

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом творчества
Торбеевского муниципального района Республики Мордовия»

РАССМОТРЕНО :

педагогическим советом

Протокол от «30» 08. 2023г.

УТВЕРЖДАЮ: 
и.о.директора Косолапова С.О.
Приказ от «30» 08. 2023г. №

Дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа

«ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»»

Направленность: художественная

Уровень: ознакомительный

Возраст обучающихся 8 - 17 лет

Срок реализации: 1 год

Форма обучения: очная

Язык обучения: русский

Составитель (разработчик):

Акашева Ольга Вячеславовна,
педагог дополнительного образования

Торбеево - 2023 г.

Пояснительная записка

Дополнительная образовательная программа реализуется в рамках художественно-эстетического направления. Развитие творческой личности, ее самостоятельности и инициативности – одна из актуальных задач современного образовательного процесса. Один из путей решения задачи – приобщение детей к искусству.

Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, способствует развитию ребенка и формированию его культуры.

Сценическое искусство по своей психологической природе близко детской творческой игре, имеющей огромное значение для воспитания многих ценных свойств личности ребенка. Эмоции способны вложить в душу ребенка все самое доброе, светлое, прекрасное. Эмоциональный тонус детей можно повысить, если учить видеть, воспринимать прекрасное, развивать эстетическое чувство. То, что упущено в детстве, никогда не возместить, особенно это касается сфер духовной жизни. Приобщение к искусству – процесс длительный и многогранный. Необходима систематическая и целенаправленная творческая работа.

Новизна программы.

В рамках модернизации российского образования (в частности, дополнительного) изменены концептуальные подходы и методологические установки к образовательному процессу по причине ограниченности, схоластики и неэффективности:

смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию и профессионализацию личности средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности;

изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса с учетом интеграции общего и дополнительного образования;

модифицировано содержание программы в контексте профессионального непрерывного образования;

усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения комплекса интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, грим;

изменены подходы к реализации долгосрочной программы (поэтапно с учетом возрастных особенностей);

внедрены инновационные технологии и эффективные методические разработки: адаптивная технология системы обучения А.С. Границкой, педагогики сотрудничества В.А. Караковского, диалог культур М. Бахтина - В. Библера и методики создания коллектива А.С.Макаренко, коллективной творческой деятельности (КТД) И.П.Иванова.

Педагогическая целесообразность программы

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте заданной цели интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет возможность помимо получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается практической и гуманитарной направленностью.

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы.

Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет обучающимся в процессе реализации настоящей программы одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), творческие встречи и мастер-класс профессиональных артистов. Такой комплексно-целевой подход к обучению формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации.

Настоящая программа, являясь альтернативой типовой, составлена с учетом гибкой и мобильной специфики дополнительного образования.

Концепция и содержание настоящей программы материализует идею творческого развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их профессиональному росту в специализированных (театральных) учебных заведениях.

Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого воспитанника индивидуальный или коллективный духовный продукт(в виде спектакля).

Личностно - ориентированный подход к образованию с использованием здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению физического и социального здоровья воспитанника.

Занятия театральным искусством очень органичны для детей данного возраста, так как игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию психической деятельности подростков

Программа составлена в соответствии с нормативно - правовыми документами:

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;

Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России N 06-1844 от 11.12.2006 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.10.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Устав и локальные акты МБОУ ДО «Дом творчества Торбеевского муниципального района РМ»

Цель программы: развитие творчески активной личности воспитанника средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи программы:

образовательные:

расширение, обогащение художественного кругозора
знакомство с элементами сценической грамоты
словарь театральных терминов.

развивающие:

развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления
развитие воображения, фантазии
развитие речевого аппарата
развитие пластической выразительности.

воспитательные:

формирование детского коллектива
воспитание трудолюбия, чувства коллективности, взаимозависимости,
опыт партнерства.

Данная программа способствует развитию и совершенствованию

основных психических процессов ребенка, наблюдательности, фантазии, мышечной свободы, смелости публичного выступления.

Программа содержит в себе элементы этики, эстетики, риторики, пластики, музыки и литературы. Театр - искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с изобразительным искусством, музыкой. Привлечение детей к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего развития их способностей.

Занятия по данной программе требуют от участников вдумчивого анализа исполняемого произведения (пьесы, инсценировки, композиции), проникновения в идейно-художественный замысел пьесы. Это способствует формированию у воспитанников адекватных идейно - эстетических оценок, доступных их пониманию.

Театр - искусство коллективное. Спектакль - результат творческих усилий коллектива. Театральные занятия воспитывают у детей такие ценные качества, как: коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и другим. Занятия театральным искусством - это не только удовлетворение, но и труд, связанный с необходимостью овладения новыми знаниями, умениями.

Данная программа ориентирована на детей среднего школьного возраста. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, наполняемость группы составляет 15 человек.

Формы подведения итогов: отчетный концерт, открытое занятие, творческий показ.

При освоении каждого этапа программы предусмотрена начальная и контрольная диагностика, целью которой является определение:

- состояния двигательных и телесно-ориентированных техник;
- способности к импровизации;
- артистических способностей;
- художественно – словесной выразительности.

На основе полученных данных осуществляется индивидуализация и дифференциация процесса обучения. Это способствует созданию ситуации успеха, формирует у воспитанников положительную «Я - концепцию».

Развитие такого широкого комплекса способностей открывает перед человеком возможность активного проявления себя в самых различных видах деятельности и социальных ролях.

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы:

- принцип гуманизации;
- принцип природосообразности и культуросообразности;
- принцип самооценности личности;
- принцип увлекательности;
- принцип креативности.

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных результатов.

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий:

дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания;

демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и обучающегося;

достижение заданных результатов на разных уровнях позволит интенсифицировать получение качественных результатов юных актеров.

Содержание программы

Блок I. Вводное занятие. Начальная диагностика.

Блок II. Актерское мастерство.

Тема 1. Сценическое внимание. Отличительные особенности внимания в жизни и на сцене. Использование специальных упражнений и тренингов для выработки сценического внимания.

Тема 2. Фантазия и воображение. Данные понятия необходимы актеру для создания образа. Для развития этих качеств используются упражнения, где обычные предметы благодаря фантазии ребенка совершают невероятные превращения. Использование этюдов помогает развивать воображение и смоделировать жизненные ситуации.

Тема 3. Раскрепощение мышц. Ряд упражнений помогает снять физиологический зажим мышц, который происходит из-за психоэмоционального состояния актеров-новичков, впервые попавших на сцену, способствуют раскрепощению упражнения с воображаемыми предметами.

Тема 4. Сценическое общение. Необходимо научить актера общаться на сцене «глаза в глаза». Для этого используются упражнения на взаимодействие партнеров.

Тема 5. Эмоциональная память. Память присуща всем людям. Лишь необходимо в процессе этюдов помочь ребенку вспомнить то или иное состояние в конкретной жизненной ситуации.

Тема 6. Предлагаемые обстоятельства. Ставя актера в предлагаемые обстоятельства, добиваемся достоверных, органичных действий в ситуации, например вы – человек гранитный, стеклянный или ватный. Или как вы поведете себя в ситуации «холодная погода в горах», «земляничная поляна» и

др.

Тема 7. Сценическое событие. Придумывание различных ситуаций с событием и развязкой. Навыки построения этюда.

Тема 8. Действия с воображаемыми предметами. Помогают снять мышечный зажим, на напряжении развивает фантазию, включают эмоциональную память.

Тема 9. Этюд – сценическое произведение с одним событием. Придумывая этюды и воплощая их в жизнь, ребенок развивает свое воображение и фантазию, учится грамотно строить сценическое произведение, в игровой форме попадает в предлагаемые обстоятельства.

Блок III. Сценическая речь.

Тема 1. Техника речи и ее значение. Знакомство с техникой речи как основой хорошей дикции. Использование упражнений и тренингов для речевого аппарата.

Тема 2. Дикция. Четкое произношение всех звуков речи – неотъемлемая часть спектакля. Для выработки хорошей дикции используются чистоговорки, скороговорки, целый ряд упражнений и тренингов.

Тема 3. Понятие об интонировании. Знакомство детей с разнообразием подтекстов.

Первые навыки отрабатываются в скороговорках и небольших упражнениях.

Тема 4. Тембрирование. Владеть искусством тембрирования актеру необходимо.

Эта тончайшая краска особенно привлекает внимание зрителей. Тренировка тембрирования происходит в произношении текстов, требующих морально-эстетических и других оценок. Например, мудрость – глупость, доброта – жестокость, смелость – трусость и другие.

Тема 5. Совмещение речи и движения. Используя специальные упражнения, добиваться легкости текста при различных физических действиях.

Тема 6. Сила звука и эмоциональная выразительность. Для снятия излишнего напряжения при сильно звучащей речи используются следующие упражнения: «Сони»,

«Добьюсь цели», «Шутка» и другие. Стараться сохранить выразительную «линию звучания», при большой силе звука, уметь удержать звук от повышения.

Блок IV. Сценическое движение.

Тема 1. «Фехтование». Предлагаемые упражнения учат навыкам фехтования, что может быть использовано в спектакле и помогает выработать санку и раскрепощение мышц.

Тема 2. Этюды на пластическую выразительность. Этюды помогают научиться владеть своим телом. Это – «скульптуры», «живая фотография» и другие задания.

Тема 3. «Хаотичное» движение в пространстве.

Цель занятия научить актера движению, не задевая партнера, не меняя скорости и направления. Упражнение «Яхрустальный», различные перестановки со стульями и перемещение групповое и парное.

Тема 4. Движения в «рапиде». Научится двигаться в замедленном темпе.

Блок V. История театра.

Тема 1. Скоморошье царство. История возникновения театра на Руси.

Тема 2. Театральные профессии. Познакомить детей с профессиями актер, режиссер, осветитель, гример, костюмер и другими.

Тема 3. Кукольный театр. Отличие кукольного драматического театра. Профессии в кукольном театре.

Тема 4. Виды системы кукол. Знакомство с перчаточными и тростевыми куклами, марионетками, напольными куклами.

Календарно-тематическое планирование

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Вводное занятие	1	1	2
2	Актерское мастерство		82	82
2.1	Сценическое внимание		12	12
2.2	Фантазия и воображение		12	12
2.3	Раскрепощение мышц		12	12
2.4	Сценическое общение		18	18
2.5	Эмоциональная память		4	4
2.6	Предлагаемые обстоятельства		14	14
2.7	Сценическое событие		4	4
2.8	Действия, воображаемые предметы		4	4
2.9	Этюд – сценическое произведение с одним событием		2	2
3	Сценическая речь		30	30
3.1	Техника речи и её значение		8	8
3.2	Дикция		10	10
3.3	Понятие об интонировании		5	5
3.4	Тембрирование		2	2
3.5	Совмещение речи и движения		3	3
3.6	Сила звука и эмоциональная выразительность		2	2
4	Сценическое движение		10	10
4.1	«Фехтование»		2	2
4.2	Этюды на пластическую выразительность		4	4
4.3	«Хаотичное» движение в пространстве		2	2
4.4	Движение в «рапиде»		2	2
5	История театра	4		4
5.1	Скоморошьи царство	1		1
5.2	Театральные профессии	1		1
5.3	Кукольный театр	1		1
5.4	Виды и системы кукол в кукольном театре	1		1
ИТОГО:		5	123	128

Ожидаемые результаты

К концу обучения обучающиеся должны:

знать театральные термины: театр, актер, зритель, аплодисменты, сцена, декорации, кулисы, костюмер, гример и др.

иметь навыки актерской смелости: активно участвовать в упражнениях по актерскому мастерству: «Бяка и Бука», «Китайская машинка», «Кот и мышка» и др.;

уверенно действовать в предлагаемых обстоятельствах:

«Болото», «Дождь», «Игра в снежки», «Смола», «Речка» и др.;

иметь навыки пластического решения образа, в сценической речи - навыки силы звука, эмоциональности; интонирование (3-4 интонации в паре с партнером); понятие об ускорении и замедлении речи, органичное действие в упражнениях по сценической речи «Ах, какой цветок», «Ой, какой зверек», «Ой, как дует из окошка» и др.

ЛИТЕРАТУРА, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. Методическое пособие – практикум «Ритмика и сценические движения»
<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>
2. Методическое пособие – практикум «Культура и техника речи»
<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>
3. Методическое пособие – практикум «Основы актёрского мастерства»
<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>
4. Сайт «Драматешка» «Театральные шумы»
<http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary>
5. Сайт «Драматешка» «Музыка» <http://dramateshka.ru/index.php/music>

