

Дополнительная образовательная программа

«Школа Аниматоров»

(13-16 лет)

Срок реализации 1 год

Автор-составитель:
Педагог дополнительного образования
МОБУ «СОШ №146 г.Челябинска»
Штраух Анна Викторовна

СОДЕРЖАНИЕ

Титульный лист.....	1
Содержание,.....	2
Информационная карта.....	3
Пояснительная записка.....	3
Тематический план	9
Основные направления содержания деятельности.....	10
Рекомендуемая литература	14
Приложение.....	16

Информационная карта

Тип программы – адаптированная

Образовательная область – социально-коммуникативная

Направленность деятельности – художественно-эстетическая

Способ освоения содержания программы – групповое

Уровень освоения содержания – общекультурный

Уровень реализации программы – узкопрофильный

Продолжительность реализации программы – 1 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа является рабочей учебной программой по предмету по выбору «Школа Аниматоров» для учащихся старших классов СОШ (срок реализации – 1 год).

Программа разработана на основе:

- программы для театральных отделений детских школ искусств
«Сценическое действие» Авторы: А.П.Ершова, В.М. Букатов (1987г.)
- программы для театральных отделений детских школ искусств
«Сценическая речь» Автор – Е.А.Ларионова (1987г.)
- программы для театральных отделений детских школ искусств
«Сценическое движение» Автор – профессор А.Б. Немеровский (1987г.)

В отличие от министерской программы данная представляет синтез основных разделов сценического мастерства: движения, речи и актёрских навыков.

Занятия по программе развивают у учащихся:

- навыки самостоятельного образного мышления, творческую инициативу;
- помогают освободиться от психофизических зажимов;
- вырабатывают свободное вербальное общение (коммуникабельность) в жизни и перед аудиторией;
- формируют гибкость эмоциональной сферы ребёнка;
- развивают его интеллект, кратковременную и долговременную память, воображение и внимание;
- наряду с наглядно-образным мышлением, формируют основы логического мышления;
- развивают сенсомоторную координацию, развивают эмоциональную сферу ребёнка;
- воспитывают произвольность поведения в социуме.

Всё это поможет в дальнейшем избрать профессию, где требуется не только высокий уровень культуры, но и хорошее владение техникой звучащего слова (актёр, преподаватель, диктор, оратор, режиссёр праздников и т.д.).

Цель: Воспитание сценической культуры учащегося.

Задачи

Обучающие и развивающие:

- освобождение от психофизических зажимов и выработка свободного словесного общения;
- развитие физического аппарата;
- развитие речевой культуры;
- развитие актёрских навыков (образной гибкости учащегося);
- развитие познавательных способностей;
- развитие навыков мышления и творческой инициативы;
- развитие творческих способностей в работе с конкретным материалом.

Воспитательные:

- формирование эмоциональной культуры учащихся;
- эстетическое воспитание.

Занятия проводятся в группе по 1.5 час два раза в неделю.

При системно-комплексном подходе на один урок может быть вынесено несколько тем, поэтому указанное общее количество часов представляет собой время, затрачиваемое на тему в течение всего полугодия.

Во время учебного года проводятся театрализованные представления и концерты, посвящённые тем или иным праздникам, которые могут выступать как творческая форма контроля.

Во время подготовки учащихся к школьным мероприятиям, занятия объединяются в групповые от 2-х до 10 человек, для генеральных и прогонных репетиций. В конце каждого учебного года проводится контрольный урок.

Каждый ученик должен иметь рабочую тетрадь по сценическому действию, в которой записывают упражнения, разминки, скороговорки, игры, теоретический материал для пополнения творческого словарного запаса, выполняют домашние задания, разбирают литературный материал и рисуют иллюстрации к нему. Такая форма организации уроков дает возможность проследить развитие воображения и фантазии, мировосприятие и мироощущение окружающего мира учащегося.

Формы работы:

- практические занятия;
- изучение теории с использованием наглядного материала и дидактических игр;
- различные разминки и тренировки физического аппарата (активизация, релаксация работы мышц, координация, темп и ритм в движении);
- различные формы игры: театрализованная, дидактическая, ролевая, и др.;
- диалогическое общение;
- работа над художественными текстами (агогика);
- работа над голосовым аппаратом (дыхание, дикция, артикуляция);
- характеристики голоса: темп, высота, тембр, интонирование, орфоэпия и др.;
- вовлечение в художественно-творческую деятельность - участие в школьных и внешкольных мероприятиях.

На начальном этапе обучения, важно, постижение теоретических основ через дидактические игры, актёрские этюды, наглядные пособия.

Формы контроля:

- контрольные уроки в конце каждой четверти;
- открытые уроки;
- музыкально-театральные постановки;
- концертные выступления для родителей и педагогов.

В качестве контроля и оценки за год обучения может быть выступление на отчётном концерте с выбранным произведением, участие в театрализованных общешкольных мероприятиях в качестве актёра, организация и проведение детьми собственного праздника, мероприятия

В результате изучения курса учащиеся должны

Знать:

- теоретические сведения об анатомическом строении, физиологии и гигиене дыхательного и голосового аппаратов
- основные принципы организации праздничного мероприятия

- основные принципы составления игровой программы для аудитории
определенного возраста

- основные принципы работы над образом
- основные принципы работы с гримом и аквагримом
- разноплановый игровой формат
- основные календарные народные праздничные обычаи и обряды

Уметь:

- не теряться, не стесняться, чувствуя на себе внимание окружающих
- пользоваться голосом, как инструментом
- использовать фантазию и воображение при создании образа
- использовать мимику, пластику, жесты при создании образа
- работать с художественным текстом
- работать с микрофоном
- держать аудиторию, строить общение с ней, активно использовать полученные игровые навыки в работе с аудиторией

Методические рекомендации

Для успешного и качественного освоения программы уроки должны проходить психологически комфортно. Для этого необходимы и важны такие качества педагога, как доброжелательность, эмоциональность, знание психологии детей. Желательно чтобы работа на уроке проводилась в форме активного диалога с детьми, что позволяет постоянно контролировать пробуждение творческого потенциала ребёнка, усвоенную информацию, формирование навыков.

Преподавателю рекомендуется выявить навыки мышления и творческой активности учащихся и провести работу над творческим преобразованием действительности: через развитие эмоционального аппарата; через развитие воображения и фантазии (ведь **воображение и фантазия** воспитывают умение оторваться от действительности и придумать что-то новое и необычное); доведение до учащегося о влиянии физического поведения на внутреннее состояние человека (преподаватель определяет физические способности учащегося и проводит работу над развитием физического аппарата, над раскрепощением, внешним обликом и манерами учащегося на протяжении всего курса обучения).

Большое значение придаем **работе над дыханием**, как основным составляющим голосового аппарата (освобождение от мышечных зажимов, укрепление и развитие дыхательной мускулатуры). Постепенно усложняем упражнения и гимнастики на активизацию и релаксацию работы рече-двигательных мышц, на артикуляцию и дикцию, на жесты (виды жестов должны разбираться наглядно и теоретически), на раззвучивание резонаторов (где происходит освобождение от мышечных зажимов, укрепление и развитие дыхательной мускулатуры, устанавливается координационная связь между речевым дыханием и звуком). Педагогом даются теоретические сведения об анатомическом строении, физиологии; гигиене дыхательного и голосового аппаратов. Учащиеся учатся находить средний регистр звучания, за счёт чего происходит укрепление голоса. Тренировку артикуляционного аппарата следует начать с комплекса упражнений, загадок, поговорок и скороговорок, которые включаются в разминку каждого урока.

Работа над вниманием— это подготовка учащегося к самому творческому процессу и его восприятию. Преподаватель наряду с вниманием воспитывает быстроту мышления, способность к импровизации, расширяет словарный запас, проявляет фантазию у учащегося, улучшает слуховую и зрительную. Педагог объясняет связь памяти человека со слуховым, зрительным и осязательным вниманием, игры и упражнения могут заимствоваться из раздела «Внимание» с какими – либо вариациями и носить интеллектуальный характер, так как наряду с памятью, проявляется интеллектуальный уровень, расширяется кругозор, дети учатся пользоваться своим запасом знаний. В процессе работы дети становятся более эмоциональны и интересны в речевом и физическом плане, и они уже чаще привлекаются преподавателем в общественные мероприятия. Этим детям необходима теоретическая и практическая информация о работе с микрофоном; об интонировании, звучности, высоте, тембре голоса; о поведении на сцене, в радио- и теле – студиях.

Особое внимание уделяется развитию логического мышления через комплекс упражнений и игр. Чем богаче у человека эмоциональная память, тем интереснее, неожиданнее и сложнее его ассоциации, его логическое мышление, тем ученик

духовно богаче в глазах окружающих. Так же учащиеся учатся выводить ассоциативное мышление из банальной плоскости в оригинальное творческое русло. Наряду с этим изучается искусство грима, как неотъемлемая часть актёрского мастерства.

Периодически в течении всего года, с привязкой к конкретным датам и календарным праздникам изучаются понятия как «календарь», «традиционная праздничная культура. Основная задача – расширение общего кругозора учащегося: полезно обращение к справочной литературе (энциклопедии по различным видам искусства, доступная адаптированная научная информация), а также желательно рекомендовать учащимся художественную литературу.

Знание праздничных дней углубляет познания о культуре своего народа и народов мира, тем более, что некоторые праздники, в настоящее время, забыты или неизвестна история их происхождения или назначения. Праздник – это своеобразный этнографический памятник, который можно сравнить с театром, где разыгрываются символические представления. Это сравнение усиливает важность изучения праздников вообще, и календарных – в частности, особенно это важно в контексте возрождения и сохранения культуры.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование темы	Количество часов
1.	Беседа по технике безопасности и правилам поведения в классе и коллективе.	1
2.	Человек-праздник или в чем суть профессии «Аниматор». Синтез искусств и умений в работе аниматора	3
3.	Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства. Тренаж физического аппарата.	6
4.	Образ. Работа над образом	4
5.	Костюм. Культура костюма	1
6.	Память мышечных действий.	4
7.	Речь. Дыхание. Голосовой аппарат.	4
8.	Голос, как инструмент. Элементы голоса	5
9.	Интонация. Динамический диапазон	5
10.	Речь у микрофона	2
11.	История календарей. История праздников.	2
12.	Игры с залом. Игры-активизации. Игры-манки. Особенности работы с большой аудиторией.	5
13.	Бессловесные элементы действия. Жесты. Виды жестов. Основы пантомимы	6
14.	Музыкальные игры. Коммуникативные игры	6
15.	Танцевальные игры и флешмобы	6
16.	Игры с реквизитом	4
17.	Особенности проведения спортивных состязаний. Игры-эстафеты	4
18.	Особенности проведения концертов. Театрализованный концерт	4
19.	Особенности работы с аудиторией различного возраста. Составления игровых программ в соответствии с возрастными характеристиками аудитории	4
20.	Лучшее и новое в работе аниматора. Грим и аквагрим, Твистинг, Фокусы. Бумажное и поролоновое шоу	4
21.	Практические занятия.	30
Итого:		120 часов

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Беседа по технике безопасности и правилам поведения в классе и коллективе.

В данной теме мы будем рассматривать общие правила поведения учащихся как на уроке так и на перемене, формировать потребность в соблюдении норм поведения в коллективе.

2. Человек-праздник или в чем суть профессии «Аниматор». Синтез искусств и умений в работе аниматора.

Разбираем главные определения понятий: праздник, аниматор, и т.д. Какими качествами и навыками должен обладать аниматор, главные и дополнительные требования к аниматору, разновидности и востребованность профессии.

3. Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства. Тренаж физического аппарата.

Разбираем определения воображение и фантазия, рассматриваем виды.

Изучаем воображение в творчестве, способности его развития и знакомимся с условиями работы актерского воображения. Тренинг развития фантазии и воображения.

Что такое предлагаемые обстоятельства. Игра-тренинг.

4. Образ. Работа над образом

Изучаем основные периоды работы над образом (ролью) : познания, переживания, воплощения и воздействия. Знакомимся с «Работой над сценическим образом в системе вахтанговской театральной школы». Игра-тренинг.

5. Костюм. Культура костюма

История костюма – символика. Значение и роль костюма, основные функции.

Разбираем культуру одежды. Как должен выглядеть аниматор. Значение цветов.

6. Память мышечных действий.

Разбираем основные понятия. Далее идет тренинг по развитию мышечных действий, снятию сценического зажима, мышечное расслабление.

7. Речь. Дыхание. Голосовой аппарат.

Голосо-речевой тренинг, разбираем основные упражнения по развитию правильного дыхания, постановке и силе голоса. Артикуляционные разминки.

8. Голос, как инструмент. Элементы голоса

Разбираем основные элементы голоса. Постановка голоса и речи. Развиваем четкую дикцию. Разбираем такие понятия как: тембр, тональность и т.д.

Роль голоса в профессии аниматор.

9. Интонация. Динамический диапазон

Разбираем основные виды интонации. Что такое динамический диапазон.

Игра-тренинг на развитие интонации.

10. Речь у микрофона

Разбираем особенности речи перед микрофоном. Что такое риторика, голос, техника речи, составные части техники речи. Правильная работа с голосом и микрофоном.

11. История календарей. История праздников.

История возникновения праздников. Главные праздники в году. Их история, традиции, обычаи.

12. Игры с залом. Игры-активизации. Игры-манки. Особенности работы с большой аудиторией.

Разбираем и запоминаем разные игры-активизации с аудиторией. Так же изучаем особенности работы с детской аудиторией. Игра-тренинг.

13. Бессловесные элементы действия. Жесты. Виды жестов. Основы пантомимы

Разбираем основные определения: действие, оценка, правило оценки, дело, пристройка, и т.д. Тренинг по основе пантомимы, изучаем основные элементы.

14. Музыкальные игры. Коммуникативные игры

Изучаем музыкальное оформление, учимся правильной и логической подборке музыки. Коммуникативные игры – как способ знакомства в коллективе. Игра-тренинг: «Здравствуйте», «Путанка», «Паравозик», «Зеркало» и т.д.

15. Танцевальные игры и флешмобы

Разбираем, что такое флешмоб и как его правильно организовывать. Изучаем основной набор движений для флешмоба и танцевальных игр. Говорим о том, как нужно выходить из различных форс-мажорных ситуаций и правильно импровизировать. Игра-тренинг

16. Игры с реквизитом

Что такое реквизит и как правильно с ним работать. Основные виды реквизита. Роль реквизита в анимационной программе.

17. Особенности проведения спортивных состязаний. Игры-эстафеты

Изучаем особенности организации и проведения спортивных мероприятий. Сущность спортивных состязаний. Основные вопросы в организации спортивных игр. Разбираем и играем в игры-эстафеты.

18. Особенности проведения концертов. Театрализованный концерт

Что такое театрализация, театрализованное представление, театрализованный концерт. Особенности организации концертной деятельности. Понятие концерта. Смотрим видеоматериал с примерами театрализованных концертов.

19. Особенности работы с аудиторией различного возраста. Составления игровых программ в соответствии с возрастными характеристиками аудитории

Разбираем специфику каждой возрастной группы: детская аудитория, подростковая аудитория, юношеская аудитория, молодежная аудитория, и т.д. Психологические основы восприятия разных возрастных групп. Учимся составлять игровую программу на детскую аудиторию.

20. Лучшее и новое в работе аниматора. Грим и аквагримм, Твистинг, Фокусы. Бумажное и поролоновое шоу

Мастер-класс по всем новшествам в работе аниматора. Учимся рисовать сценический грим, изучаем твистинг и фокусы. Правило работы с бумажным и поролоновым шоу. Видео показ с конкурсно-игровых программ с применением этих новшеств.

21. Практические занятия

На практических занятиях отрабатываем игровой формат, проводим тренинги оттачивающие т или иные составляющие актерского, мастерства, пластики, речи.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.

1. Бесова М.А. Шутки, игры, песни, соберут нас вместе. Сценарии праздников в школе, Академия и К, 2001г.
2. Грачева Л.В. О тренировке воображения // Как рождаются актеры. Под ред. В.М. Фильштинского и Л.В. Грачевой. С-Пб. 2001.
3. «Работа актера над собой» (видения). // Как рождаются актеры. Под ред. В.М. Фильштинского и Л.В. Грачевой. С-Пб. 2001
4. Малочевская И.Б. Режиссерская школа Товстоногова. С-ПбГАТИ, 2003.
5. Станиславский К.С. Собр. Соч. в 8–и томах. Т. 3. М.1954
6. Евдак О.П. Уроки творчества. Развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, 2-е издание Челябинск, 1998г.
7. Жилин В. Речевые упражнения. Перевод с немецкого.
8. Заводные игры на проявление актёрских способностей /Сост. Е.В.Кузина. - М. :Рольф, 2002г.
9. Зайцева О.В., Карпова Е.В. На досуге, игры в школе, дома, во дворе. Популярное пособие для родителей и педагогов / Ярославль: «Академия развития», 1997г.
10. Корогодский З.Я. «Начало». С-Пб. 1996.
11. Лазарева Л.Н. Календарно – обрядовые праздники Урала. Учебное пособие по курсу «Этнография и фольклор». Челябинск, 1997г.
12. Локалова М.С., автор-составитель. Праздник в подарок /Ярославль: Академия развития: Академия, К: Академия холдинг, 2000. – 336с. (Серия: «От всей души»).
13. Малочевская И.Б. Режиссерская школа Товстоногова. С-ПбГАТИ, 2003.
14. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. Учебное методическое пособие для педагогических учебных заведений /Состав. В.Д.Иванов. - Челябинск, 2002г. – Ч.1.-46с.
15. От стихов к музыке. Ритмическая декламация, движения и словотворчество на уроках музыки. Хрестоматия. Из-во «Композитор» С.-Пб., 1999г.

16. Поль Л.Сопер Основы искусства речи /Пер. с англ. ЧижовойС.Д. – ростов Н/Д: Феникс, 2000г. – 448с.
17. «Работа актера над собой» (видения). // Как рождаются актеры. Под ред. В.М. Фильштинского и Л.В.. Грачевой. С-Пб. 2001
18. Рахлис Л.Я. Приёмы остроумия. Сборник упражнений. Методические указания. Часть II., Челябинск, 1990г.
19. Станиславский К.С. Собр. Соч. в 8–и томах. Т. 3. М.1954
20. Шилов Н.П. Смехотвор. Книжка – тренинг для забавников, шутников, балагуров, весельчаков, насмешников, зубоскалов, ЧГИИК, Челябинск, 1999г.
21. Шилов Н.П. Сценарное мастерство: Учебное пособие – Челябинск, ЧГАКИ, 2000.-56с.
22. Щетинин М. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. М., // ФиС.

Характеристика возрастных особенностей учащихся

В современной психолого-педагогической литературе подростковый возраст обычно характеризуется как «трудный», «переломный». Основания к этому дают и научные данные, и широкие наблюдения практиков. Обычно отмечается, что быстрое физическое развитие приводит к различным «дисфункциям». Общий рост организма (увеличение длины туловища, рук, ног) протекает более интенсивно, чем развитие сердца, кровеносной системы. Вследствие этого мозг часто не получает должного питания - возникает быстрое утомление, резко меняется настроение: от возбужденного - к упадочному, вялому. Повышенная утомляемость требует особого щадящего режима во всех видах деятельности подростка, следовательно, и во время музыкальных занятий с ним.

Следует отметить характерную для подросткового возраста некоторую неуравновешенность характера, повышенную возбудимость, необъяснимую обидчивость, преувеличенное представление о собственном достоинстве. Вчера еще послушный, вежливый, подросток вдруг начинает проявлять резкость, грубость, упрямство, повышенную чувствительность к тому, как себя ведут с ними взрослые (родители, учителя). Они хотят быть взрослыми, самостоятельными и чрезвычайно болезненно реагируют, если к ним относятся, как к детям. Каждый стремится к тому, чтобы в нем видели личность, и это стремление к самоутверждению нередко проявляется в уродливых формах, лишь бы с ним считались.

Для преподавателя предмета особенно важно иметь в виду, что в этом возрасте для успешного учения требуются перестройка познавательной деятельности, новые способы усвоения знаний, известная самостоятельность. Появляется склонность учащихся к тем видам работы, в которых нужно уметь охватить значительный материал; приобретение знаний нередко выходит за пределы школы и может происходить не только самостоятельно, но и целенаправленно, появляются новые мотивы учения, уже возможен стойкий интерес к определённым предметам, а в благоприятных условиях пробуждаются профессиональные интересы и формируются эстетические чувства. Однако этим процессам сопутствуют и определённые противоречия. В.Сухомлинский отметил,

что подростку в одно и то же время свойственно восхищение красотой и ироническое отношение к красивому. Некоторые исследователи отмечают своеобразный эстетический кризис у детей на выходе из младшего школьного возраста, когда они уже вырастают из игрового восприятия искусства, но ещё не подошли к такому к нему отношению, которое раскрывало бы перед ними его сущность. Интерес школьников к занятиям искусством развивается не прямолинейно: он выше в младших классах, снижается в средних и вновь возрастает в старших. Причём у подавляющего большинства старшеклассников этот интерес становится избирательным.

В то же время объективные условия учебно–воспитательного процесса благоприятствуют расширению контактов школьников с театральной средой, введению новых форм занятий.