

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Новизна, актуальность программы: настоящий момент актуальным, на мой взгляд, является разнообразное использование театрального творчества школьников. Введение преподавания театрального искусства в общеобразовательную школу способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. Сплочение коллектива класса, расширение культурного диапазона учеников и учителей, повышение культуры поведения – все это, возможно, осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях.

Особое значение театральное творчество приобретает в связи с введением новых программ. Оно не только помогает развить с помощью игры наблюдательность, умение сосредоточить внимание на конкретном объекте, обучить особенностям сценического воображения, но и открывает перед учащимися возможность соприкоснуться с богатой культурой нашего народа, знакомит с творчеством драматургов и писателей.

Педагогическая целесообразность: каждый учитель - режиссер, создает свою неповторимую программу (создание новых театральных постановок), отражающую успешный ход его работы и способную обогатить общие представления об особенностях театрального воспитания и образования. Как говорил К.С. Станиславский: "...мало изучить "систему", надо на ее основе придумать свою". Я предлагаю вам свою систему воспитания и обучения через школьный театр. Театр - это искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с изобразительным искусством, музыкой и т.д. Привлечение школьников-кружковцев к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего развития их способностей.

Цели и задачи кружка:

- 1) создать коллектив, способствовать расширению общего художественного кругозора кружковцев и практическому знакомству их с элементами сценической грамоты; особенностями национальной культуры;
- 2) помогать формированию у кружковцев верных идейно-эстетических оценок доступного их пониманию круга жизненных явлений, человеческих взаимоотношений, конфликтов, поступков, характеров;
- 3) способствовать развитию творческих возможностей детей, воспитанию у них наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения, творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости на художественный вымысел, культуры речи;
- 4) воспитывать у школьников такие ценные качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и другим, стремление к творческой

отдаче полученных знаний, общественную активность, любовь и уважение к культуре.

Коллектив делится на три разновозрастные группы одна младшая (9 кл.) и две старшие (10 -11 кл.). Каждая группа по 10 человек. Дети разбиты на группы для удобства проведения занятий, не нарушая учебного расписания «МОУ СОШ №1 города Балабаново».

Основное содержание занятий театрального коллектива составляет работа по сценическому воплощению пьесы. Она строится на основе принципов реалистического театрального искусства. Это необходимое условие для решения всего комплекса художественно-воспитательных задач. Необходимо помочь школьникам действовать в сценических условиях подлинно, логично, целенаправленно, увлеченно раскрывать содержание доступных им ролей и всей пьесы в действии и взаимодействии друг с другом.

Подлинное сценическое действие требует постоянного обращения к жизни, сопоставления и оценки происходящего в сценических условиях с аналогичными явлениями жизни. Важно развивать у учеников интерес к таким сопоставлениям, помогать им осознавать, что критерием правдивости, подлинности поведения на сцене является жизнь.

Особое внимание следует обращать на умение действовать словом, так как прежде всего через слово раскрываются мысли, чувства, отношения, стремления персонажей пьесы.

Формы и методы работы. Занятия драмкружка включают наряду с работой над пьесой проведение бесед об искусстве, в том числе и о традициях, методах и формах сценического мастерства. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов. Школьники выполняют самостоятельные творческие задания: устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения, посвященные жизни и творчеству того или иного мастера сцены.

Беседы о театре знакомят кружковцев в доступной им форме с особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами, с творчеством ряда деятелей русского театра; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры кружковцев.

Практическое знакомство со сценическим действием целесообразно начинать с игр-упражнений, импровизаций, этюдов, близких жизненному опыту кружковцев, находящих у них эмоциональный отклик, требующих творческой активности, работы фантазии. Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать у кружковцев интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы.

Этюды-импровизации учебного характера полезно проводить не только на начальной стадии, но и позднее - либо параллельно с работой над пьесой, либо в самом процессе репетиции. Учебные этюды-импровизации,

непосредственно не связанные с репетируемой пьесой, могут служить и хорошей эмоциональной разрядкой, способствовать поднятию творческой активности, общего тонуса работы.

Работа над сценическим воплощением пьесы строится на основе ее углубленного анализа (выявление темы, основного конфликта, идейных устремлений и поступков героев, условий и обстоятельств их жизни, жанровых особенностей пьесы, стиля автора и т.д.). Она включает предварительный разбор пьесы; работу, непосредственно связанную со сценическим воплощением отдельных эпизодов, картин, и наконец, всей пьесы; беседы по теме пьесы, экскурсии; оформление спектакля и его показ зрителям.

Методические рекомендации. Анализ пьесы - процесс живой, творческий, требующий от детей не только работы мысли, но и воображения, эмоционального отклика на предлагаемые условия. На первоначальных этапах важно дать ученикам большую свободу для импровизации и живого общения в рамках предлагаемых пьесой условий.

На завершающих этапах уточняются идейно-смысловые акценты в развитии действия, в свете главной идеи спектакля уточняется линия поведения каждого персонажа, отбираются и закрепляются наиболее выразительные мизансцены. Очень важное значение для окончательной проверки идейно-смыслового звучания спектакля имеют прогонные и генеральные репетиции, первые показы зрителям.

Показ спектакля - необходимый завершающий этап работы. Нужно воспитывать у кружковцев отношение к публичному выступлению как к событию праздничному и ответственному. Важна и непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, программ, билетов, подготовка и проверка оформления, выделение ответственных за декорации, реквизит, костюмы, за свет, музыкальное сопровождение, за работу с занавесом. Нужны и дежурные в зале из числа не занятых в спектакле кружковцев.

Сроки реализации программы. Обучение по данной программе рассчитано на 105 часа на младшую группу, и по 105 часов на каждую старшую группу.

Итого: 315 часов в год.

Ожидаемые результаты:

ЧЕМУ НАУЧИЛ ТЕАТР МОИХ РЕБЯТ? Именно этот вопрос я задам себе в конце года. Подросли мои ученики. Хорошие ребята: добрые, чуткие, искренние, доверчивые, впрочем, как и многие дети этого возраста. Рано делать далеко идущие выводы, но стоит подумать. Выполнила ли я цель, которую ставила в начале своей работы: воспитать развитую личность, раскрыть у каждого ребенка дремлющие способности?

На занятиях кружка дети пробовали свои силы в разных ролях: актера,

режиссера, художника, музыканта. Конечно, наш кружок не ставит цель растить будущих актеров, художников или писателей. Но я полностью согласна с мнением ученого-психолога Л.С. Выготского: "Не следует забывать, что основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате, не в продукте творчества, а в самом процессе. Важно не то, что создадут дети, важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом воображении и его воплощении. В настоящей детской постановке все – от занавеса и до развязки драмы – должно быть сделано руками и воображением самих детей, и тогда только драматическое творчество получит все свое значение и всю свою силу в приложении к ребенку!". Занятия драматическим искусством, в силу своей специфики, создают предпосылки для многостороннего развития личности ребенка, развивают внимание, мышление, память, самостоятельность, расширяют знания, оттачивают речь, прививают любовь к литературе, национальному искусству, повышают общую культуру ребят. Наши дети не теряют свободное время зря, их досуг содержателен. В театральном кружке дети получают уникальную возможность самовыражения и самопознания.

Формы подведения итогов работы: показ спектаклей зрителям, и участие в фестивалях, конкурсах.

Содержимое программы.

Тема 1.

Беседы о театре.

Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - искусство коллективное, спектакль - результат творческого труда многих людей различных профессий. Уважение к их труду, культура поведения в театре, Народные игры, искусство скоморохов и рождение театра в России. Театр Древней Греции. Общественное назначение театра.

Театр драматический, театр кукол, музыкальный театр (общее и различное).

Действие как главное выразительное средство актерского искусства.

Тема 2

Элементарные сведения о сценическом действии и практическое знакомство с его элементами.

1. Целенаправленность, логика и последовательность, подлинность - важнейшие признаки сценического действия.

Развитие наблюдательности и внутренней собранности, умение сосредоточить внимание на конкретном объекте (внешнем и внутреннем) - необходимые условия подлинности сценического действия. Упражнения, игры, помогающие развитию отмеченных качеств и умений.

2. Сценическое действие как действие в вымышленных условиях - в

предлагаемых обстоятельствах.

Особенности сценического воображения. Умение относиться к «неправде» (художественному вымыслу), как если бы она была правдой. «Если бы» - условие, предположение, которое дает толчок для работы сценического воображения (например: если бы табуретка была раскаленной печкой; собачьей конурой; если бы стулья, находящиеся в комнате, были колючим кустарником и т.д.). **Требование: «Вижу, как дано, отношусь, как задано».**

Тема 3.

Практическое знакомство со сценическим действием в упражнениях, играх, этюдах.

3. Простейшие упражнения и игры, помогающие сосредоточить и организовать активное, заинтересованное отношение к объектам внимания.

4. Игры и упражнения, показывающие необходимость подлинности и целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах.

Требование: Надо смотреть и видеть, слушать и слышать, а не делать вид, что смотришь и слушаешь. Любое действие на сцене, как и в жизни, вызывается определенной причиной и должно совершаться для достижения определенной цели, т. е. действовать надо целесообразно и логично.

5. Упражнения на практическое знакомство с действием в условиях вымысла, т.е. в предлагаемых обстоятельствах.

Требование: В условиях вымысла ученик должен действовать так, как если бы он действовал в подобных условиях в жизни. Добиться этого можно, обращаясь к их воображению, эмоциональной памяти, наблюдательности, развивая у них эти качества, всемерно стимулируя развитие творческой инициативы, фантазии, образных представлений.

Тема 4.

Работа над спектаклем.

1. Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью увлечь детей, помочь им уловить основной смысл и художественное своеобразие произведения.

Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев.

2. Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы (по событиям); разбор текста по линии действий и последовательности этих действий для каждого персонажа, а в данном эпизоде.

Этюды-импровизации на события пьесы (у каждого персонажа свои линии действия).

Воспроизведение разобранного события в действии на сценической площадке. Разбор достоинств и недостатков.

Повторное обращение к тексту пьесы.

Тема 5.

Сценическое общение как взаимодействие и воздействие друг на друга.

Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов. Выбор сюжетов, требующих более сложной психологической мотивировки (встреча юных разведчиков в тылу врага: каждый ищет способ, чтобы незаметно передать добытые секретные сведения).

Слово как средство общения. Сценическая речь как активный, волевой процесс (подобно речи в жизни). Говорить - значит действовать.

Этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. Например: остановить товарища, прохожего, который идет, не замечая препятствия (вырыта яма, поднят асфальт); попросить у незнакомого человека монету для телефона-автомата; спросить товарища: «Ты прочитал эту книгу?» - с целью узнать, интересна ли она, или с намеком напомнить, что книгу давно пора вернуть.

Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на него (краткий диалог). На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу каких обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера (где? когда? почему? зачем? какие взаимоотношения?).

Например: «Ты?» - в смысле: «Вот приятная, неожиданная встреча!» или: «Вот не ожидал, что ты решишься прийти!» и т.д. Партнер отвечает, сообразуясь с действием товарища: «Да!» - как подтверждение намерения удивить товарища своим неожиданным появлением или как оправдание несвоевременного прихода, своей вины. Подобные же упражнения и этюды ученики придумывают сами.

Тема 6.

Групповые этюды на сюжеты известных литературных произведений писателей.

Этюды и упражнения с более развернутым текстом на развитие образных представлений (видений). Вспомнить, мысленно представить, как можно конкретнее и точнее обстановку собственной комнаты, комнаты товарища, дорогу от школы до дома и рассказать об этом так, чтобы все слушающие хорошо представили себе описываемую картину и по требованию педагога смогли рассказать об услышанном, видя все своим внутренним взором. То же задание выполнить с более активной задачей: рассказать о дороге от школы до дому не только для того, чтобы слушающие все ясно представили себе, но и чтобы убедить ребят приехать в гости (скажем, на новую квартиру, где они еще не были), доказать, что ехать туда несложно. Уговорить подружку поехать летом в колхоз (увлечь картиной дружной работы наравне со взрослыми; возможностью наблюдать восход солнца; удовольствием купаться на рассвете и т.п.). Удивить товарищей рассказом о необыкновенной встрече.

Требование:

«В сценических условиях слышать - это значит видеть то, о чем говорят, а говорить - значит рисовать зрительные образы» (К.

Станиславский).

В построении парных и групповых этюдов на общение следует добиваться активного действия и противодействия, т.е. столкновения и разрешения предложенного конфликта. Работа над сюжетом очень полезна для развития творческого воображения учащихся; в то же время она является и непосредственной подготовкой к работе над пьесой.

Тема 7.

Работа над пьесой и спектаклем.

1. Предварительный анализ пьесы. Первое чтение и ее обсуждение: определение темы, идейной направленности, сюжетной линии - основных событий, основного конфликта. (За что и против чего борются герои пьесы, отдельные группы действующих лиц? Чего каждая из них хочет и добивается? Каков исход борьбы?) На основе предварительного разбора первые простейшие этюды-импровизации по сюжету пьесы с проверкой своей линии действий в данном событии.

Требование:

Цель подобных импровизаций - помочь ученикам практически, в действии, выявить смысловую суть отдельных событий, изображенных в пьесе, ввести исполнителей в атмосферу пьесы, пробудить творческую фантазию.

2. Работа над отдельными эпизодами и событиями в условиях примерной выгородки. Повторная читка отдельных эпизодов с целью уточнения их смысловой сути и определения последовательной линии поведения каждого персонажа (в данном эпизоде). Освоение в действии последовательной линии поведения героя в данном эпизоде (в этюдном плане).

Последующая работа над текстом пьесы, повторное чтение и логический разбор текста, уточнение подтекста, особенностей речевой характеристики героев, уточнение и развитие образных представлений (видений) на основе текста и подтекста роли.

Тема 8.

Работа над отдельными картинами и пьесой в целом.

Работа над отдельными картинами и пьесой в целом, с включением всех компонентов спектакля. Уточнение линии действия каждого персонажа в свете главной мысли данной сцены и всей пьесы. Отбор действий, наиболее точно раскрывающих смысл столкновений героев и их главные стремления, особенности характера.

Воспроизведение последовательного ряда событий в уточненной выгородке или готовой декорации.

Прогонные репетиции картин, актов, всей пьесы. Уточнение смысловых акцентов в развитии действия пьесы, уточнение ритма и темпа главных событий в последовательном развитии. Закрепление мизансцен. Закрепление и проверка художественно-постановочной стороны спектакля -

оформления, костюмов, света и т.д. Монтировочные репетиции (без исполнителей и с исполнителями). Генеральные репетиции всей пьесы и их обсуждение в коллективе.

Тема 9.

Воспроизведение в действии целых картин. Уточнение и проверка на основе авторского текста.

Уточнение и проверка на основе авторского текста намерений персонажей, мотивов их поведения, предлагаемых обстоятельств, действенных задач; создание у детей на основе текста пьесы конкретных образных представлений. Практическое закрепление и проверка логики поведения персонажей в живом действии и взаимодействии исполнителей.

Работа над словом. Требование: давать детям заучивать текст роли наизусть на начальных этапах работы не надо. Приучая их периодически рассказывать о линии своих действий по роли, обогащая их воображение, привлекая внимание к особенностям авторского текста, выразительному значению тех или иных определений, сравнений, эпитетов, к стилевому своеобразию языка действующих лиц, руководитель таким путем подводит исполнителей к точному авторскому тексту.

Параллельная работа над оформлением.

Репетиции с деталями декораций.

Так же на последнем этапе подготовки спектакля стоит уделить время индивидуальным занятиям. Индивидуальная работа актёра с режиссёром помогает уточнить и расширить художественное слово в отдельных монологах и дуэтах.

Проигрывание пьесы целиком, с включением готового оформления, музыки.

Окончательная расстановка смысловых акцентов в развитии действия пьесы и закрепление последовательной линии поведения персонажей.

Выявление недочетов и усиленное их устранение путем повторных репетиций все пьесы. Установление порядка перестановки деталей декораций, выделение ответственных за перестановку.

Показ спектакля зрителям. Обсуждение итогов работы.

Тема 10.

Заключительные занятия. Подведение итогов.

Подготовка альбома или стендов с рисунками, сочинениями и т.п., отражающими работу кружка над пьесой и спектаклем.

Повторные показы спектакля. Обсуждение показанных спектаклей внутри кружка. Оценка руководителем работы каждого участника. Участие самих кружковцев в оценке работы друг друга. Обсуждение спектакля со

зрителями-сверстниками. Внесение необходимых изменений, репетиции перед новым показом.