

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
театрально-художественного отдела
(протокол от «28» апреля 2023 г. № 6)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
М.Р. Катуньова

М.П.

(приказ № 12/36 -ОД от 09.05 2023 г.)

Дополнительная общеразвивающая программа

«МАЛЕНЬКИЙ ВОЛШЕБНИК»
(вторая ступень)

Возраст обучающихся: 6 -11 лет

Срок освоения: 3 года

Уровень освоения-базовый

Разработчики:

Гиршгорн Юлия Николаевна,
педагог дополнительного образования,
Лазарева Евгения Ярославовна,
Прудникова Марина Валерьевна,
методисты

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(протокол от 4.05.2023 г. № 8)

Пояснительная записка

Данная программа и содержательно, и структурно продолжает идеи и смыслы программы «Маленький волшебник» (первая ступень).

Их объединяет и концептуальная основа педагогической системы, сложившейся в рамках Театра Юношеского Творчества Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных (далее -ТЮТ), на базе которого в 2003 году была основана студия «Маленький волшебник». Образовательная среда ТЮТа способствует формированию ключевых нравственно-эстетических категорий у всех учащихся, включенных в эту среду, в том числе и у дошкольников. Преимуществом в построении образовательного маршрута ребенка (первая ступень-вторая ступень-ТЮТ) позволяет органично интегрировать ребенка в образовательное пространство театра и рассчитывать на то, что этот ребенок продолжит свое обучения в предлагаемом коллективе.

Студия «Маленький волшебник» позволяет познакомить ребенка с нравственными категориями и принципами мышления и опирается в своей работе на синтез театральной и возрастной педагогик, формируя на этой основе векторы личностного развития и индивидуальности ребенка.

Направленность программы

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Маленький волшебник» (вторая ступень) (далее - программа) - **художественная.**

Адресат программы

На обучение принимаются мальчики и девочки 6 – 11 лет, прошедшие обучение по дополнительной общеразвивающей программе "Маленький волшебник" (первая ступень), имеющие интерес к занятиям театральной деятельностью. При наличии свободных мест в студию могут быть приняты новые учащиеся, имеющие соответствующие знания и опыт в данном направлении.

Актуальность программы

Программа направлена на развитие креативности ребенка и формирование гармоничной творческой, культурной и интеллигентной личности, способной сохранить по-детски живое, активное восприятие мира.

Методологическим обоснованием данного курса является воспитание через театр и воспитание театром в широком понимании этого слова.

Одной из важных проблем современной педагогики является коррекция потребительского отношения ребенка к окружающей действительности. Не менее серьезной проблемой становится агрессивность информационной среды, которая навязывает ребенку сомнительные с этической точки зрения ценности и примеры для подражания далекие от общечеловеческих идеалов. Актуальность программы «Маленький волшебник» в том, что она направлена на решение данных проблем через воспитание в юном человеке активной творческой позиции и развитие умений и навыков эффективного взаимодействия с современным миром.

Новизна программы

Новизна программы заключается в авторском подходе к творческому преломлению жизненного опыта возрастной группы дошкольников и младших школьников в режиме театральных постановок. Это позволяет построить образовательный процесс:

- ориентированный на последовательное применение новых знаний и навыков, полученных на учебных занятиях в реальной, повседневной жизни. Со сценических подмостков и пространства студии опыт переносится в сферу ежедневной этической практики маленького человека, в его взаимоотношения с близким и дальним социальными

кругами, в его взаимодействие с собственным внутренним миром, драматургией собственной жизни. Подобная практика позволяет укоренить в ребенке уверенность в практической ценности эмоциональной культуры и помогает ему избежать многих психоэмоциональных проблем на фоне личностного становления воспитанника студии.

- с четкой структурой занятия, ориентацией его на создание игрового ритуального обрамления и самобытного языка. Игровые ритуальные моменты позволяют максимально эффективно использовать время занятия, гармонизировать различные темпераменты маленьких личностей, сочетать индивидуальные особенности каждого ребенка с общими интересами группы и коллективным творческим замыслом.

- с уникальной системой обратной связи (диагностика и подведение итогов освоения программы) в виде индивидуального "Дневника Маленького волшебника". Ведение дневников "Маленького волшебника" позволяет родителям и педагогам зафиксировать весь пройденный путь интеллектуального, эмоционального и духовного развития учащихся. "Дневник Маленького волшебника" с первых дней и до окончания студии становится основным документом учащегося.

- ориентированный на освоение психоэмоциональной сферы, раскрепощение физического аппарата, вертикализацию сознания, дающий импульс к духовному поиску и формированию приоритета нравственно-этической составляющей в процессе личного взаимодействия человека с обществом.

- самостоятельное творчество, представленное в этапных и итоговых презентационных работах (этюды на зрителя, мини-спектакль, полноценная постановка, тематический творческий вечер экспериментального формата и другие формы, авторами сценария и оформления которых являются сами дети). Самостоятельное творчество позволяет не только актуализировать наработанный материал, но и с первых шагов научиться отслеживать достигнутый результат (взрослый и детский зрительный зал).

- аккумулирующий лучшие достижения театральной педагогики (психоэмоциональная саморегуляция, работа с партнером, этюдная практика «актерские наблюдения», многочисленные тренинги всех видов внимания, развитие эмпатии путем освоения практики перевоплощения, образное мышление, освоение и осмысление понятия «пустое пространство» в контексте азов сценической практики, становление исторического мышления через элементы реконструкции и создание этико-исторической драмы, элементы драма- и сказкотерапии, освоение азов сценарного творчества в аспекте работы с жизненными ситуациями и т.д.).

Уровень освоения программы-базовый.

Объем и срок реализации программы

Продолжительность освоения программы 3 года, 216 часов.

1 год – 72 часа

2 год – 72 часа

3 год – 72 часа

Продолжительность 1 академического часа занятия - 45 минут.

Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа.

Обучение осуществляется на платной основе.

Цель программы:

Личностное и творческое развитие младших школьников средствами театральной деятельности.

Задачи программы:

Обучающие

- Обучить навыкам эмоционального и физического саморегулирования
- Привить навык выхода из конфликтной ситуации
- Обучить основам самопрезентации
- Познакомить с азами актерского мастерства и режиссуры
- Познакомить с основами драматургической и сценографической практики

Развивающие

- Развивать творческие способности в области театральной деятельности
- Развить коммуникативные качества (общение, вступление в контакт, конфликты, адаптация к ситуации, основы гражданского сознания) и эмпатию
- Формировать самостоятельную авторскую позицию
- Формировать самооценку и позитивное отношение к себе и окружающему миру

Воспитательные

- Повысить общий культурный уровень развития личности
- Воспитать в ребенке чувство ответственности за реализацию коллективного творческого замысла
- Воспитывать гражданскую позицию и понимание исторической преемственности

Планируемые результаты.

Предметные:

- Владение навыками эмоционального и физического саморегулирования
- Владение знаниями и навыками основ самопрезентации
- Навыками выхода из конфликтной ситуации
- Знакомством с азами актерского мастерства и режиссуры
- Знакомством с основами драматургической и сценографической практики

Личностные:

- Овладеют навыками самооценки и позитивного отношения к себе и окружающему миру
- Сформируют начальные навыки самостоятельной авторской позицией
- Разовьют коммуникативные качества (общение, вступление в контакт, конфликты, адаптация к ситуации, основы гражданского сознания) и эмпатию
- Разовьют творческие способности в области театральной деятельности

Метапредметные:

- Повысят общий уровень культурного развития личности
- Сформируют чувство ответственности за реализацию коллективного творческого замысла
- Будут проявлять основы гражданской позиции и понимание исторической преемственности

Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации: в соответствии со ст.14 ФЗ-273 образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ-русском.

Форма обучения: очная

В случае изменения эпидемиологической обстановки и распоряжением Правительства Санкт-Петербурга занятия могут проводиться с применением

внеаудиторной работы, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием следующих платформ и электронных ресурсов: группы в социальных сетях (группа ВКонтакте), <https://onlinetestpad.com>, <https://www.rutube.com>, <https://meet.jit.si/>, <https://telemost.yandex.ru/> и других ресурсов, регламентированных локальными актами Учреждения.

Условия набора в коллектив

На обучение принимаются мальчики и девочки 6 – 11 лет, прошедшие обучение по дополнительной общеразвивающей программе "Маленький волшебник" (первая ступень). При наличии свободных мест мальчики и девочки 6 – 11 лет, желающие заниматься театральным творчеством.

Условия формирования групп

Формируются разновозрастные группы.

При наличии свободных мест на протяжении всего курса обучения, в студию могут быть приняты новые учащиеся, имеющие соответствующие знания и опыт в данном направлении.

Количество детей в группах

В соответствии с технологическим регламентом количество учащихся в группе – 15 человек.

Форма организации занятий:

Программой предусмотрены как аудиторные, так и внеаудиторные занятия. Внеаудиторные занятия - это индивидуальные занятия ребенка с родителями по заданию педагога, которые проводятся за рамками часов учебного плана.

Формы проведения занятий:

Для решения обучающих, развивающих и воспитательных задач используются следующие формы работы: комбинированное занятие, практическое занятие, тренинг, театральная игра, репетиция, участие в мастер-классах с другими творческими студиями.

Особое значение придается работе с родителями: беседы после занятий, «обратная связь», привлечение родителей к совместному с детьми выполнению домашних заданий, тестирование, регулярные открытые занятия, контрольные и итоговые показы, привлечение родителей к оформлению детских спектаклей, что чрезвычайно укрепляет эмоциональную связь и взаимопонимание внутри семьи.

Формы организации деятельности учащихся на занятии

- *фронтальная* - работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, рассказ, объяснение, обсуждение спектакля, показ, демонстрация и т.п.);
- *групповая* – организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых группах, дуэтах; этюдная работа;
- *коллективная* – организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно (репетиция, постановочная работа, показ);
- *индивидуальная* – коррекция пробелов в знаниях, самостоятельная отработка отдельных навыков, работа с одаренными и талантливыми учащимися;

- *самостоятельная* - организуется для изучения и повторения учащимися, материалов по темам программы.

Материально-техническое обеспечение

- Оборудование:
 - стул – 15 шт.;
 - зеркало – 1 шт.;
 - набор тканей различного цвета и фактуры для моделирования пространства и элементов театрального костюма
- Техническое оснащение:
 - звукоспроизводящая аппаратура
 - магнитофон – 1 шт.
 - 2 маленьких прожектора со световыми фильтрами для создания светового оформления занятия.

Учебный план

1 год обучения

№ п/п	Раздел, тема	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие. Встреча.	4	2	2	опрос этюды
2.	Мир и страны	16	6	10	этюды-показы электронный опрос
3.	Волшебные средства понимания	16	6	10	этюды-показы коллективный анализ работ игра-испытание электронный опрос
4.	Историко-драматические реконструкции	20	8	12	этюды-показы ведение дневника коллективный анализ работ электронный опрос
5.	Люди-вещи	4	2	2	этюды-показы электронный опрос
6.	Постановка архетипических сказок.	10	4	6	домашние актерские заготовки электронный опрос
7.	Итоговое занятие	2		2	творческий показ беседа с родителями и детьми электронный опрос
	Итого часов:	72	28	44	

2 год обучения

№ п/п	Раздел, тема	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие. Встреча.	2	1	1	опрос этюды
2.	Выразительные средства актера	18	9	9	этюды-показы актерские этюды электронный опрос
3.	Мизансцена	6	2	4	групповые этюды электронный опрос
4.	Декорация	4	1	3	опрос
5.	Образ	8	2	6	этюды электронный опрос
6.	Работа над пьесой	32	5	27	работа на репетициях этюды этюды-показы коллективный анализ работ электронный опрос

7.	Итоговое занятие	2		2	творческий показ беседа с родителями и детьми электронный опрос
	Итого часов:	72	20	52	

3 год обучения

№ п/п	Раздел, тема	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие Встреча	4	2	2	опрос
2.	Основы актерского мастерства	12	5	7	этюды-показы работа в парах электронный опрос
3.	Основы режиссуры	12	4	8	опрос, этюды мизансцен
4.	Основы драматургии	8	2	6	опрос
5.	Постановка спектакля	10	2	8	анализ сценарной работы электронный опрос
6.	Работа над пьесой	24	5	19	анализ работы на репетициях электронный опрос
7.	Итоговое занятие.	2	0	2	творческий показ спектакль беседа с родителями и детьми электронный опрос
	Итого часов:	72	20	52	

Рабочая программа
к общеразвивающей программе
«Маленький волшебник» (вторая ступень)
1 год обучения

Обучающие задачи:

- обучить технике самовыражения (психожеста)
- познакомить с ключевыми понятиями геометрии и свойствами пространства
- познакомить с основными категориями сценической выразительности
- обучить основам исторической реконструкции
- обучить основам самопрезентации
- познакомить с азами сценического перевоплощения на материале архетипических сказок

Развивающие задачи:

- развивать способность к концентрации всех видов внимания
- развивать навыки продуктивного общения и коммуникации
- развивать навыки объективной самооценки

Воспитательные задачи:

- воспитывать отношение к понятию «взаимопомощь» как к базовой категории гармоничного общества
 - заложить основу для воспитания будущей гражданской позиции через работу с историческими драматизациями
 - воспитывать понимание исторической преемственности

Планируемые результаты.

По окончании 1 года обучения учащийся достигнет следующих результатов:

Предметные результаты:

- научится технике самовыражения (психожеста)
- освоит основы самопрезентации
- будет знать ключевые понятия геометрии и свойства пространства
- обучится азам сценического перевоплощения на материале архетипических сказок
- познакомится с основными категориями сценической выразительности
- овладеет основами исторической реконструкции

Личностные результаты:

- повысит свои способности к концентрации всех видов внимания
- разовьет навыки продуктивного общения и коммуникации
- овладеет навыками объективной самооценки

Метапредметные результаты:

- будет осознанно относиться к понятию «взаимопомощь»
- будет проявлять гражданскую позицию
- будет понимать историческую преемственность

Особенности 1 года обучения.

На первом году обучения к задаче изучения мира человеческих эмоций, с которым учащиеся познакомились, занимаясь по программе «Маленький волшебник» (первая ступень) добавляется новая – основы коммуникации и социализации. Основным вопросом для студийца на данном этапе является процесс самоидентификации и самопрезентации, который невозможен без овладения навыками продуктивного общения. Поэтому занятия первого года обучения построены вокруг категорий не просто психоэмоциональных, но именно этических, предполагающих наличие взаимоотношений между субъектом и социумом, субъектом и пространством, субъектом и временем.

Содержание программы

1. **Вводное занятие. Встреча. Теория:** Повторение материала. Ключевые понятия: Чаша памяти. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГБНОУ "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных".

Практика: Любимки – любимые игры обучения по программе «Маленький волшебник» (первая ступень). Этюдная практика «шаги по эмоциям» (острые, «угловые», спокойные «квадратные», нежные «круглые»; волевые или неустойчивые «прямоугольные»). Понятие «форма». Люди-вещи. Характер формы. Художественная практика: картина по трем фигурам.

2. Мир и страны.

Круглый мир. Теория: Ключевые понятия: Чаша улучшения.

Практика: Любимки. Шаги по эмоциям. Характер круга. Ассоциативный ряд к форме. Хоровод (дружба, эмпатия, бесконечность). Сказкотерапия. Фантазия «Круглый мир». Рисунок «Доброе животное». Ритуал прощания в хороводе.

Прямоугольный мир. Теория: Ключевые понятия: Чаша для ухудшения (Чем я стал хуже).

Практика: Любимки (Солдатык-Нюня и т.д.); шаги по эмоциям; характер прямоугольника; этюды: человек – форма и человек – вещь; сказкотерапия; фантазия «Прямоугольный мир», рисунок «Доброе животное».

Треугольный мир. Теория: Ключевые понятия: Чаша «Что мне больше всего мешает/раздражает в жизни».

Практика: Любимки (по темам негативных эмоций); мозаика чувств=мозаика форм (визуализация настроения); сказкотерапия; каждая форма – нужна: семья форм, их назначение, взаимопомощь и взаимодополнение, преобразование форм. Фантазия: треугольный мир, разные треугольники по характеру: устойчивые, неустойчивые – опора на волю). Рисунок: семья – формы (каждому члену семья – своя характерная форма), рисунок «Доброе животное».

Страна лилипутов. Теория: Ключевые понятия: Какая я сегодня форма (конкретизация настроения).

Практика: Этюдная практика «превращение из формы в форму» (коррекция настроения). Что украла Дюдюка? (на внимание); понятие «размер, величина»; этическая инверсия; этюды на незаконченную историю «Жадный поросенок», «Варежка» и др.; фантазия «Мир лилипутов» - необходимость Великана (понятие относительности). Рисунок «Лилипутия», рисунок «Доброе животное».

Страна великанов. Теория: Ключевые понятия: Чаша огромного (по размеру и по чувствам).

Практика: Шаги по эмоциям (независимость силы чувства от физического размера – микробы/слоны и т. п.); сказкотерапия (Дюймовочка, Мальчик-с-пальчик). Величие души. Ролевые игры. Рисунки «Страна Великания», «Доброе животное».

Толстый (тяжелый) мир и тонкий (легкий) мир. Теория: Ключевые понятия: вес, центр тяжести.

Практика: Этюдная пантомимическая практика. Дыхательная гимнастика «Воздушный шарик». Толстые эмоции и тонкие эмоции (этюды «Сад тучных блаженств» из «Синей птицы», обед у эльфов, сажаем клубнику – на планете Железяка и на планете Пушинка). Рисунок «Праздничный обед для толстых и тонких (смысловая инверсия: независимость от физических размеров – «тонкая душа», «тяжесть на совести»). Рисунок «Доброе животное».

3. Волшебные средства понимания.

Интонация. Теория: Ключевые понятия: Страна Понимания.

Практика: Маска-интонация: «Привет, зайцы, как дела?». Чаша междометий (по пиктограммам). Чудо-оркестр (междометия и пиктограммы). Угадай мяу! (настроение актера-котенка по пиктограмме). Парные этюды (угадай интонацию и подыграй – ответить

адекватно на зов мамы, связь ситуации с интонацией). Звуковая картинка «Грустная семья», «Веселая семья» и т.д. Рисунок «Доброе животное».

Сокровища мимики. Теория: Ключевые понятия: мимика.

Практика: «Привет, зайцы, как дела?» (мимический этюд+групповой ответ с адекватной интонацией). Этюдная практика по сказкам или пословицам. Подыграй лешему (утешь, помоги, рассмеши и т.п.) – ответ на его мимику (этюды за ширмой – видны только лица). Тренинг «Облака» (мимы) – реакция на предлагаемое обстоятельство. Рисунок «Я сегодня такой мим». Доброе животное.

Сокровища пантомимики. Теория: Ключевые понятия: сестра мимики-пантомимика, ее сынок – жест.

Практика: Парные этюды – угадай, кто это? (пластилинчик); пиктограмме – свой жест; как ты себя чувствуешь – жестом (все отгадывают); парные этюды (мама-сын и т.д., как с интонацией, теперь – жестами). Позиции общения. Пересказать сказку жестами (вторая команда – отгадывает). Идеографический рисунок: лесная вывеска (Изба Бабы-Яги, терем Морозко, царство Берендея, Дворец Снежной королевы, лепесток Дюймовочки и т.д.). Доброе животное.

Психологический жест. Теория: Ключевые понятия: психожесть (душа через чувство+жесть). Чаша «общий жест» – психожесть по пиктограммам.

Практика: Этюды «Психожесть сказки» (квинтэссенция смысла — это зерно сказки, ее главный урок). Парные этюды по примеру интонации и пантомимики на психожесте. Этюд «Психожесть моей жизни». Одноименный рисунок. Доброе животное.

Страна Понимания. Теория: Ключевые понятия: эмпатия, понимание; сочувствие; единая семья; волшебные средства понимания.

Практика: Психожесть моего сегодняшнего настроения. Броуновское движение – общий психожесть группы. Собираемся в Страну Пониманию (Чаша понимания). Групповой ситуационный этюд – испытания в Стране Понимания (взаимопомощь, решение конфликтов, саморегуляция, чувство команды, дружба). Доброе животное.

4. Историко-драматические реконструкции.

Первобытный мир. Теория: Древние люди. Историческое путешествие в мир первобытного общества.

Практика: Реконструкция образов, взаимоотношений, мировоззрения и культуры соответствующего периода; ориентация на вечные ценности. Этюдная работа, разбор ситуаций, создание пиктограмм и языка общения; знакомство с первобытным творчеством.

Древние мифы. Теория: Елена Прекрасная.

Практика: Драматизация и актуализация древнего мифа.

Полет в космос. Теория: Древний мир. Боги и Герои. Созвездия.

Практика: Этюды на тему архетипов европейской цивилизации: боги, герои, этика и эстетика периода. Этюды и упражнения на актуализацию мифологем.

Олимпиада. Теория: Олимпиада-история возникновения и проведения.

Практика: Реконструкция ситуаций, конфликтов, образов, этических основ олимпийского движения. Этюды.

5. Люди-Вещи. Теория: Люди-Вещи-кто это? Что это?

Практика: Открытое занятие. Практика перевоплощения и анимизации материальных объектов. Психологические этюды на тему.

6. Постановка архетипических сказок.

В старом сундуке. Теория: Теория постановки сказок, история, время, роли.

Практика: Постановка сказки «В старом сундуке».

Факел и часы. Теория: выбор актуальной роли, драматические эквиваленты.

Практика: Постановка сказки. Этюды-ситуации; перевоплощение; репетиция. Волшебные средства понимания. Волшебное «если бы». Драматизация по сценам. Создание сценария в этюдном порядке. Костюмы. Реквизит. Сценическое движение (бои и

др.).

7. **Итоговое занятие. Практика.** Итоговый показ.

Рабочая программа
к общеразвивающей программе
«Маленький волшебник» (вторая ступень)
2 год обучения

Обучающие задачи:

- познакомить с азами актерского мастерства
- обучить навыкам работы с партнером и в актерском ансамбле
- познакомить с основами драматургии и режиссуры
- научить практическому применению средств внешней выразительности актера (костюм, грим, реквизит)
- обучить умению создавать яркие театральные образы, в том числе авторские (в ходе практик под общим названием «актерское наблюдение»)

Развивающие задачи:

- развивать стремление к постоянному совершенствованию своего мастерства
- развивать образное и ассоциативное мышление
- расширить культурный кругозор

Воспитательные задачи:

- способствовать формированию авторской позиции (режиссер своей жизни)
- прививать чувство ответственности за все, что происходит вокруг (если хочешь изменить мир - начни с себя)
- воспитывать уважительное отношение к творческому замыслу партнеров

Планируемые результаты:

По окончании 2 года обучения учащиеся достигнут следующих результатов:

Предметные результаты:

- познакомятся с азами актерской профессии
- овладеют навыками работы с партнером и в актерском ансамбле
- освоят азы драматургии и режиссуры
- получат навык создания ярких театральные образов, в том числе авторских (в ходе практик под общим названием «актерское наблюдение»)
- Научатся практическому применению средств внешней выразительности актера

Личностные результаты:

- будут мотивированы к совершенствованию своего мастерства
- научатся образно мыслить, проявлять ассоциативное мышление
- значительно расширят культурный кругозор.

Метапредметные результаты:

- сформируют авторскую позицию
- будут уважительно относиться к творческому процессу партнеров
- будут чувствовать ответственность за свою деятельность

Особенности 2 года обучения.

На втором году обучения ребята приступают к изучению основ актерского мастерства и режиссуры в прямой связи с опытом, накопленным за первые два года

занятий в студии. Программа второго года аккумулирует в себе все навыки, приобретенные ребятами в ходе работы с эмоциями, этическими категориями, историческими реконструкциями. Им предстоит переосмыслить весь усвоенный материал и научиться применять, приумножать и углублять свой опыт, подчиняя его творческой сверхзадаче. Если ребенок последовательно и успешно прошел все ранние этапы программы, то работа с серьезным драматическим материалом будет для него великим наслаждением.

Содержание программы

1. Вводное занятие. Встреча.

Теория: Ключевые понятия: театр, актер, ТЮТ. «Пароль» для занятия. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГБНОУ "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных".

Практика: Знакомство с сопутствующим реквизитом, героем-помощником ТЮТелькой. Три волшебных «В» (внимание, вера, воображение).

2. Выразительные средства актера. Внимание, вера, воображение.

Теория: Ключевые понятия: внимание, вера, воображение (амплификация).

Практика: Практическое освоение трех «В». Круги внимания; слуховое, зрительное, тактильное внимание; вера в предлагаемые обстоятельства; воображение; этюдная работа на освоение новых понятий.

Грим.

Теория: Ключевые понятия: актерская разминка, тренинг; сценическая речь; грим как настройка на роль.

Практика: Голосовая разминка. Подготовка к гримерной практике. Актерский рисунок. Открытое занятие.

Партнер.

Теория: Ключевые понятия: партнер; внимание к партнеру; взаимодействие; дружба; общая сверхзадача – спектакль.

Практика: Парные этюды; понятие «подыграть», «идти от партнера»; пристройка к партнеру.

Актерский ансамбль.

Теория: Ключевые понятия: навык работы в актерском ансамбле; театр – коллективное искусство.

Практика: Групповые и ансамблевые этюды; пристройка к ансамблю; понимание своего места в ансамбле.

Мимика. Теория: Ключевые понятия: мимика как выразительное средство актера; наполненная (живая) мимика и пустая (мертвая) мимика.

Практика: Мимические этюды; работа с пиктограммами.

Пластика и жест.

Теория: Ключевые понятия: пластика и жест как выразительные средства актера.

Практика: Пантомимические этюды. Психожестика по системе Михаила Чехова. Пластико-жестовые этюды на драматическом материале. Жестовая самопрезентация.

3. Мизансцена.

Теория: Ключевые понятия: мизансцена как средство актерской выразительности и способ выражения режиссерской идеи; психология мизансцены. Инструкция № 129 по охране труда для учащихся при проведении занятий на сцене Театра Юношеского Творчества.

Практика: Учебные построения по мизансценическим карточкам; «оживление картины»; преобразование мизансцены в рамках заданных обстоятельств.

4. Декорация.

Теория: Ключевые понятия: декорация; функции декорации (атмосфера, жанр, режиссерская идея, организация пространства, самостоятельный персонаж, уникальная

среда, система координат и т.д.).

Практика: Декорация как самопрезентация; учебные построения; «моя комната» и комнаты персонажей; минимизация декорации – понятие «ничего лишнего». Эскизы декораций.

5. Образ.

Теория: Ключевые понятия: Образ (мимика, пластика, характер, голос, грим, костюм, мысли героя).

Практика: Перевоплощение; актерское наблюдение; от внутреннего к внешнему или наоборот; этюдная практика (характерный образ+муха и т.п.). Открытое занятие.

6. Работа над пьесой.

Пьеса „Синяя птица“ (М. Метерлинк, учебная авторская инсценировка). **Теория:** Ключевые понятия: пьеса; ее отличие от рассказа; авторская идея; драматургия; действие, картина, явление; жанр. Правила поведения на сцене Театра Юношеского Творчества. Зерно роли. Понятие амплуа. Понятие сверхзадачи и сквозного действия. Отношение персонажей к каждому событию. Понятие «роль в развитии». Биография и эволюция персонажей.

Практика: Читка пьесы. Распределение ролей. Этюды. Роли на сопротивление. Работа над пьесой в «рабочем кругу». Разбор пьесы. Выявление исходного и основных событий. Работа над пьесой на площадке. Подготовительные этюды. Разбор сцен. „Актерский кусок“. Репетиции. Генеральная репетиция. Обсуждение репетиционного показа спектакля.

7. Итоговый спектакль.

Практика: Показ спектакля. Обсуждение итогового спектакля.

Рабочая программа
к общеразвивающей программе
«Маленький волшебник» (вторая ступень)
3 год обучения

Обучающие задачи:

- познакомить с основными категориями актерского мастерства
- изучить принципы создания сценического образа
- научить применять средства внешней выразительности актера в ходе самостоятельной работы над авторским спектаклем (костюм, грим, реквизит, актерские приспособления)
- овладеть начальными навыками практической драматургии, сценографии и постановки спектакля
- познакомить с особенностями театральных профессий
- научить вести Актерский дневник

Развивающие задачи:

- развивать навык осознанного взаимодействия со зрительным залом как прообразом социума
- развивать стремление к постоянному совершенствованию своего мастерства и саморазвитию

Воспитательные задачи:

- способствовать формированию авторской позиции и чувства ответственности за все, что происходит вокруг
- воспитывать чувство социальной ответственности и нравственного содержания профессии актера
- воспитывать осознание преемственности обучения в студии «Маленький волшебник» - Театре Юношеского Творчества

Планируемые результаты:

Предметные:

- познакомятся с основными категориями актерской профессии
- познакомятся с основами практической драматургии, сценографии и постановки спектакля
- овладеют принципами создания сценического образа
- научатся применять средства внешней выразительности актера в ходе самостоятельной работы над авторским спектаклем (костюм, грим, реквизит, актерские приспособления)
- познакомятся с особенностями театральных профессий
- научатся максимально полно и грамотно вести Актерский дневник.

Личностные:

- будут стремиться к творческой самореализации и саморазвитию
- овладеют навыком осознанного взаимодействия со зрительным залом как прообразом социума

Метапредметные:

- сформируют авторскую позицию и чувство ответственности за все, что происходит вокруг
- приобретут чувство социальной ответственности и понимание нравственного содержания профессии актера
- будут интегрированы в образовательное пространство Театра Юношеского Творчества

Особенности 3 года обучения.

На 3 году обучения ребята не только продолжают более предметно и глубоко осваивать азы актерского мастерства и режиссуры, но и приступают к освоению основ постановочного процесса, сценографии и оформления спектакля, знакомятся с театральными профессиями. Огромное внимание уделяется также теории и практике основ драматургии, углубленной работе с ключевым понятием драматического мастерства — понятием «образ».

Содержание программы

1. Вводное занятие. Встреча.

Теория: Повтор материала. Психологическая подготовка к новому этапу освоения программы. Заигрыш (полюбившиеся игры и упражнения, закрепляющие полученные навыки). Обзор всех изученных за прошлый сезон понятий.

Практика: Самопрезентация каждого обучающегося (изменения, отмеченные им в своем характере и мировоззрении за прошедшее лето). Этюды «Событие». Пластическая композиция «Новый Я». Постановка новых задач на новый сезон и актуализация их для жизненного этапа каждого обучающегося. Этюд-медитация «Волшебное зеркало в моем Царстве». Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГБНОУ "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных".

2. Основы актерского мастерства

Образ и образное мышление.

Теория: Ключевые понятия: 7 параметров образа и его целостность. Визуализация образа. Галереи образов (применение на практике 7-частной градации понятия образ).

Практика: Актерское приспособление как выразительное средство интерпретации образа. Актерские наблюдения. Этюды-зарисовки. Работа над архетипическими образами мировой драматургии. Понятие «амплуа», понятие «роль на сопротивление». Актуализация копилки образов для проработки личностных качеств. Образ — цель или средство (постановка драматургических задач). Перевоплощение.

Ассоциация.

Теория: Осознание специфической связи между различными объектами через образное мышление.

Практика: Игры и этюды на ассоциативное мышление. Создание шуточного «талисмана» для проработки заданных состояний или качеств. Анализ роли через ассоциативные соответствия.

Зерно роли.

Теория: Ключевые понятия: герой и его характерообразующее качество. Профессия актера. Зерно роли определяет судьбу героя. Посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу.

Практика: Навык выявления зерна роли. Генезис личности героя. Трансляция зерна роли через основные выразительные средства актера. Зерно роли и пластика. Зерно роли и мимика. Зерно роли и костюм. Зерно роли и речь.

Актерское приспособление.

Теория: Ключевые понятия: актерская находка, приспособление к образу и приспособление к ситуации. Понятия «внешнее действие» и «внутреннее действие». Конфликт этих понятий и проявление его через приспособление.

Практика: Этюды и упражнения на поиск актерского приспособления. Анализ приспособлений великих мастеров драмы.

3. Основы режиссуры.

Композиция.

Теория: Ключевые понятия: лаконичность выразительных средств, лишние предметы на сцене, бутафорское оформление спектакля, предназначение реквизита.

Практика: Упражнения на создание грамотной композиции для выражения

творческого замысла автора. Игра «Детективное расследование». Игра «Оправдай композицию». Зарисовки композиций на заданную тему.

Мизансцена.

Теория: Профессия режиссера. Ключевые понятия: расположение актеров на сцене, выразительные средства мизансцены, психологизм мизансцены.

Практика: Игра «Шахматная доска», этюды по созданию мизансцен на заданную тему, работа со скульптурными композициями (анализ, психологическая проработка сюжета, реконструкция психоэмоциональной подоплеки). Актерские наблюдения. Значение актерского ансамбля в эффективности мизансцены.

4. Основы драматургии. Жанр.

Теория: Профессия драматурга. Ключевые понятия: жанр как призма восприятия реальности. Жанр как авторский прием. Коллекция жанров. Жанровые версии сюжетных архетипов.

Практика: Этюды-наблюдения. Элементы жанра в повседневной жизни. Жанр как способ преобразования реальности. Жанровые монологи («Мой день» и др.).

5. Постановка спектакля: основы сценографии.

Теория: Театральные профессии (сценограф, художник-постановщик). Ключевые понятия: образ спектакля, решение спектакля.

Практика: Сценография как материализация художественного замысла. Театральные профессии: бутафор, художник-оформитель, костюмер, осветитель, гример. Элементы сценографии (декорация, реквизит, костюмы, свет); сценографический лаконизм; функциональность сценографического решения (помочь режиссеру и актерам раскрыть глубину замысла). Единство образного ряда спектакля. Пробы сценографических решений к шедеврам мировой драматургии (рисунок). Инструкция № 129 по охране труда для учащихся при проведении занятий на сцене Театра Юношеского Творчества.

6. Работа над пьесой

Работа над пьесой в "рабочем кругу".

Теория: Действенный анализ пьесы. Понятие «мудрость спектакля».

Практика: Разбор образов, сюжетных линий, поиск ритма спектакля.

Распределение ролей.

Теория: Понятия «роль на развитие», «выход за рамки амплуа», роль на сопротивление. Принципы распределения ролей.

Практика: Этюды. Актуализация навыка интеграции личностных задач в процесс работы над ролью. Для чего мне эта роль, что я могу сказать миру через нее, чем она актуальна лично для меня и как может способствовать моему личностному росту; какие проблемы я могу поставить перед зрителем или решить для себя в ходе работы над этой ролью.

Работа над пьесой на площадке.

Практика: От этюдного метода, через амплификацию, к становлению окончательного варианта спектакля.

Генеральная репетиция.

Практика: Обсуждение репетиционного показа спектакля.

7. Итоговое занятие. Итоговый спектакль.

Практика: Показ спектакля. Обсуждение.