

Управление образования администрации Вейделевского района
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Вейделевский районный Дом детского творчества»

Принята на заседании
педагогического совета
от «30» августа 2021 г.
Протокол №1

Утверждаю:

Директор МУ ДО «Вейделевский
районный Дом детского творчества»

 Г. А. Звычайная
Приказ от «01» сентября 2021 г. №35

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

«Театр и мы»

Художественной направленности

Срок обучения: 2 года

Возраст обучающихся: 13-16 лет

Уровень программы: стартовый (ознакомительный), базовый

Составитель:

Корощуп Любовь Александровна,
педагог дополнительного образования

с. Зенино, 2021 г.

ВВЕДЕНИЕ

Театр - искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с изобразительным искусством, музыкой и т. д. Привлечение обучающихся к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего развития их способностей. Занятия в театральном коллективе требуют от участников вдумчивого анализа исполняемого произведения (пьесы, инсценировки, композиции), проникновения в идейно-художественный замысел пьесы. Они способствуют формированию у обучающихся верных идейно-эстетических оценок доступного их пониманию круга жизненных явлений, человеческих взаимоотношений, конфликтов, поступков, характеров.

Театр - искусство коллективное. Спектакль - результат творческих усилий коллектива. Театральные занятия воспитывают у обучающихся такие ценные качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и другим. Вся организация работы в театральном коллективе помогает обучающимся осознать, что занятия искусством - это не только удовольствие, но и труд, труд творческий, требующий настойчивости, готовности постоянно расширять свои знания и совершенствовать умения. 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, стоящих перед руководителем. Практическое знакомство со сценическим действием как основой данного искусства имеет общевоспитательное значение: способствует развитию творческих возможностей детей, воспитанию у них наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения, творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости на художественный вымысел, культуры речи и др.

Руководитель помогает обучающимся действовать в сценических условиях подлинно, логично, целенаправленно, увлеченно раскрывать содержание доступных им ролей и всей пьесы в действии и взаимодействии друг с другом. Он развивает природные свойства и способность детей увлекаться художественным вымыслом, с помощью воображения ставить себя в положение вымышленных героев, активно включаться в их жизнь.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр и мы» является модифицированной, составлена на основе авторской программы «Ставим классику» Куницыной Ольги Витальевны, 2011 г. и авторской программы «Школьный театр» Матвеевой Светланы Викторовны, 2015 г.

Программа имеет **художественную направленность**, так как ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических и креативных качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности возможно формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творчеству, сочинительству, фантазированию.

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.

Новизна программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у обучающихся.

Педагогическая целесообразность: программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей необходимым навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы.

Полученные знания позволят обучающимся преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.

Структура программы. Предлагаемая программа предусматривает примерное усложнение работы с учетом возраста обучающихся. Внутри каждого года элементы содержания расположены по спиральной системе, т.е. тематические разделы обучения повторяются из года в год на более высоком

качественном уровне, расширяя и углубляя при этом материал из различных видов искусств.

Уровни программы:

- «Стартовый» (1 год обучения) - предполагает адаптацию ребенка в творческой группе.
- «Базовый» (2 год обучения) - предполагает освоение специализированных знаний.

Отличительные особенности программы: даёт возможность каждому ребёнку с разными способностями реализовать себя как в массовой постановочной работе, так и в сольном исполнении, выбрать самому из предложенного материала роль, элементы костюма, музыкальное сопровождение. Настоящая программа отличается содержанием деятельности, учебно-тематическим планированием, календарно-тематическим планированием.

Организационно-педагогические условия

Адресат программы: программа адресована учащимся среднего и старшего возраста (13-16 лет). Дети принимаются по желанию и по интересу, без предъявления специальных требований. Зачисление в объединение производится по заявлению родителей или лиц их заменяющих. Численный состав учебных групп – 12-15 чел.

Сроки реализации программы - 2 года.

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 144 ч. в год. Занятия могут проводиться, как со всей группой, так и по подгруппам, индивидуально.

Занятия театрального коллектива включают наряду с работой над пьесой проведение бесед об искусстве, совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение выставок. В беседах о театре руководитель в доступной форме знакомит обучающихся с особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; с творчеством ряда ведущих деятелей русского и зарубежного театра; раскрывает общественно-воспитательную роль театра.

Беседы о театре, как и их практическая творческая работа, направлены на развитие зрительской культуры обучающихся. Практическое знакомство со сценическим действием целесообразно начинать с игр-упражнений, импровизаций, этюдов. Процесс этюдной работы, как и подготовки спектакля, оказывает влияние на формирование духовного облика обучающегося. Поэтому надо очень внимательно относиться к выбору тематики упражнений и этюдов, предлагаемых детям для развития наблюдательности, эмоциональной памяти, воображения и др. Рекомендуется выбирать темы и сюжеты, которые близки жизненному опыту обучающихся, находят у них эмоциональный отклик, требуют творческой активности, работы фантазии. Начинать знакомить детей с элементами сценической грамоты можно и на материале несложной пьесы, сценки, добиваясь постепенного осознания необходимости учебных

занятий, интереса к ним. Во всех случаях нужно проводить обсуждение этюдов, воспитывать интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы.

Педагогическая направленность занятий театрального коллектива в огромной мере зависит от правильного выбора пьесы, от степени ее художественно-воспитательной ценности и доступности данному детскому коллективу. Поэтому при выборе пьесы следует учитывать, полезно ли будет учащимся данного возраста детально (как того требует сценическая работа) разбираться во взаимоотношениях героев, посильна ли им та нагрузка, которая требуется для исполнения данной пьесы.

Постановку композиций, сцен и отрывков из классических произведений целесообразно осуществлять силами смешанных по возрасту коллективов (учащихся среднего и старшего возраста).

Параллельно с основными учебными занятиями в плане предусматривается общественно полезная работа, участие в общественной жизни своего образовательного учреждения.

Цель программы: обеспечение интеллектуального, эстетического и нравственного развития обучающихся; воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.

Задачи:

Обучающие:

- Познакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства; с устройством зрительного зала и сцены; развивать интерес к сценическому искусству; воспитывать культуру поведения в театре.
- Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих возможностей
- Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра.

Развивающие:

- Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие основные чувства, пополнить словарный запас. Развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию, превращать и превращаться.
- Развивать фантазию, воображение, образное мышление, зрительное и слуховое внимание, память, находчивость, наблюдательность средствами театрального искусства. Активизировать познавательный интерес.
- Развивать речевое дыхание и артикуляцию. Развивать дикцию на материале скороговорок и стихов.
- Развивать чувство ритма и координацию движения.
- Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми.

Воспитательные:

- Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера.
- Формировать нравственно–эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве.
- Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, равнодушное отношение к окружающему миру.
- Помочь обучающимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».

Цель первого года обучения: создание комфортной эмоциональной среды для формирования потребности детей в регулярных занятиях театральной деятельностью.

Задачи:

- пополнять словарный запас;
- учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера;
- научиться пользоваться словами выражающие основные чувства;
- познакомить детей с театральной терминологией;
- познакомить детей с видами театрального искусства;
- познакомить с устройством зрительного зала и сцены;
- 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;
- воспитывать культуру поведения в театре.

Цель второго года обучения: вовлечение детей в коллективную творческую деятельность и развитие коммуникативных навыков.

Задачи:

- дать возможность полноценно употребить свои способности и само выразиться в сценических воплощениях;
- учить действовать на сценической площадке естественно и оправданно; развивать чуткость к сценическому искусству; 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.

- развивать умение владеть своим телом;
- развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное мышление;
- оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными;
- развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в разных ситуациях;
- развивать воображение и веру в сценический вымысел;
- 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;
- воспитывать в ребенке готовность к творчеству.

Формы и методы работы

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с участниками конкретного представления для отработки дикции, мезансцены. Основными формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, праздники.

Постановка сценок к конкретным мероприятиям, инсценировка сценариев различных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству.

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в театральном объединении дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети приносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление спектакля.

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме.

Программа основана на следующих принципах проведения театрализованной деятельности:

- ✓ Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребёнка.
- ✓ Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию.
- ✓ Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.
- ✓ Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.
- ✓ Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для себя.
- ✓ Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.
- ✓ Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.
- ✓ Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.
- ✓ Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач
- ✓ Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка.
- ✓ Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности,

Ожидаемые результаты и способы их проверки

Требования к уровню подготовки обучающихся:

Обучающиеся должны знать:

- ✓ правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;
- ✓ виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.);
- ✓ чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок;

Обучающиеся должны уметь:

- ✓ владеть комплексом артикуляционной гимнастики;

- ✓ действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему;
- ✓ произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах;
- ✓ произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;
- ✓ произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями;
- ✓ читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения;
- ✓ строить диалог с партнером на заданную тему;
- ✓ подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между героями.

Прогнозируемый результат

Предметными результатами изучения программы является формирование следующих знаний и умений:

- представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония;
- сформированность первоначальных представлений о роли театрального искусства в жизни и духовно – нравственном развитии человека;
- ознакомление обучающихся с выразительными средствами театрального искусства и освоение некоторых из них;
- ознакомление с терминологией и классификацией театрального искусства;
- первичное ознакомление обучающихся с отечественной и мировой культурой;
- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности.

Личностными результатами изучения программы является формирование следующих умений:

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области театрального искусства;
- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
- развитие самостоятельности в поиске решения различных задач;
- формирование духовных и эстетических потребностей;
- овладение различными приёмами и техникой театральной деятельности;
- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы;
- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений театрального искусства (кино, спектакли, мюзиклы), объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые

простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения программы является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

- проговаривать последовательность действий на занятии;
- учиться работать по предложенному плану;
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
- учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других;
- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога;

Познавательные УУД:

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога;
- делать предварительный отбор источников информации;
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей группы;

Коммуникативные УУД:

- уметь пользоваться языком театрального искусства;
- уметь слушать и понимать речь других;
- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях театрального искусства и следовать им;
- учиться согласованно работать в группе;
- учиться распределять работу между участниками проекта;
- понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Освоение программы предполагает достижение **трёх уровней результатов образовательной деятельности.**

1 уровень результатов - Приобретение школьниками социальных знаний.

Результатом будут полученные знания, умения и навыки в области использования художественных материалов на доступном возрасте уровне при создании образов персонажей, понимание художественно-образного языка пластических видов искусств, умение высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства. Формой достижения результата 1-го уровня можно считать практические занятия, организацию индивидуальной

работы. Формой предъявления результата будет проведение капустников внутри театрального объединения, самодиагностика обучающихся.

2 уровень результатов - *Формирование ценностного отношения к социальной реальности.*

Формой достижения результата 2 уровня можно считать - создание эмоционально-окрашенной и дружеской среды внутри коллектива обучающихся для наиболее эффективного творческого процесса создания художественных произведений посредством индивидуальных и коллективных форм организации занятий. Формой предъявления результата будет проведение спектаклей, праздников обучающихся театрального объединения в школе, самопрезентация обучающихся внутри объединения, а также организация при участии родителей выступлений.

3 уровень результатов - *Получение опыта самостоятельного социального действия.*

Формой достижения и предъявления результата 3 уровня будет организация спектаклей за пределами образовательного учреждения, в так называемой открытой образовательной среде, участие обучающихся театрального кружка в муниципальных театрализованных конкурсах.

По завершении 1 года обучения обучающиеся должны знать:

- особенности театра как вида искусства, иметь представление о видах и жанрах театрального искусства;
- народные истоки театрального искусства;
- художественное чтение как вид исполнительского искусства;
- об основах сценической «лепки» фразы (логика речи).

Должны уметь:

- активизировать свою фантазию;
- «превращаться», преображаться с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию;
- видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;
- коллективно выполнять задания;
- культуру суждений о себе и о других.

Содержание занятия-зачета: открытое занятие, включающее: упражнения на память физических действий и исполнение воспитанниками текста (короткого), демонстрирующего владение «лепкой» фразы.

По завершении 2 года обучения обучающиеся должны знать:

- виды театрального искусства, о взаимосвязи театра с другими видами искусства;

Должны уметь:

- пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в сценическом пространстве;
- сознательно управлять речеголосовым аппаратом;
- логично и естественно произнести сложную фразу, небольшой отрывок из заданного текста;

- взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью.
- сочинять, подготавливать и выполнять этюды;
- анализировать работу свою и товарищей;
- самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в исполнение своей роли от спектакля к спектаклю.

Формы подведения итогов реализации программы

Содержание занятия-зачета: спектакль или открытое занятие, включающее: упражнения на коллективную согласованность действий и исполнение обучающимися работ из своего чтецкого репертуара.

Контроль знаний и умений обучающихся проводится в форме отчётного спектакля, тестирования, рефератов, творческих конкурсов.

Обучающиеся, прошедшие все этапы обучения по данной программе, должны получить общие сведения о театральном искусстве, теоретические знания и практические навыки:

- пользования театральными понятиями и терминами: «этюды», «действие», «событие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д.;
- использование полученных практических навыков при работе над внешним обликом героя – гримом, костюмом, причёской;
- использование необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память, общаться со зрителем;
- владения необходимыми навыками пластической выразительности и сценической речи;
- активного проявления своих индивидуальных способностей в работе над общим делом – оформлении декораций, записей фонограмм.

При анализе уровня усвоения программного материала воспитанниками педагог использует *карты достижений обучающихся*, где усвоение программного материала и развитие других качеств ребенка определяются по трем уровням:

- **максимальный** – программный материал усвоен обучающимся полностью, воспитанник имеет высокие достижения (победитель международных, всероссийских, областных конкурсов, района и т.д.);
- **средний** – усвоение программы в полном объеме, при наличии несущественных ошибок; участвует в смотрах конкурсах и др. на уровне Дома детского творчества, посёлка.
- **минимальный** – усвоение программы в неполном объеме, допускает существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в конкурсах на уровне коллектива.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Разделы программы	Количество часов	
		1 год	2 год
1	Беседы о театре	12	10
2	Практическое знакомство со сценическим действием	20	22
3	Основы практической работы над голосом	20	16
4	Основы художественного чтения	20	22
5	Работа над спектаклями	72	74

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-го года обучения

№ п/п	Название раздела	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Беседы о театре	12	12	-
2	Практическое знакомство со сценическим действием	20	2	18
3	Основы практической работы над голосом	20	2	18
4	Основы художественного чтения	20	16	4
5	Работа над спектаклями	72	20	52
	Итого:	144 ч.	52	92

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-го года обучения

№ п/п	Название раздела	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Беседы о театре	10	10	-
2	Практическое знакомство со	22	4	18

	сценическим действием			
3	Основы практической работы над голосом	16	2	14
4	Основы художественного чтения	22	6	16
5	Работа над спектаклями	74	16	58
	Итого:	144 ч.	38	106

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1-й год обучения

1. Беседы о театре

Теория

1. Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр – искусство коллективное, спектакль – результат творческого труда многих людей различных профессий. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Уважение к их труду, культура поведения в театре.

2. Страницы истории театра. Театр Древней Греции. Народные истоки театрального искусства (обряды, игры, празднества). Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси. Развитие театрального искусства в России в 18-19веках. Крепостной театр. Первые профессиональные театры. Русские театральные школы.

3. Пьеса – основа спектакля. Действие как главное выразительное средство актерского искусства. Пьеса – сказка. Сказки народные и литературные. Превращение литературной сказки в сказку драматическую. Драма как род литературы. Отличие драматических произведений от произведений других видов литературы. Сценарий. Жанры драматических произведений. Комедия. Драма. Трагедия.

4. Актер и сцена. Этические нормы поведения.

Практика

1. Посещение театра, просмотр и обсуждение спектаклей.

2. Чтение и обсуждение драматических произведений, входящих в круг детского чтения.

3. Создание сценария на основе эпического произведения (рассказы писателей XIX века), написание собственной пьесы из 1 действия.

2. Практическое знакомство со сценическим действием

Теория

Значение поведения в актерском искусстве. Сценическое внимание. Виды внимания. Органы внимания. Объекты внимания. Управление вниманием.

Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. Бессловесные элементы действия. Актёрское взаимодействие.

Практика

1. Простейшие упражнения и игры, помогающие сосредоточить и организовать активное, заинтересованное отношение к объектам внимания.
2. Игры и упражнения, показывающие необходимость подлинности и целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах.
3. Упражнения на практическое знакомство с действием в условиях вымысла, т.е. в предлагаемых обстоятельствах:
4. Практическое знакомство с элементами общения, взаимодействия.

3. Основы практической работы над голосом

Теория Рождение звука. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. Отделы речевого аппарата. Система дыхания. Гигиена речевого аппарата. Дыхание и голос. Дыхание и звук. Дикция. Артикуляционная гимнастика и ее значение. Гласные звуки. Согласные звуки. Классификация согласных. Орфоэпия. Литературная норма произношения. Роль ударения в орфоэпии.

Практика Упражнения на выработку умения управлять выдохом. Упражнения для тренировки мышц участвующих в дыхании. Упражнения артикуляционной гимнастики. Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных звуков, согласных звуков. Упражнение на сочетание тренируемого звука с гласными. Упражнения с текстами скороговорок, чистоговорок.

Работа со словарем. Проверка ударения. Произношение звуко сочетаний в словах.

4. Основы художественного чтения

Теория. Живое слово и его значение. Идеино-тематический анализ произведения. Основные сведения об авторе произведения. Уяснение содержания произведения: основная мысль; художественные образы; последовательность развития сюжета. Многообразие форм выступления. Логика речи. Понятие о речевом звене. Логическое ударение. Логическая пауза. Логическое построение фразы

Практика. Идеино-тематический разбор произведения: определение характеров взаимоотношений, мотивов поведения и намерений героев представление в воображении описываемых автором картин природы, людей, окружающей их обстановки, фактов и событий; определение к ним своего отношения и их оценка; определение исполнительской задачи (сверхзадачи, обусловленной основной мыслью (идеей) произведения). Логика речи. Выполнение исполнительских задач. Прослушивание записей выступлений профессиональных артистов. Работа над произведениями. Подготовка к участию в городском конкурсе художественной декламации. Конкурс стихов.

5. Работа над спектаклем

Теория. Тематический анализ. Событийный ряд и действенный анализ. Предлагаемые обстоятельства. Линии действия персонажей.

Практика.

1. Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведение 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 столкновения героев. Распределение ролей. Чтение пьесы по ролям.

2. Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов (в условиях примерной выгородки). Чтение пьесы (по событиям); разбор текста по линии действий и последовательности этих действий для каждого персонажа в данном эпизоде (что происходит, что делается, почему, с какой целью?).

3. Этюды – импровизации на событие пьесы (у каждого персонажа свои линии действия).

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

Повторное обращение к тексту пьесы.

5. Воспроизведение в действии целых картин. 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 (видений). Практическое закрепление и проверка логики персонажей в живом действии и взаимодействии исполнителей. Работа над словом.

6. Репетиция с деталями декораций. Развитие у детей представления о выразительном значении отдельных компонентов спектакля (декорации, костюмы, музыка, свет).

7. Проигрывание пьесы целиком, с включением готового оформления, музыки и т.п. Хронометраж. Окончательная расстановка смысловых акцентов в развитии действия пьесы и закрепление последовательной линии поведения персонажей. Выявление недочетов и усиленное их устранение путем повторных репетиций всей пьесы.

Установление порядка перестановки деталей декорации, выделение ответственных за перестановку.

Показ спектакля зрителям: учащимся, родителям, учителям. Обсуждение итогов работы.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2-й год обучения

1. Беседы о театре

Теория

Страницы истории театра.

Русские театральные школы. К. Станиславский. В. Мейерхольд.

Драматическое произведение. Особенности рода литературы, предназначенного для театра. Жанры драмы.

Русские драматурги 19 века. А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь, А.Н. Островский.

Русские драматурги 20 века. А.П. Чехов, М. А. Булгаков, Е.Л. Шварц, А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин.

Современный российский театр. Белгородский драматический театр им. Щепкина. Многообразие жанров.

Практика

Заочная экскурсия в Белгородский драматический театр им. Щепкина. Просмотр и обсуждение спектаклей.

Чтение и обсуждение драматических произведений, входящих в круг детского чтения.

Создание сценария на основе эпического произведения (рассказы писателей XIX века).

2. Практическое знакомство со сценическим действием

Теория. Значение поведения в актерском искусстве. Сценическое внимание. Виды внимания. Органы внимания. Объекты внимания. Управление вниманием. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. Бессловесные элементы действия. Актёрское взаимодействие.

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

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

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

Практическое знакомство с элементами общения, взаимодействия.

3. Основы практической работы над голосом

Теория. Рождение звука. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. Отделы речевого аппарата. Система дыхания. Гигиена речевого аппарата. Дыхание и голос. Дыхание и звук. Дикция. Артикуляционная гимнастика и ее значение. Гласные звуки. Согласные звуки. Классификация согласных. Орфоэпия. Литературная норма произношения. Роль ударения в орфоэпии.

Практика. Упражнения на выработку умения управлять выдохом. Упражнения для тренировки мышц участвующих в дыхании. Упражнения артикуляционной гимнастики. Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных звуков, согласных звуков. Упражнение на сочетание тренируемого звука с гласными. Упражнения с текстами скороговорок, чистоговорок.

Работа со словарем. Проверка ударения. Произношение звукосочетаний в словах.

4. Основы художественного чтения

Теория. Живое слово и его значение. Идеино-тематический анализ произведения. Основные сведения об авторе произведения. Уяснение содержания произведения: основная мысль; художественные образы; последовательность развития сюжета. Многообразие форм выступления.

Логика речи. Понятие о речевом звене. Логическое ударение. Логическая пауза. Логическое построение фразы

Практика. Идеино-тематический разбор произведения: определение характеров взаимоотношений, мотивов поведения и намерений героев представление в воображении описываемых автором картин природы, людей, окружающей их обстановки, фактов и событий; определение к ним своего отношения и их оценка; определение исполнительской задачи (сверхзадачи, обусловленной основной мыслью (идеей) произведения). Логика речи. Выполнение исполнительских задач. Прослушивание записей выступлений профессиональных артистов. Работа над произведениями. Подготовка к участию в городском конкурсе художественной декламации. Конкурс стихов.

5. Работа над спектаклем

Теория. Тематический анализ. Событийный ряд и действенный анализ. Предлагаемые обстоятельства. Линии действия персонажей.

Практика. 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 столкновения героев. Распределение ролей. Чтение пьесы по ролям.

Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов (в условиях примерной выгородки). Чтение пьесы (по событиям); разбор текста по линии действий и последовательности этих действий для каждого персонажа в данном эпизоде (что происходит, что делается, почему, с какой целью?).

Этюды – импровизации на событие пьесы (у каждого персонажа свои линии действия).

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

Повторное обращение к тексту пьесы.

Воспроизведение в действии целых картин. 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 (видений). Практическое закрепление и проверка логики персонажей в живом действии и взаимодействии исполнителей. Работа над словом.

Репетиция с деталями декораций. Развитие у детей представления о выразительном значении отдельных компонентов спектакля (декорации, костюмы, музыка, свет).

Проигрывание пьесы целиком, с включением готового оформления, музыки и т.п. Хронометраж. Окончательная расстановка смысловых акцентов в развитии действия пьесы и закрепление последовательной линии поведения персонажей. Выявление недочетов и усиленное их устранение путем повторных репетиций всей пьесы.

Установление порядка перестановки деталей декорации, выделение ответственных за перестановку.

Показ спектакля зрителям: учащимся, родителям, учителям. Обсуждение итогов работы.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с обучающимися ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения). Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в объединении позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.

Основные формы проведения занятий на первом (подготовительном) этапе:

- игра;
- диалог;
- различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.)
- слушание;
- созерцание;
- импровизация.

Далее занятия проходят в самых разнообразных формах:

- лекции;
- тренинги;
- репетиции;
- индивидуальные занятия;
- занятия малыми группами (по 3-5 человек).

Вся работа группы второго года обучения строится вокруг целостного художественного произведения:

- спектакля;
- творческого вечера;
- праздника.

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают участие в театральных постановках, школьных праздниках. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями.

Описание материально-технического обеспечения программы

№ п/п	Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения	Количество
--------------	---	-------------------

1. Тексты художественных произведений		
1.	А. С. Пушкин «Капитанская дочка».	
2.	В.П. Катаев. «Сын полка».	
3.	Сборник стихотворений русских поэтов.	
4.	Б.Васильев. «Завтра была война».	
2. Технические средства обучения		
8	Плакаты, декорации, бутафория, реквизит.	
3. Экранно-звуковые пособия		
9	Компьютер	1
10	Диски с записью кинофильмов, спектаклей.	
11	Диски с музыкой.	
12	Проектор, экран.	1
13	Фотоаппарат.	1
14	Видеокамера.	1

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Литература для педагога:

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
6. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.
10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57.
11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
16. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.

17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 2000.
18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
19. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
21. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
22. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

Литература для обучающихся:

1. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005.
2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004.
3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006.
4. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003.
5. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005.
6. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002.
7. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994.
8. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994.
9. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004.
10. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001.