освоить культуру творческой коллективной мыслительной деятельности;
- формирование познавательного интереса к изучению художественного материала;
- освоить различные театральные методики;
- развить познавательные способности: внимание, художественное восприятие, способность генерировать идеи и смыслы, развить самостоятельность и ответственность;
- развить креативное мышление, фантазию, воображение;
- развить творческий интерес к профессии.

Воспитательные:

- сформировать эстетический вкус, насмотренность, ориентир на качественный результат;
- воспитать социальную ответственность, присущую лидерам мнений;
- обрести уверенное профессиональное поведение в социуме;
- сформировать осознанное отношение к делу, к общей командной задаче;
- воспитать уважение к мнению и идеям других;
- привить любовь к родному языку;

**Календарно-тематический план
1 год обучения (стартовый уровень)**

№	Название модуля	Описание модуля	Количество часов		
			Теория	Практика	Всего
1	Введение в курс. Представление о театре.	Знакомство с основными театральными понятиями, формирование представления, погружение в профессиональную среду посредством игрового тренинга. Определение актерского и режиссерского мастерства. Их значение для театра, кино, культуры и жизни.	1	2	3
2	Психологические и физиологические зажимы человека/актера. Методы их снятия.	Понятия свободы и зажима. Тренинги на снятие физических зажимов и расслабление. Тренинги на внутреннее раскрепощение и снятие психологических зажимов, страхов, чувства неуверенности. Тренинги одиночные, парные, коллективные.	2	2	4
3	Развитие сценического внимания и памяти актера.	Сценическое внимание - важнейший элемент актерской игры. Одиночные, парные, коллективные тренинги.	2	2	4

4	Развитие фантазии и воображения.	Тренинги на развитие креативности. Формирование режиссерского мышления и его значения в построении этюдов.	1	2	3
5	Работа с предметом.	Трансформация предмета в сценическом пространстве: теория и тренинг. Работа с предметом в этюдах.	1	2	3
6	Работа с партнером.	Изучение элементов сценического воздействия на партнера (звуково, зрительно, тактильно). Тренинг. Парная работа в этюдах.	1	2	3
7	Тренинг эмоций. Мимика и жесты.	Работа с различными актерскими эмоциями. Работа мимикой и жестами на камеру. Составление «карты эмоций».	2	2	4

8	Искусство импровизации.	Работа над этюдами на заданную тематику.	2	3	5
9	Работа над мини-спектаклем/отчетным концертом.	Репетиционный процесс.	2	5	7
		Итого: 36 часов	14	22	36