

Спиридонова Тамара Ивановна

педагог дополнительного образования «ДТТО ТЕАТР-КИНО», автор рабочей программы, член и медалист ОРК СПб, участник проекта «Лучшие люди образования», медалист «За вклад в развитие образования» и герой энциклопедии «Одаренные дети - будущее России», лауреат «Всероссийской доски почета учителей России», награждена медалью «Вдохновение»
<http://dttoteatrkiho.ucoz.ru>

Государственное бюджетное образовательное учреждение центр дополнительного образования детей «Детский телевизионный учебный центр»
г. Москва

ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА

ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА ПОСРЕДСТВОМ АВТОРСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «НАЧИНАЮЩИЙ АКТЕР ИГРОВОГО ФИЛЬМА»

Отличительная возможность программы выражается в «борьбе актера за внимание зрителя», так как игра, это память истории, навечно зафиксированная пленкой. При использовании программы с обучающимися удается создать рабочую эмоционально-насыщенную атмосферу, формирующую мотивацию к дальнейшему обучению

Ключевые слова: инновации, визитная карточка видеопродукта/фильма, этикет, грим актера, творческие отчеты, творческий практикум.

Для миллионов зрителей искусство телевидения, т.е. телефильма - олицетворяется в актере. Актер вообще занимает совершенно особенное место в духовном мире зрителей. Воплощение лучших человеческих свойств, некий задушевный, хоть и далекий друг, норма поведения, законодатель вкусов, пример для подражания - вот чем стал актер для миллионов людей. Актеру на экране отводится не только роль исполнителя

героя, его игра - память истории, навечно зафиксированная пленкой. Поэтому каждому времени не безразлично, кто его выражает на экране. Профессия актера очень важна в искусстве игрового кино. Актер должен быть достоверен, более того, экран усиливает самые тонкие нюансы актерской игры, и мимика и жесты его должны быть очень сдержанными, точно рассчитанными, очень выразительными. Первое, что запоминается в фильме, это лицо, его персонаж - это визитная карточка фильма. От внешности, голоса, манеры исполнения зависит не так уж мало. Киноактер также должен обладать особым даром перевоплощения. Он должен быть готов к любым требованиям, которые может предъявить к нему техника съемки. Поэтому делаем вывод, что актер в фильме незаменим – потому что он, и только он – воплощает в себе самое неповторимое из того, что может зафиксировать видеокамера. Для усвоения профессии актера мной разработана программа.

Настоящая образовательная программа содержит компоненты современных педагогических технологий и предусматривает образовательный процесс с учащимися от 7 до 14 лет. Программа написана в стиле первоначального знакомства подростков с профессией актера.

В практике широко применяются развлекательные и игровые занятия такие как: «викторина», «турнир», »конкурсы актерского мастерства», »путешествие», »мини-концерты», »шоу-программы», »вечера импровизаций». Инновационный результат обучения – это киномарафон в рамках учебных занятий по экранной культуре, где учащиеся участвуют в творческих вечерах, творческих отчетах, творческих практикумах, творческих заданиях, мастер-классах для детей по актерскому, операторскому мастерству.

Такие задания знакомят учащихся с историей и уровнем развития киноискусства и телевидения. Развивают у детей элементы мышления, формируют широкий круг ассоциаций, расширяют общий культурный уровень личности детей. Полная включенность ребят позволяет вести занятие по

намеченному плану, формируют устойчивый интерес к обучению, снимают скованность, помогают формировать навыки коллективной деятельности. Занимаясь, дети получают навыки по основам сценической речи, сценические движения, овладевают знаниями по составлению сценарного плана и мини-рецензии на фильм. У детей вырабатывается свой творческий почерк и стиль. Занятия по этикету, нацелены на отработку навыков общения в кадре, на умение перевоплощаться, взаимодействовать, закреплять нюансы актерской игры, передавая это в жестах, мимике, а также в репликах персонажей. Занимаясь увлеченно, ребята отрабатывают в себе воплощение лучших человеческих свойств и норм поведения актера, видно, что такая форма работы для них удобна и интересна. А это очень важно, ведь игра актера, это визитная карточка созданного детьми творческого продукта: фильма, клипа, рекламного ролика.

Таким образом, пройдя обучение, дети получают собственный опыт, т.е. «актерский багаж», который зависит от контактов со всем творческим коллективом съемочной группы во время создания видеопродукта/фильма.

Выше названная программа «Начинающий актер игрового фильма» создана в 2004 году, доработка прошла в 2009 и 2013 году, рассчитана на 5 лет обучения. Образовательная программа отмечена сертификатами с занесением в реестры и опубликована на различных сайтах и метод-порталах интернета, а именно:

- Учебно-методический портал УЧМЕТ

<http://www/uchmet.ru/library/material/136146>

- Журнал «Педагогический мир» <http://pedmir.ru>11005://
- NUMI.RU - методический центр <http://www/numi.ru/docs/24464>
- Всероссийский интернет Педсовет.Org

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task.viewlink_id.31846

- Программа прошла экспертную оценку и получила положительное заключение методического совета *СМИ «НУМИ»*.

Указанная работа доступна для свободного ознакомления по адресу ее постоянного размещения <http://www.numi.ru/docs/24464>

Направленность настоящей образовательной программы, характеризуется как художественная.

Новизна заключается в том, что занятия по ней позволяют подростку познакомиться близко с профессией актера на телевидении, ранее эта профессия ему была знакома только по увиденным фильмам. В процессе занятий подростки получают возможность непосредственно самим попробовать свои силы на съемках телефильмов в качестве актеров, что, как известно, вызывает у них большой интерес (это и есть актуальность программы).

Первоначальные знания и навыки актерского мастерства позволяют наиболее талантливым детям в дальнейшем успешно обучаться актерской профессии и совершенствоваться в ней. Таким образом, настоящая программа является по существу первой ступенью в воспитании личности будущего актера, когда у подростка укрепляется интерес к выбранному им направлению творчества и закладываются основы будущей профессиональной деятельности. В этом, возможно, и заключена педагогическая целесообразность данной программы.

- Цели программы.

- Специальная – приобретение знаний и навыков актерского мастерства

- Профессионально-ориентировочная - ознакомление с профессией актера для поступления в ВУЗы

- Задачи программы

- Ознакомить с ОЭК в области кино и телевидения (освоение произведений экрана)

- Научить подростка перевоплощаться в сценическую роль;

- Развить пластическую выразительность на сценической площадке;

- Отработать правила этикета по взаимодействию с партнерами по роли;

- Развить речевой аппарат во время произношения актерских реплик;

- Закрепить смелость публичного выступления на съемке (готовность в любую минуту выйти в «кадр»);

* Отличительные возможности: Обучаясь по программе, подросток учится актерскому мастерству и перевоплощению (произносит реплики персонажей, разыгрывает актерские этюды, снимается в телефильмах и игровых телепрограммах).

В процессе занятий подросток учится бороться за внимание зрителей, это достигается благодаря знаниям правил этикета поведения актера на съемочной площадке, принципов выразительного произнесения, а также владения техникой грима и умения выбрать костюм

Программа предусматривает реализацию разнообразного творческого потенциала подростков с помощью проведения игровых турниров, конкурсов, викторин. Кроме того, ребята получают знания основ экранной культуры через просмотры лучших кинофильмов и телефильмов, созданных профессионалами и через посещение и участие в детских конкурсах и фестивалях по данному направлению деятельности.

* Возраст детей. Настоящая программа рассчитана на обучение подростков в возрасте 7 -14/17/ лет.

* Сроки реализации. Программа реализуется в течение 5 лет, в три этапа.

На освоение полного курса отводится 904 педагогических часа.

1 год обучения - является Подготовительным, во время которого учащиеся овладевают основами актерского мастерства, а также идет знакомство с техникой грима, правилами этикета, основами экранной культуры и психологическим тренингом.

На этом этапе проводятся индивидуальные и индивидуально - групповые занятия по 1-3 человека в подгруппе. Теории- 38 ч, практики - 114ч.

На год обучения -144 ч. Состав группы - постоянный. В группе – 10-8 человек.

2, 3, 4 год обучения - Основной этап, во время обучения подростки продолжают изучать актерское мастерство. Переходят от актерских этюдов к разыгрыванию сюжетов. На этом этапе проводится индивидуальные и индивидуально-групповые занятия по 1-3 человека в подгруппе. Теория - 38 ч., практики- 188 ч. На год обучения – 226 ч. Состав группы – постоянный. В группе – 10-8 человек.

5 год обучения – Заключительный этап. Во время этого этапа подростки под руководством педагога подходят к самостоятельной творческой деятельности в выборе костюма для съемки рекламного сюжета, разработке сценарного плана для видеоклипа. Идет усложнение навыков актерского мастерства при подготовке фильма - фэнтези. Необходимость индивидуально - творческого процесса выражена в подготовке ролей для постановок будущих фильмов. На этом этапе проводится индивидуальные и индивидуально – групповые занятия по 1-3 чел. в подгруппе; теория – 38 ч., практики – 188 ч. На год обучения -226ч. Состав группы - постоянный. В группе - 8-5 человек.

* Форма обучения и режим работы.

Настоящая образовательная программа реализуется в следующих формах обучения:

- лекции по основам этикета актера и технике грима;
- репетиции сценических ролей в телепостановках игровых, рекламных сюжетов, постановок фильмов и видеоклипов;
- участие в конкурсах актерского мастерства для выявления лидеров группы;
- видеозанятия, творческие отчеты, творческие встречи, творческие практикумы для взаимообучения детей, киномарафоны или кинозалы выходного дня вместе с родителями
- просмотр и обсуждение фильмов с целью определения их жанровой формы путем использования анкеты «Назовите ваши» и карты чувств, желаний и ощущений;

Все эти формы обучения направлены на расширение знаний об актерском мастерстве, в области сценического движения, сценической речи, формирование произношения сценических реплик. Такие занятия полезны любому подростку, т.к. осуществляется развитие интеллекта

* Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:

- проведение занятий в форме соревнований, викторин, КВН, развлекательных шоу - программ
- творческие отчеты в форме конкурсов актерского мастерства, конкурсов по гримерному искусству, проведение мини - концертов;
- творческие задания и упражнения по основам экранной культуры
- участие в конкурсах и фестивалях разного уровня по данному направлению деятельности
- проведение нестандартных занятий, объединенных общим сюжетом, таких, как: занятия–путешествия, занятия–сказка, занятия–сюрприз, занятия-турнир, занятия-встреча, занятия–фантазия, занятия - драматизация, занятия-дискуссия, занятия-отчет.

* Ожидаемые результаты и способы проверки:

Этапы реализации программы	Что должен знать учащийся	Что должен уметь учащийся	Способы проверки
Подготовительный этап 1 год обучения	Понятие «Визитная карточка актера»	Умение перевоплощаться (изменение голоса, характера, привычки)	Актерские этюды
Основной этап 2, 3, 4 год обучения	Диапазон ролей в соответствии с жанрами телефильмов	Должен суметь сыграть роль в соответствии с предложенной жанровой формой	Исполнение ролей в игровом сюжете
Заключительный этап 5 год обучения	Принципы построения мизансцены	Разработать постановочный план	Съемки в клипе

Самое главное, что использование данной программы нацелено на подготовку специалистов нового поколения, для которых не будет проблемой эксплуатация видеоаппаратуры, и знание методов работы с информацией, послужит развитию творческой индивидуальности подростков.

* Подраздел: Оформление литературы по созданной программе:

- Методическая литература:

«Диалог с экраном», Е.А. Бондаренко, М, 1994 год.

«Основы экранной культуры», Л.М.Баженова, М. 1995 год

«Искусство грима» И.А. Сыромятникова, М. 2004 год.

«Учебник по гримерному искусству», В. Пина, М. 2002 год.

«Управление методической работой детей в УДО», М. 2003 год.

- Сценарии:

«Веселые представления в школе», Ю.Погорельский, М. 2004 год.

«Школьные конкурсы», А. Кугач, М. 2004 год.

«Школьные юморини», И. Агапова, М. 2002 год.

«Сценки- минутки», О.В. Узорова, М. 2002 год.

«В школе на каникулах», М. С. Коган, М. 2004 год.

«Школьные годы чудесные», Т.Б. Солдатова, М. 2002 год.

- Используемая литература:

«Энциклопедия досуга», М. Погодаева, М. 1990 год.

«Этикет для юных леди», А. Снегирев, М. 1999 год

«Путешествие в мир кино», Е.А. Бондаренко, М.2003 год.

«Актер кино», М. 1987 год.

«Мастерство режиссера», О.Я. Ремез, М. 1983 год.

«Маски и костюмы», Р. Гиббон, М. 1999 год.

«Нетрадиционные уроки», Л.Г. Максидонова, М.2002 год.

Автор –Т.И.Спиридонова, январь 2014 год, г.Москва