

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Театрально-художественный отдел

СОГЛАСОВАНО

Заведующий театрально-художественным отделом

 В.В.Видунова

Протокол педагогического совета

№ 9 « 28 » 05 2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

 М.Р. Катунова

Приказ № 1573

« 10 » Июль 2014

КОМПЛЕКСНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА
«ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТУПЕНИ»

Срок реализации программы: 1 год

Возраст обучающихся: 12-15 лет

Авторы:

Андреева Мария Алексеевна,
Барщенкова Мария Владимировна,
Журомская Анастасия,
Лавров Дмитрий Валентинович,
Иванова Алиса Ахмедиевна,
Круглова Юлия Владимировна,
Куракина Елена Вячеславовна,
Сазонов Евгений Юрьевич,
Стрелков Дмитрий Леонидович,
Метакса Светлана Геннадьевна,
Опахов Виктор Олегович,
Редько-Покровская Мария Евгеньевна,
Титов Андрей Борисович,
Федоровский Дмитрий Анатольевич,
Шугаев Гидал Магомедович,
Тейбер-Лебедев Дмитрий Эмильевич,
педагоги дополнительного образования,
Лазарева Евгения Ярославовна,
методист,
Видунова Валерия Владимировна,
заведующий отделом

Рассмотрено Методическим советом

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Протокол № 7 от « 10 » 06 2014г.

Санкт-Петербург
2014

Пояснительная записка

Вступление

Комплексная программа «Театральные ступени» продолжает традиции и развивает идеи основателя и первого художественного руководителя Театра Юношеского Творчества, выдающегося режиссёра и педагога Матвея Григорьевича Дубровина (1911-1974). С момента основания театра в 1956 году его структура и организационно – педагогические условия реализации воспитательных задач претерпели немало изменений, но педагогические принципы, заложенные Матвеем Григорьевичем Дубровиным остаются жизнеспособными по сей день, не потеряв своей актуальности.

Основу программы, ее «зерно» составляет опыт Театра Юношеского Творчества, накопленный, осмысленный и обобщенный несколькими поколениями тютовских педагогов, режиссеров и мастеров постановочного дела.

Программа предполагает общехудожественное и общетехническое развитие, практическое овладение основами избранной театральной специальности, адаптацию в коллективе, выявление интересов и потребностей подростков, на основе приобщения к театральному искусству.

Программа «Театральные ступени» относится к художественной направленности.

Новизна программы:

На смену доминирующей в XX веке репродуктивной деятельности, в XXI веке возникает необходимость освоения деятельности комбинирующей, т.е. творческой. Это позволяет сделать каждого человека хозяином собственной судьбы и создать предпосылки для возникновения новых ценностей в различных областях человеческой деятельности.

ТЮТ, в основе которого лежит драматическое искусство, и в котором интегрируются самые различные виды творческой деятельности, обладает мощными ресурсами для воспитания творческого Я человека, пробуждения в нем творческой мотивации для реализации замыслов в самых разных видах деятельности.

Особенность и методологическая новизна данной программы усматривается ее составителями в применении уникального принципа объединения двух фундаментально – значимых личностных процессов: творческого и физического, столь необходимых в развитии личности и рассматриваемых нередко в отрыве друг от друга.

Уникальность метода, придуманного М.Г.Дубровиным, позволяет менять структуру и содержание программы ТЮТа в соответствии с уровнем развития современных театральных технологий и театрального искусства, в целом, оставляя неизменными основополагающие педагогические принципы, на которых базируется система педагогического руководства ТЮТа.

Актуальность программы

Анализ социальной и психолого – педагогической проблематики в области детства, материалы научных исследований в этой сфере (исследования А.П. Ершовой, А.Б. Никитиной - Московский институт открытого образования, О.А. Антоновой и И.Г. Васильева – Смольный Университет РАО и др.) а также практический опыт руководителей ряда ведущих детских театральных коллективов страны (В.Н. Чикишев – Новосибирск, П.А. Афанасьев – Пермь, Т.И. Голодович – Санкт – Петербург) показывает заметное снижение планки ценностных ориентаций и культурных потребностей, изменение вектора общественной направленности сознания детей и подростков, уменьшение потребности в информации.

Программа «Театральные ступени» направлена на всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка, направляя, активизируя и оптимизируя этот сложный процесс.

Задачи, которые ставятся в артистических и творческих группах, находят своё продолжение в цеховых группах: это художественные, эстетические, познавательные

направления. В результате, обучающийся получает не только актёрские и художественные навыки и знания, но развиваются его личностные качества и свойства, позволяющие ему гармонично вписаться в социум и установить эффективные связи с окружающей действительностью и людьми.

Педагогическая целесообразность

Взаимосвязь процессов обучения в рамках предложенной программы обеспечивается их интегративной направленностью на развитие личности учащихся в ходе практической и познавательной деятельности в области театрального искусства. Разнообразие методов и форм такой деятельности (творческий процесс, театральная игра, художественно – постановочная деятельность, общественно – значимое целеполагание и т.д.) позволяют достигать оптимальных результатов в воспитании средствами театра.

Цель программы:

Создание условий для творческого развития личности на основе приобщения к театральной деятельности.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить с историей и традициями театрального искусства;
- способствовать освоению навыков основ актёрского мастерства;
- создать условия для начального освоения основ одной из профессий производственного цикла;

Развивающие:

- развивать потребностно – мотивационную и эмоционально – волевую сферы у учащихся;
- способствовать раскрытию творческого потенциала;
- развивать образное мышление;
- способствовать самоопределению учащихся в условиях коллективного творческого процесса.

Воспитательные:

- воспитывать чувство коллективной и личной ответственности;
- воспитывать художественный вкус.

•

Отличительные особенности программы

Анализ программ художественно – эстетической направленности в области театрального искусства показывает, что большинство из них ориентировано на приобретение актёрских навыков, навыков сценической речи, сценического движения и т.д. Отличие программы «Театральные ступени» состоит в использовании всей полноты и возможностей театрального искусства.

Каждый обучающийся может выбрать индивидуальный образовательный маршрут, соответствующий его склонностям, способностям и интересам.

Комплексная программа «Театральные ступени» объединяет программу «Актёрское мастерство» и программу по выбору.

Реализация программ по выбору осуществляется в деятельности художественно – производственных цехов, занимающихся изготовлением и эксплуатацией художественного оформления спектаклей:

Производственные цеха Театра Юношеского Творчества

Название производственного цеха	Функция производственного цеха
Бутафорский цех	Изготовление театрального реквизита, обивка и драпировка декораций
Гримёрный цех	Разработка и воплощение театральных гримов к спектаклю
Звукоцех	Звуковое оформление спектакля
Костюмерный цех	Хранение и эксплуатация театральных костюмов
Монтировочный цех	Монтировка и перестановка декораций
Осветительский цех	Создание светового оформления спектакля и его обслуживание
Поделочный цех	Изготовление деревянных декораций и мебели
Цех помощников режиссера	Организация и координация репетиционного процесса, проведение спектакля
Пошивочный цех	Пошив костюмов и мягких декораций
Цех помощников администратора	Организация и координация работы со зрителем, творческое оформление зрительской зоны, проведение спектаклей в качестве администраторов и помощников администратора.

Своеобразие театральных цехов ТЮТа заключается в том, что, во – первых, все участники производственного цеха ТЮТа является еще и актерами, и, во – вторых, производственные цеха ТЮТа – это своего рода уникальный театральный учебный комбинат, где учащиеся осваивают основы различных театральных специальностей.

Условия реализации программы

Возраст детей: 12-15 лет.

Условия набора детей в коллектив:

Набор осуществляется на конкурсной основе в ходе трёх туров. Цель конкурса состоит в том, чтобы выявить подростков, наиболее склонных к занятиям театральным творчеством и определить их основные психофизические показатели.

Во время записи на прослушивание проводится сбор самой общей информации о личности подростков, позволяющей произвести возрастную и гендерную дифференциацию, необходимую для соблюдения оптимального соотношения в коллективе мальчиков и девочек, детей младшего и старшего подросткового возраста.

Конкурсный отбор осуществляется по результатам выполнения творческих заданий (чтение басни, стихотворения, выполнение простейших актёрских этюдов).

Первый тур носит рекомендательный характер. Его педагогическая цель – выявление склонности и интереса подростков к занятиям театральной деятельностью.

Второй тур направлен на выявление свойств личности, необходимых для занятий актёрским творчеством (выразительность речи, пластическая выразительность, внутренние видения).

Цель *третьего тура* состоит в том, чтобы выявить умение подростка осуществлять простейшие сценические действия, ориентироваться в сценическом пространстве и действовать в воображаемой ситуации.

По окончании третьего тура проводится обсуждение и принимается решение о зачислении новых учащихся.

Условия формирования групп:

Формирование групп производится на основе тестирования по возрастному признаку. Формы и методы тестирования варьируются в зависимости от контингента поступающих, возраста, психологических особенностей: прослушивание, собеседование, анкетирование, пробное занятие, театральная игра.

После завершения обучения по программе «Театральные ступени» ребята могут продолжить обучение по Программе Театра Юношеского Творчества в группах 2 года обучения.

Срок реализации программы:

Продолжительность образовательного процесса и срок обучения – 1 год. Обучение платное.

Режим занятий

Количество часов по программам: 4 часа в неделю по программе «Актерское мастерство» и 2/4 часа в неделю по программе одного из цехов по выбору.

Формы организации деятельности детей на занятии

Основной формой занятий в творческих группах и цехах ТЮТа является *групповое занятие*.

Формы занятий

Выставка, зачётная работа, игра, концерт, конференция, круглый стол, лабораторное занятие, лекция, мастер – классы, поход, посещение спектаклей, праздник, спектакль, творческие встречи, творческий отчёт, творческая мастерская, тренинг, фестивальные мероприятия, экзамен, экскурсия и т.д.

Ожидаемый результат

Успешное прохождение образовательного маршрута, предлагаемого данной программой, а также активное участие в общественной жизни коллектива должны обеспечить подростку возможность раскрыть свой творческий потенциал и освоить ряд ключевых умений и навыков, таких как:

- умение воспринимать и анализировать произведения искусства,
- самостоятельность и оригинальность творческого мышления,
- эффективное участие в коллективной творческой деятельности,
- высокая степень познавательной активности,
- наличие устойчивых интересов в сфере познавательной деятельности,
- умение ставить цель и добиваться результата,
- эффективное участие в коллективной трудовой деятельности,
- развитая способность к сотрудничеству;
- высокая степень социальной активности.

Критерии оценки результатов

- успешное освоение учебного материала;

- овладение умениями и навыками практической работы;
- активное участие во внеучебных творческих мероприятиях;
- наличие творческой инициативы и самодисциплины.

Контроль освоения воспитанниками образовательной программы, анализ их успехов в том или ином виде творческой деятельности происходит непрерывно в течение всего учебного года непосредственно на учебных занятиях в студиях, творческих группах и цехах, проводится ряд мероприятий, которые подводят итог творческой работы учащихся в конце обучения.

Подведение итогов реализации программы осуществляются в следующей форме:

- творческие зачёты
- открытые занятия
- творческий показ
- технические и творческие зачёты

Учебный план

Наименование программ	Количество часов
Актерское мастерство	144
Цех по выбору:	
Бутафорский цех	72
Гримерный цех	72
Звукоцех	72
Костюмерный цех	72
Монтировочный цех	72
Осветительский цех	72
Поделочный цех	72
Пошивочный цех	72
Цех помощников администратора	72
Общее количество часов:	216

Литература

➤ Для педагогов:

- 1 Антонова О.А. Школьный театр в истории образования России – СПб., 2010.
- 2 Горчаков Н. Режиссерские уроки Станиславского. -СПб, 2008.
- 3 Грачева Л.В. Актерский тренинг: теория и практика - СПб.: Речь, 2006.
- 4 Грачева Л.В. Тренинг внутренней свободы - СПб.: Речь, 2011.
- 5 Дубровин М.Г. “И дум высокое стремление.” “Учительская газета”, 1971г., 30 янв.,
- 6 Дубровин М.Г. Драматический коллектив. Творческая и воспитательная работа. В сб. “Организатору детской художественной самодеятельности в клубе.” /методика, опыт/. Профиздат, 1971 г.
- 7 Дубровин М.Г. Когда артисту десять лет. “Смена”. 1971 г., 26 февр.
- 8 Дубровин М.Г. Самообслуживание в детском театральном коллективе как средство трудового воспитания. В сб. “Художественное воспитание во внешкольной работе”, М., АПН РСФСР, 1956 г., с.91-104.
- 9 Дубровин М.Г. Театр Юношеского Творчества. В ж. “Воспитание школьников». 1971 г., ?2, с.82-87.
- 10 Дубровин М.Г. Театр Юношеского Творчества. ЛОСПС, Ленингр. Дом художественной самодеятельности. 1976 г.
- 11 Ершов П. Режиссура как практическая психология. СПб, 2010.
- 12 Казанин М.Г. Взаимосвязь развития коллектива и нравственное формирование личности. Л., 1983 г.
- 13 Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. /Программа “Обновление гуманитарного образования в России”/. М., изд. “Арена”, 1994 г.
- 14 Кох И.Э. «Основы сценического движения». Л., 1970
- 15 Лесина Т.Е. Игры и упражнения по развитию речи. В помощь педагогам дополнительного образования. Для педагогов по художественному слову и руководителей детских театральных коллективов.
- 16 Морозова Г.В. «Пластическая культура актера». М., 2009.
- 17 Никитин В.Н. «Энциклопедия тела». М., 2000
- 18 Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. М., 1978 г.
- 19 Общая психология. Под ред. Акад. АПН СССР А.В.Петровского. М., изд. “Просвещение”, 1986 г.
- 20 Петровский А.В. Детская возрастная психология. Уч-к для пед. Вузов. 1987 г.
- 21 Поташник М.М. Педагогическое творчество. М., 1988г.
- 22 Сазонов Е.Ю. Зеркало перед миром. “Смена”, 1979 г., 16 дек.
- 23 Сазонов Е.Ю. Игра, в которой нет проигравших. “Вечерний Петербург”, 1994 г., 2 дек.
- 24 Сазонов Е.Ю. К вопросу о комплексном воспитании в детском и юношеском театральном коллективе. В сб. Научных трудов “Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства”. М., изд. АПН СССР 1984 г.
- 25 Сазонов Е.Ю. Педагогика на сцене и за кулисами. В сб. Научн. Работ “Вопросы режиссуры самодеятельного театра”. Л., ин-т Культуры им.Н.К.Крупской, 1988 г.
- 26 Сазонов Е.Ю. Театр Юношеского Творчества В сб. “Театр, школа, жизнь”. М., изд.ВТО, НИИ худож. Воспит. АПН СССР, 1986 г.
- 27 Сазонов Е.Ю. Театр Юношеского Творчества. В ж.”Народное образование”. 1982 г., ?11.
- 28 Сазонов Е.Ю. Формирование личности школьника в детском театральном коллективе. В сб. “Совместная работа школы и внешкольного учреждений”.Л., Дворец пионеров А.А.Жданова. 1977.

- 29 Сазонов Е.Ю. Эти вечные истины, “Смена”, 1972, 22 окт.
- 30 Сазонов Е.Ю., Перлова Л.П. Школьный театр. Методические рекомендации. Дворец пионеров им.А.А.Жданова, 1993.
- 31 Смирнова М.В. Что нужно знать о стихах. – Учебное пособие– СПб.: ГАТИ, 2006.
- 32 Стрелков Д.Л. Формула творчества / Ребёнок в образовательной среде. Серия РОСТ, ?22. СПб, 2003.

➤Для родителей:

- “Одаренные дети”, Перев. С английского. /общ. Ред. Г.В.Бурминской и В.М.Слуцкого/. М., изд. “Прогресс, 1993 г.
- “Станиславский репетирует”. Сб. Статей.
- Гримак Л.П. Резервы человеческой психики.
- Джеймс М.,Джонгвард Д. Рожденные выигрывать. М., изд. Группа “Прогресс” “Универ”, 1993 г.
- Сазонов Е.Ю. Город мастеров. В сб. “Педагогический поиск”. М., изд.”Педагогика”, 1988 г.
- Сазонов Е.Ю. Театр наших детей. М., изд. “Знание”, 1988 г.
-

➤Для учащихся

- 1 Акимов Н. Не только о театре. СПб, 2009.
- 2 Гринер В.А. «Ритм в искусстве актера». М., 1966
- 3 Иванов И.С. «Воспитание движения актера». М., 1997
- 4 Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера, М., 1987 г.