ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»

«**Содержание и структура учебно-воспитательного процесса в любительском театре**»

Методические рекомендации в помощь руководителям драматических коллективов

Тамбов

2014

«Содержание и структура учебно-воспитательного процесса в любительском театре».

Основными критериями культурно-творческого развития будущих руководителей любительских театров являются психолого-педагогическая и научно–теоретическая готовность; нравственная зрелость и устойчивость ценностной системы; поведенческо-волевая готовность; профессиональная и социокультурная компетентность. Высокий уровень по каждому из критериев характеризуется проявлением готовности к осуществлению профессиональной деятельности, самостоятельностью в выработке эстетических взглядов, оценок и убеждений, целостным пониманием значимости культурных ценностей, закономерностей формирования театральных традиций.

Режиссер любительского театра должен уметь:

Организовать культурную деятельность и народное художественное творчество в культурно-досуговых и образовательных учреждениях.

Осуществить руководство структурным подразделением учреждения культурной сферы. Подготовить и провести мероприятие (спектакль, праздник, вечер, представление, дискуссию, ток-шоу).

Знать источники финансирования. Задачи и содержание деятельности творческих коллективов. Особенности составления планов учебно-воспитательной работы.

Организовать работу культурно-досугового учреждения. Составить план работы (год, квартал, месяц).

Выполнить расчеты финансовой деятельности учреждения (на отдельное мероприятие и по соответствующему коду.)

Составить план учебно-воспитательной работы творческого коллектива.

Создать творческий коллектив, организовать проведение репетиций. Уметь учитывать специфику организации самодеятельного коллектива художественного творчества.

Должен уметь самостоятельно подготовить и провести культурно-досуговое мероприятие.

Выполнять отчет, который должен содержать анализ и выводы.

Должен знакомиться с основными направлениями, формами и тенденциями развития культурной деятельности в Тамбовском крае;

Ознакомиться с состоянием культурно-досуговой сферы муниципального образования (город, район, микрорайон)

Знать особенности реализации культурных программ в регионе; Структуру управления культурной деятельностью и народным художественным творчеством

1. **Формирование и развитие театрального коллектива**
* Используя методические приемы, **привлечь участников и сформировать театральный коллектив.**
* Провести социологическое **исследование творческих запросов аудитории** будущего театрального коллектива.
* Принять **устав** – как основу жизнедеятельности коллектива; сформировать традиции коллектива.

2. Планирование работы театрального коллектива.

    Составление перспективного **плана работы на год**, как организационной основы и программы деятельности театрального коллектива. **Основные разделы плана**:

1.   организационная работа

2.   работа по созданию творческого микроклимата

3.   учебно-воспитательная работа

4.   поисково – исследовательская работа

5.   репертуар

6.   шефская работа

       В конце года (ноябрь - декабрь) руководитель коллектива сдает отчет за прошедший год.

        Каждый руководитель должен иметь папку – накопитель идей.

3. Организация учебно-творческой работы в театральном коллективе

              Содержание учебно-творческих занятий: *овладение элементами актерского мастерства, сценической речи и сценического движения.*

           Использование других форм учебно-воспитательной работы, как: *беседы, дискуссии, творческие встречи, просмотры и обсуждения спектаклей, самостоятельная работа самих участников.*

           Педагогические требования **к подбору учебного материала:** *соответствие заданий художественно-педагогической задаче, возрасту участников, их подготовленности и затем постепенное усложнение материала.*

            Квалифицированный анализ учебно-творческой деятельности коллектива и каждого участника.

Содержание и структура учебно-воспитательного процесса в любительском театральном коллективе.

1.   Актерское мастерство.

              Первая учебная задача – научить отличать подлинное действие от имитации, а всякое задание проверять с помощью магического «если бы» (подбор упражнений, заданий, с последующим анализом)

            Следующая задача – организация внимания и тренировка воображения

(подбор упражнений, игр, заданий - анализ).

             Следующая ступень в ознакомлении участников с требованиями сценического действия – небольшие этюды без партнеров.

             Обучение одной из основ сценического искусства – взаимодействие с партнером (упражнения на общение)

             Переход к этюдам на общение без слов, затем постепенно со словами в завершающий период занятий сценической грамотой.

              Творческий показ этюдов участниками театрального коллектива.

2.   Сценическая речь.

Воспитание речевой культуры.

Отработка технических навыков в работе над дикцией,

Отработка технических навыков в работе над дыханием,

Отработка технических навыков в работе над голосом.

Освоение логических законов и эмоциональной выразительности речи.

Работа над действенностью слова.

Развитие внимание к образной природе художественного слова.

Подбор репертуара: басня, поэзия, проза.

Логический анализ текста.

Вскрытие подтекста.

Определение эмоциональных ударений.

Установление смысловых пауз.

Творческий показ.

3.   Сценическое движение.

Развитие чувства ритма.

Умения владеть своим телом.

Воспитание мышечной свободы и стилевым навыка

ПРОГРАММА ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА

Основными задачами являются:

* развитие эстетических способностей;
* развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания;
* активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;
	+ овладение навыками общения и коллективного творчества;

Основная цель заключается в следующем:

Формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека готового к творческой деятельности в любой области.

Содержание программы:

Программа состоит из четырех разделов, работа над которыми продолжается параллельно в течение двух лет.

I раздел «Основы театральной культуры» - призван познакомить участников с театром как видом искусства; дать понятие, что даёт театральное искусство в формировании личности. Он включает в себя беседы, видео просмотры и аудио прослушивание, участие в этюдах, представление своих работ по темам бесед.

II раздел «Ритмопластика» - включает в себя ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей участников, развитие свободы и выразительности телодвижений.

III раздел «Культура и техника речи» - объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. Сюда включены игры со словами, развивающие связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.

IV раздел «Подготовка спектакля» - является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает в себя работу с этюдами и постановку спектаклей.

Программные задачи (I год обучения):

* развивать интерес к сценическому искусству;
* развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное мышление;
* снимать зажатость и скованность;
* активизировать познавательный интерес;
* развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми;
* воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;
* развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию, превращать и превращаться;
* развивать чувство ритма и координацию движения;
* развивать речевое дыхание и артикуляцию;
* развивать дикцию на материале скороговорок и стихов;
* пополнять словарный запас;
* учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера;
* научиться пользоваться словами выражающие основные чувства;
* знакомить участников с театральной терминологией;

• знакомить участников с видами театрального искусства;

• знакомить с устройством зрительного зала и сцены;

• воспитывать культуру поведения в театре.

Программные задачи (II год обучения):

* развивать чуткость к сценическому искусству;
* воспитывать готовность к творчеству;
* развивать умение владеть своим телом;
* развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное мышление;
* оценивать действия других и сравнивать со своими собственными;
* развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в разных ситуациях;
* развивать воображение и веру в сценический вымысел;
* учить действовать на сценической площадке естественно и оправданно;
* развивать умение одни и те же действия выполнять в разных обстоятельствах и ситуациях по разному;
* развивать умение осваивать сценическое пространства, обретать образ и выражение характера героя;
* дать возможность полноценно употребить свои способности и само выразится в сценических воплощениях;
* привлечь знания и приобретенные навыки в постановке сценической версии;
* научить осмысливать: как же рождается произведение, формируется и предстаёт перед нами таким, какое оно есть. Понять, как рождается сюжет.

Основной формой проведения занятий является игра!

Игровой тренинг – это особая форма общения в процессе музыкально – театральной деятельности. Представляет собой комплекс специально подобранных занятий и упражнений, направленных на развитие у участников основных психических процессов: **внимание, память, воображение.**

1 Цикл занятий включающих в себя игры **на развитие** *внимания, воображения, на развитие вокально-слуховой и музыкально двигательной координации. Занятия на освоение коллективного действия*

-         **Вводные занятие –** правила поведения в театре и в коллективе.

-         **Это Мы** – изучение и характер объектов внимания, круги внимания.

Внимательные глазки, ушки, пальчики. Переключение внимания.

-         **Калейдоскоп** – речевое и игровое фантазирование, импровизация на стихи и музыку этюдным методом.

-         **Пантомима** – этюды без слов. Работа с партнёром.

-         **Я правильно двигаюсь** - снятие мышечного зажима, основы сценического движения и пластики.

-         **Дышим правильно** – комплекс упражнений для приобретения основ правильного сценического певческого дыхания. Упражнения по сценической речи.

-         **Я - гримёр** - учимся наносить театральный грим.

2 Цикл представляет собой занятия, где участники вовлекаются в творческую работу по постановке спектакля

-         **Знакомство с пьесой** – чтение по ролям. Деление на логические отрывки

-         **Работа над образом** - обсуждение героев, их характеров, внешности

-         **отработка сцен спектакля этюдным методом**,

-         подбор музыки,

-         разучивание песен и танцев

-         **сводная часть спектакля**,

-         подбор костюмов к образам

-         генеральные прогоны

-         и как итог работы представления спектакля на суд зрителя

ЛИТЕРАТУРА

1.Булатова О.С. Педагогический артистизм М.2001.

2.Буров А.П. Учебно-воспитательная работа в самодеятельном театре.М.:ЦНТ,1991
3. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность с детьми и подростками М:МГУКИ, 2001.

4. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности М.МГУКИ, 1998.
5.Павлович Ю.Е. Дифференция культурных потребностей населения и повышения эффективности культурной политики в Ставропольском крае. Чудакова И.В. Праздники М.: ACT, 1999.

6. Коджаспирова Г.М. Педагогика М.2003.

7. Куприянова Б.В. Организация и методика проведения игр с подростками. М.2000.
8. Марков А.И. Сценарно-режиссерские основы художественно-педагогической деятельности клуба.М.Просвещение.1998.

9. Методика воспитательной работы Ред. В.А. Сластенина. М.2002.
10.Ходжаев Ф.А. Календарные и народные праздники М.2002.

Режиссер отдела самодеятельного народного творчества

Е.В. Макарова.