

Управление образование администрации
Прокопьевского муниципального округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кольчегизская основная общеобразовательная школа»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«АРЛЕКИНО»

Уровень программы: стартовый

Срок реализации: 1 год

Возрастная группа: 11-16 лет

Составитель

Исаева Лилия Владимировна

заместитель директора по ВР

Кольчегиз, 2022

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Направленность (профиль) программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арлекино» (театральная студия) (далее – программа) относится к художественной направленности.

Современная педагогическая наука, смотрящая на образование, как на воспроизведение духовного потенциала человека, располагает разнообразными сферами образовательного воздействия на ребенка. Сфера искусства рассматривается как пространство, способствующее формированию социально-эстетической активности личности. По мнению современных ученых, педагогов, психологов, раскрытию качеств личности и самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств. Ведь искусство театра представляет собой органический синтез музыки, живописи, риторики, актерского мастерства, сосредотачивает в единой целое средство выразительности, имеющееся в арсенале отдельных искусств, и, тем самым, создает условие для воспитания целостной одаренной личности.

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

Рассчитана на стартовый уровень реализации, т.к. предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.

1.2. Актуальность программы

Актуальность программы заключается в том, что через знакомство и приобщение детей к театральному искусству обеспечивается совершенствование процесса развития и осуществляется подъем духовно-нравственной культуры обучающихся.

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление художественного творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей.

1.3. Отличительные особенности программы

Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в поведение». Дети – актеры от природы. Они сами сочиняют свои роли, сами драматургически обрабатывают материал жизни. Как писал К.С. Станиславский, «Детское «как будто бы» куда сильнее нашего магического «если бы». С помощью детского «как будто бы» дети прощаются со своими комплексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного общения.

Программа направлена не на создание из ребенка «универсального актера», а на воспитание из него жизненно адаптированного человека психологически готового к различным стрессовым ситуациям.

1.4. Адресат программы

Количество детей в группе - 15 человек. Рекомендуемый возраст детей от 11-16 лет.

Уровень подготовки детей при приеме в группу следующий:

- дети должны иметь навык беглого чтения текста, основы выразительного чтения;
- должны представлять формы работы актера театра;
- должны знать основы быстрого запоминания, уметь оперировать памятью.

Уровень подготовленности определяется собеседованием и проведением ряда упражнений на выразительность чтения.

1.5. Объем программы, сроки реализации и режим занятий

Дополнительная общеобразовательная программа «Арлекино» рассчитана на 1 год обучения, из расчета 34 учебных часа для обучающихся 5-9 классов.

Согласно рекомендуемым требованиям к режиму занятий по программам художественной направленности программа «Арлекино» реализуется по следующему режиму: 1 раз в неделю по 1 часу (45 минут занятия).

1.6. Формы обучения

При реализации программы используются следующие формы:

- объяснение, подача нового теоретического материала, собственный показ;
- упражнения на выявление и развитие актёрских качеств (речи, движения, творческого мышления, памяти, воображения, внимания);
- наблюдение, зрительская практика;
- выполнение творческих работ (от этюдов до миниатюр);
- импровизации на заданные темы; - беседы, пересказы, сочинение историй, обсуждения;
- игры с правилами (сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные);
- мини-конкурсы, презентации, защиты.

1.7. Цели и задачи программы

Основной целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития воспитанников: воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.

Цель будет достигнута при решении следующих задач:

1. Создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего партнера в о взаимодействии.

2. Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в каждом ребенке.

3. Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой культуры, монологической, диалогической формы речи, обучение орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, эффективному общению и речевой выразительности.

4. Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского тренинга.

5. Знакомство с историей и развитием театрального искусства: развитие познавательных интересов через расширение представлений о видах театрального искусства.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации (контроля)
		Всего	Теория	Практика	

Раздел 1. Вводное занятие (1 часа)					
1	«Разрешите представиться»	1	1	1	анкетирование
Раздел 2. История театра. Театр как вид искусства (3 часа)					
2	Что такое театр?	1	1	1	
3	Театр как одно из древнейших искусств	1	1	1	
4	Эволюция театра.	1	1	1	
Раздел 3. Актерская грамота (9 часов)					
5	Многообразие выразительных средств в театре	1	1	1	
6	Значение поведения в актерском искусстве	1	1	1	
7	Логика действий	1	1	1	
8	Понятия: динамика, пауза, ритм, длительности, партитура, размер, регистр, темп.	1	1	1	
9	Ситуация: «Что будет, если я буду играть один...»	1	1	1	
10	Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки.	1	1	1	
11	Сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.	1	1	1	
12	Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и шумовым оформлением.	1	1	1	
13	Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало».	1	1	1	самостоятельная импровизация.
Раздел 4. Художественное чтение (13 часов)					
14	Художественное чтение как вид исполнительского искусства.	1	1	1	
15	Логика речи	1	1	1	
16	Радиотеатр.	1	1	1	
17	Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры	1	1	1	
18	Основы практической работы над голосом.	1	1	1	

19	Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ «Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения для языка: «Уколы», «Змея», «Коктейль».	1	1	1	
20	Требования к сценической речи.	1	1	1	
21	Чтецкая выразительность.	1	1	1	
22	Сценическая речь.	1	1	1	
23	Работа над скороговорками.	1	1	1	
24	Звук и музыка. Интонация и образы звука.	1	1	1	
25	Техника речи. «Подайте мне... голос».	1	1	1	
26	Словесные воздействия.	1	1	1	исполнение каждым воспитанником работ из своего чтецкого репертуара.
Раздел 5. Сценическое движение (3 часа)					
27	Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации.	1	1	1	
28	Пантомима	1	1	1	
29	Изучение танцевальных движений	1	1	1	
Раздел 6. Работа над пьесой (5 часов)					
30	Пьеса – основа спектакля.	1	1	1	
31	Текст-основа постановки.	1	1	1	
32	Театральный грим.	1	1	1	
33	Театральный костюм.	1	1	1	
34	Чтение произведения «Перчатки» (английская народная сказка). Герои произведения.	1	1	1	

2.2. Содержание учебно-тематического плана

Раздел 1. Вводное занятие.

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с театром как видом искусства.

Практика: Просмотр творческих работ, видеофильмов со спектаклями.

Формы контроля: анкетирование, беседа.

Раздел 2. История театра. Театр как вид искусства

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр. Рождение театра кукол. Знакомство с театральными профессиями. Спектакль - результат коллективного творчества. Кто есть, кто в театре. Актер - «главное чудо театра».

Практика: использование имеющегося художественного опыта обучающихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления представлений о театре как виде искусства. Упражнения-тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре». Просмотр с детьми кукольных спектаклей. Изготовление кукол-петрушек или других кукол.

Формы контроля: Разыгрывание сценок на темы сказочных сюжетов. Игры-импровизации.

Раздел 3. Актерская грамота.

Теория: Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и шумовым оформлением. Возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.

Практика: Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один...»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками). Выполнение этюдов, упражнений-тренингов, упражнение: «Я сегодня – это ...», этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.

Формы контроля: Самостоятельная импровизация.

Раздел 4. Художественное чтение.

Теория: Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата. Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах.

Практика: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью). Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речевым аппаратом. Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ «Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения для языка: «Уколы», «Змея», «Коктейль».

Формы контроля: Упражнения по дыханию, упражнения на развитие и управление речеголосовым аппаратом. Исполнение каждым воспитанником работ из своего тцецкого репертуара.

Раздел 5. Сценическое движение.

Теория: Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», «Об Айседоре Дункан». «Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт», «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс».

Практика: Тренинг: «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину. Элементы разных по стилю танцевальных форм. Классический танец. Основные позиции рук, ног, постановка корпуса. Разучивание основных элементов народного танца: простой шаг, переменный шаг, шаг с притопом, веревочка, ковырялочка. «Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт». Разучивание их основных элементов.

Разучивание вальсового шага. Счет танцев «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс».
Позиции в паре. Основные элементы бального танца «Фигурный вальс»: «баланс с поворотом», «окошечко», «вальсовая дорожка», «правый поворот в паре».
Формы контроля: Этюды. Танцевальная композиция на заданную тему.

Раздел 6. Работа над пьесой.

Теория: Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля. Способы накладывания грима.

Практика: Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.

Формы контроля: Показ спектакля.

Раздел 7. Итоговое занятие.

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате реализации программы каждый воспитанник должен знать:

- ✓ историю театра и театрального искусства;
 - ✓ теоретические основы актёрского мастерства;
 - ✓ этапы работы над спектаклем;
 - ✓ законы сценического действия;
 - ✓ теоретические основы сценической речи;
 - ✓ принципы построения литературной композиции;
 - ✓ этикет и манеры поведения в разные эпохи;
- уметь: -
- ✓ воспроизводить свои действия в заданной ситуации;
 - ✓ представлять движения в воображении и мыслить образами;
 - ✓ находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
 - ✓ самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;
 - ✓ самостоятельно анализировать постановочный план;
 - ✓ создавать точные и убедительные образы;
 - ✓ выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;
 - ✓ владеть: элементами внутренней и внешней техники актёра;
 - ✓ приёмами аутотренинга и релаксации;
 - ✓ словесным действием в спектакле; - трюковой техникой;
 - ✓ сценической пластикой;
 - ✓ речевым общением

По окончанию обучения у обучающихся должно быть сформировано умение самоопределяться (делать выбор); проявлять инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности; быть равнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы. В результате реализации программы обучающиеся становятся настоящими любителями театра – активными участниками школьной самодеятельности, осознают ценность своей театрально-творческой деятельности для окружающих.

4.2. Условия реализации программы

- ✓ кабинеты классов,
- ✓ школьная библиотека,
- ✓ спортивные залы,
- ✓ материалы для оформления и творчества детей,

- ✓ наличие канцелярских принадлежностей,
- ✓ видеотехника,
- ✓ компьютеры,
- ✓ проектор,
- ✓ экран.

4.3. Формы аттестации и оценочные материалы

Для полноценной реализации данной программы используются различные виды контроля и отслеживания результатов обучающихся:

- ✓ Текущий контроль - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий;
- ✓ промежуточный - праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы, проводимые в школе;
- ✓ итоговый - открытые занятия, спектакли.

Очень важную роль при отслеживании общих учебных умений и навыков играет педагогический мониторинг. Позволяет в системе отслеживать результативность образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя традиционные формы контроля (текущий, тематический, итоговый), диагностику творческих способностей; характеристику уровня творческой активности воспитанника. Приложения. Основными формами подведения итогов по программе является участие воспитанников театральной студии в театральных конкурсах, смотрах, фестивалях местного, регионального, российского уровня.

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих и духовных устремлений.

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность текущего контроля.

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи являются одной из форм итогового контроля.

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие способностей каждого ребенка, является спектакль или театральное представление.

4.4. Методическое обеспечение программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арлекино» реализуется на основе следующих ресурсов:

- ✓ используемые помещения для занятий: аудитории, сцена актового зала, костюмерная комната;
- ✓ тренинги согласно детской возрастной категории;
- ✓ театральное оснащение: парики, костюмы, обувь, головные уборы, декорации, реквизит;
- ✓ технические средства для использования материалов в формате DVD, MP 3, CD, видеопроекции, приборы спецэффектов, а также электроприборы для обслуживания проведения воспитательных мероприятий;
- ✓ методические разработки игровых

программ, интермедий, театрализованных концертов, конкурсов, наглядные учебные пособия, карточки, тесты, дидактический и лекционный материалы.

Методика и технология:

- ✓ метод игры, в которой ребёнок выполняет ту творческую роль, какую он способен выполнить;
- ✓ метод использования художественной литературы помогает создать необходимую атмосферу, может служить основой для этюдов, монологов, диалогов;
- ✓ развивающие методики для раскрытия тех или иных способностей ребёнка (задания усложняются – способности развиваются);

- ✓ индивидуальные задания для одарённых детей, предусматривающие выстраивание образовательного процесса в зависимости от их индивидуальных свойств, отмечающие органику отдельного ребёнка, его сопротивление, его успехи;
- ✓ метод педагогического тренинга на основе индивидуальных особенностей воспитанников;
- ✓ методы отслеживания прогресса в достижении результатов: тестирование уровня социальной адаптации и сформированности ценностных ориентаций; набор личных достижений воспитанника; оценка со стороны представителей ближайшего социального окружения (ровесники, учителя, родители и пр.)

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для педагога:

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2011. – 272 с.
2. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. – М.: Баласс, 2010. – 48 с.
3. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного возраста. - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 280 с.
4. Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского. - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир искусств”), 2011. - 192 с.
5. Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. - М.: ВЦХТ (“Репертуар для детских и юношеских театров”), 2011. – 160 с.
6. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир искусств”), 2012. – 144 с.
7. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и подростками. - Спб.: Речь, 2014. – 144 с.
8. Сидорина И.К., Ганцевич С.М. “От упражнения к спектаклю” - М., 2016.
9. Царенко Л. “От потешек к пушкинскому балу” - М., 2006.
10. <http://zelina14.ucoz.ru/index/0-10>

Для учащихся:

1. Воронова Е.А. «Сценарии праздников, КВНов, викторин. Звонок первый – звонок последний. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2013 г.-220 с.
2. Журнал «Театр круглый год», приложение к журналу «Читаем, учимся, играем» 2014, 2015 г.
3. Каришев - Лубоцкий, Театрализованные представления для детей школьного возраста. М., 2011. Выпуски журнала «Педсовет».
4. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции. – М., 2013.
5. Любовь моя, театр (Программно-методические материалы) – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2004. – 64 с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»).
6. «Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- Волгоград. Учитель , 2004г.

