

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МБУ ДО «ДШИ №3»
протокол № 61

«04» июня 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Михеев И.И.

_____ Подпись

«04» июня 2025 г.

Предметная область
ПО.01. Художественно-творческая подготовка

Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.01. ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Возраст обучающихся: 6,5-9 лет

Срок реализации – 3 года

Направленность – художественная

Уровень - стартовый

Разработчики: Семенищева Ирина Юрьевна, Бокова Ирина Владимировна

г.о. МЫТИЩИ
2025 г.

Структура образовательной программы

I. Пояснительная записка

II. Планируемые результаты освоения программы

III. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Содержание обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Списки рекомендуемой литературы

- *Литература для обучающихся*
- *Литература для преподавателя*

I. Пояснительная записка

1.1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств (далее – ОП) «Театральная деятельность» Детской школы искусств №3 (далее – Школа) разработана на основе закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития дополнительного образования детей (утв. Правительством РФ 04.09.2014г.), национального проекта «Доступное дополнительное образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30.11.2016 г.), а также «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» Министерства культуры РФ (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06 – ги), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) и Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в Московской области от 24.03.2016 №3597/21.

1.2. ОП «Театральная деятельность» имеет художественную направленность. Уровень данной программы – стартовый.

1.3. **Актуальность** программы учебного предмета «Театральная деятельность» обусловлена анализом запросов родителей и наличием педагогических проблем развития способностей каждого учащегося, развития социальной одаренности, формирования социальной компетентности, духовно-нравственного воспитания. Психологическое и физическое раскрепощение, нахождение путей преодоления страхов в публичных выступлениях; провокация творческой активности и фантазии; настройка художественного «я», освобождение от рефлексов повседневной жизни, ознакомление с принципами правильной работы голосо-речевого аппарата – всё это способствует формированию социальной компетентности учащихся.

С античных времен человечество использовало театр и формы театрального действия в целях образования и развития личности и воспитания общественного сознания. История приобщения детей к искусству театра в России начинается с 17 века, так же, как и вся история русского театрального искусства.

В настоящее время занятие театральным искусством детей не потеряли своей **актуальности**. В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте подвержены сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности, следует осознавать, что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем. Эти игры не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, действенного воображения. А ведь именно воображение для младшего возраста становится локомотивом всей творческой деятельности, общего развития, реализуемых в игровой форме.

Компенсировать недостающие знания и потребности в творчестве можно в системе дополнительного образования. Занятия в детском театральном коллективе развивают ребенка во всей его психофизической целостности. Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья.

Театр раскрывает философские представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного

посредством игры.

Полихудожественная театральная среда способствует развитию подрастающего поколения: театр приобщает детей к музыке, литературе, изобразительному искусству. Воспитание театром формирует мировоззрение детей, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление.

Но это не единственная сильная сторона театрального образования. Гораздо важнее, что театр помогает социальной и психологической адаптации детей, их личностному росту. Помогает активизировать затрудненные процессы общения, сделать их радостными и плодотворными. Сценическая деятельность базируется на единстве коллективного взаимодействия и максимальном творческом проявлении каждого исполнителя.

Театр – коллективное искусство. Во-первых, театральная постановка – «продукт» совместной деятельности, требующей концентрации сил каждого учащегося. Во-вторых, разнообразие постановочных задач дает возможность каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и способности. В-третьих, театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива.

Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – диалог и игра. А игра и общение являются для младших школьников и подростков ведущей психологической деятельностью.

Привлечение детей к занятиям в детском театральном коллективе решает одну из острейших социальных проблем, исключая возможность пребывания детей «на улице».

Театральная модель жизненных ситуаций, «проба» ощутить себя в той или иной среде позволяют детям приобрести полезные навыки для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды.

Окунувшись в мир творчества, ребенок может раскрыть и реализовать свое «Я», подготовиться к взрослой жизни.

Детское творчество, выраженное в театральной постановке, это один из способов освоения окружающего мира, социальной и психологической адаптации ребенка в обществе. Острота и глубина восприятия искусства, в особенности театра, нередко определяют духовный облик школьника на всю жизнь. Равнодушие к миру прекрасного влечет за собой в будущем серость и убогость жизненных представлений.

1.4. **Новизна** программы заключается в том, что она расширяет возможности педагога в дифференцированном подходе к обучению отдельных учащихся и группы в целом, позволяет составлять индивидуальные маршруты обучения учащихся. Обучение актерскому искусству по данной программе на основе методов К. Станиславского должно привести к внутреннему перевоплощению личности каждого учащегося в личность творческую, активную, социально одаренную.

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы:

- Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали, гастроли), творческие встречи и мастер-классы.

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

- Интеграция театральной деятельности с музыкальным и изобразительным искусством с целью создания силами обучающихся музыкального спектакля, оформление которого также выполнено при участии учеников.
спектакля, оформление которого также выполнено при участии учеников.

1.5. **Цель образовательной программы:**

Развитие творчески активной личности обучающихся средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и творческому самоопределению, формирование самостоятельного творческого мышления, направленного на создание ярких сценических образов и развитие социальной одаренности.

1.6. **Задачи программы:**

Предметные:

- знакомство с историей развития мирового театра;
- знакомство с основными понятиями театрального действия;
- обучение технике самостоятельной подготовки психофизического аппарата к сценическому действию;
- обучение последовательности работы с художественным текстом
- построению произвольной речи, четкому и ясному формулированию своих мыслей;
- обучение правилам работы над драматургическим произведением (определение сюжетной линии, идеи и замысла автора, выявление сверхзадачи, сквозного действия и т.д.);
- изучение элементов воплощения, необходимых при создании художественного образа.

Развивающие:

- развитие творческих способностей;
- развитие координации и пластики тела;
- развитие артикуляционного аппарата; формирование правильного произношения; развитие творческих и актерских способностей детей через совершенствование речевой культуры;
- развитие умения логически строить фразы;
- развитие художественного вкуса;
- развитие волевой, эмоциональной и духовно-нравственной сферы (инициатива, уверенность в своих силах).

Воспитательные:

- воспитание мотивации к обучению (познавательная потребность, интерес, активность);
- воспитание мотивации к труду (потребность в нем, желание добиться высоких результатов в работе);
- воспитание устойчивого интереса к изучению театрального искусства;
- воспитание самостоятельности;

- воспитание высоко организованной личности, готовой к самореализации и к самоопределению в жизни.

Здоровьесберегающие:

- укрепление и развитие костно-мышечной системы организма, профилактика заболеваний позвоночника;
- профилактика заболевания дыхательных путей через комплекс дыхательных упражнений

1.7. Срок освоения ОП «Комплексное эстетическое развитие» составляет 3 года (2 года 10 месяцев) для детей в возрасте от 6 до 12 лет включительно.

1.8. Форма обучения: очная. Форма проведения аудиторных занятий - урок в группе численностью до 15 человек, включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и учеников, рекомендации педагога относительно способов домашней работы обучающихся. Индивидуальные занятия при реализации ОП «Комплексное эстетическое развитие» не предусмотрены.

В предусмотренных локальными актами Школы случаях обучение может осуществляться в дистанционной форме.

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 детей отличается практической и гуманитарной направленностью.

В основу данной программы положены следующие педагогические ***принципы:***

- принцип гуманизации;
- принцип самооценности личности;
- принцип увлекательности;
- принцип креативности.

Материально-технические условия реализации:

- наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения репетиционных занятий со сценической площадкой, со свободной серединой и минимальным количеством мебели, пригодной для использования в качестве выгородки, гардероба, костюмерной комнаты, кладовой, санитарных комнат);
- элементы театральной декорации, костюмы;
- стулья;
- реквизит;
- ширмы (стационарные, передвижные);

- музыкальный центр, CD диски, USB носители;
- проектор;
- видеофонд записей постановок спектаклей.

Дидактическое обеспечение:

- наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, фонограммы, карточки для заданий);
- музыкальная фонотека;
- методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.).

Средства общения:

- участие в детских театральных фестивалях, мероприятиях;
- посещение профессиональных и самодеятельных театров, встречи с членами других детских театральных коллективов, участие в мастер-классах;
- взаимное общение детей из различных творческих объединений в летнем творческом лагере.

II. Планируемые результаты освоения программы

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать:

- Историю возникновения театрального искусства.
- Профессиональную терминологию: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «этюда», «вес», «оценка», «пристройка».
- Правила зрительского этикета.
- Наизусть пять скороговорок.
- Наизусть 3-5 произведений русского фольклора.

Учащиеся должны уметь:

- Владеть навыками работы над голосом (речевой тренинг).
- Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля внимания помехи внешнего мира.
- Выполнять простейшие физические действия.
- Действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах».
- Видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах.
- Видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявления определенной индивидуальности человека.
- Определять замысел, сценическую задачу этюда.
- Показать индивидуальный этюд на предложенную тему.
- Анализировать свою работу на сценической площадке и работу своих товарищей.
- Коллективно выполнять задания.

К концу 2 года обучения учащиеся должны знать:

- Виды театрального искусства.
- Устройство театра.
- Театральную терминологию «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «конфликт», «мизансцена», «образ», «темпоритм», «простые словесные действия», «задача персонажа», «замысел отрывка, роли», «образ как логика действий».
- 7-10 скороговорок.
- 3-5 стихотворений отечественных и зарубежных авторов.

Учащиеся должны **уметь:**

- Поддерживать свое дыхание и голос в рабочей форме самостоятельно.
- Выполнять словесное действие, заданное педагогом на знакомом литературном материале.
- Выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы из внешнего мира.
- Выполнять упражнения по памяти физических действий по выбору учащихся.
- Передать пластическую форму живой природы, предмета через пластику собственного тела.
- Использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память.
- Оправдывать установленные мизансцены.
- Точно соблюдать авторский текст.
- Анализировать работу свою и товарищей с точки зрения реализации замысла

К концу 3 года обучения учащиеся должны **знать:**

- Историю развития театрального искусства.
- Специфику театральных жанров.
- Театральную терминологию: «амплуа», «образ спектакля», «сверхзадача», «идея спектакля», «сквозное действие», «характер», «характерность».
- Законы логического построения речи.
- Правила орфоэпии, применять их в работе с текстом.
- Наизусть 10-15 скороговорок.
- Наизусть 2-3 стихотворения, отрывок из драматического произведения, прозы.

Учащиеся должны **уметь:**

- Самостоятельно работать над голосовым аппаратом.
- Производить анализ и воплощение поэтического, прозаического и драматического текста.
- Владеть пластическим тренингом.
- Настраивать на работу весь психофизический аппарат.
- Действовать в «предлагаемых обстоятельствах».

- Различать компоненты актерской выразительности.
- Раскладывать сквозное действие на простые физические действия.
- Определять событийный ряд, выстраивать линию поведения персонажа и реально осуществлять ее на сцене.
- Выстраивать мизансцены.
- Применять полученные навыки в работе над образом.
- Свободно общаться с партнером на сцене и зрителем в зале.

По окончании курса обучения у обучающихся должно быть сформировано умение самоопределяться (делать выбор); проявлять инициативу в организации спектаклей и театрализованных постановок; быть равнодушным по отношению к людям, миру искусству и природе. В результате реализации программы обучающиеся становятся настоящими любителями театра, осознают ценность своей театрально-творческой деятельности для окружающих.

III. Содержание образовательной программы

3.1. Учебно-тематический план

1 класс

Название раздела	количество часов
Театральная игра	13,5 часов
Кукловождение	9 часов
Актерское мастерство	17 часов
Сценическая речь	13 часов
Итого	52,5

Календарно-тематический план

№	Тема	Кол-во часов	
		Практические занятия	Теоретические занятия
1.	Введение	0,5	0,5
2.	Инструктаж по технике безопасности	0,5	0,5
3.	Беседа «Что такое театр»	-	1
4.	«Волшебный мир кулис» Рассказ о театре	-	1
5.	Профессии: актер, режиссер, костюмер, гример, монтировщик, билетер, художник, бутафор, балетмейстер, хореограф, швея.	2	2
6.	Декорации, бутафория, одежда сцены. Для чего нужны.	1	1

7.	Знаменитые театры мира. Просмотр фотографий с изображением театров	1	1
8.	Мастерская актера. Изготовление атрибутов для спектакля.	2	-
9.	Развитие связной речи. (диалог). Тексты: повествование, рассуждение, описание	1	1
10.	Интонации: грустно, радостно, сердито, удивленно	0,5	0,5
11.	Мимика, жест, действие	1,5	0,5
12.	Упражнения на развитие речевого дыхания, правильной артикуляции, дикции. Техника речи . Умение пользоваться интонацией	3	1
13.	Чтение пьесы, распределение ролей. Развитие чувства коллективного творчества Самооценка и самоанализ. Оценка и анализ выбранных ролей	1	1
14.	Театральный словарь.	1	2
15.	Развитие двигательных способностей (ловкость, гибкость, подвижность). Развитие чувства ритма, координации движений. Двигательная способность и пластическая выразительность	1	1
16.	Развитие умения переключаться с одного образа на другой	0,5	0,5
17.	Игры: Игровые комплексы различных типов для развития внимания и памяти, игровые комплексы для снятия излишнего мышечного напряжения, игры для развития фантазии и воображения, игры для развития сценического общения, народные игры, сюжетно – ролевые игры, режиссерские игры, театральные игры , формы и виды игр, музыкальные игры, игры на действия с воображаемыми предметами, игры на память физических действий, игры на развитие двигательных способностей, музыкально – пластические импровизации, игры на опору дыхания, игры на расширение диапазона голоса, творческие игры со	5	1

	словом,		
18.	Анализ работы обучающихся своей игры и игры товарищей в спектакле	1	2
19.	Скороговорки	1,5	0,5
20.	Упражнения и этюды	2,5	0,5
21.	Повторение	2	2
22.	Итоговое занятие	1,5	1
23.	Резервная неделя	0,5	0,5
24.	Итого	30	22,5
		52,5	

2 класс
Учебно-тематический план

Название раздела	количество часов
Театральная игра	5 часов
Кукловождение	2 часа
Актерское мастерство	13 часов
Сценическая речь	14 часов
Резервная неделя	1 час
Итого	35

Календарно-тематический план

№	Тема	Кол-во часов	
		Практические занятия	Теоретические занятия
1.	Введение	0,5	0,5
2.	Инструктаж по технике безопасности	0	0,5
3.	Драматургия – первооснова спектакля. Действие – основное выразительное средство сценического искусства.	1	1
4.	Логика действия и предлагаемые обстоятельства	2	2
5.	Мастерская актера. Изготовление атрибутов для спектакля. Развитие аккуратности .Развитие глазомера	0,5	0,5
6.	Развитие памяти, внимания, творчества и фантазии	0,5	0,5
7.	Показ, объяснение, поощрение, помощь.	0,5	0,5
8.	История костюмов. Работа с	0,5	0,5

	костюмами. Подготовка костюмов к выступлению		
9.	Развитие самостоятельности, творчества, фантазии.	0,5	0,5
10.	Развитие эстетического вкуса	0,5	0,5
11.	Чтение пьесы, распределение ролей. Развитие чувства коллективного творчества Самооценка и самоанализ. Оценка и анализ выбранных ролей	0,5	0,5
12.	Театральный словарь.	0,5	0,5
13.	Совершенствование двигательных способностей и пластической выразительности	0,5	0,5
14.	Этюд как основное средство воспитания актера. Этюды, упражнения, тренировки с предметами. Этюды «если бы...». Сценическое воплощение этюдов. Этюды групповые, одиночные.	1	1
15.	Темпо – ритм. Темпо – ритм внешний и внутренний	1	1
16.	Художественный образ в театральном искусстве. Актер и его роли. Создание сценического образа через воплощение. Работа над ролью.	2	1
17.	Построение композиций. Мизансцена, мизансценирование.	0,5	0,5
18.	Театральные игры	1	-
19.	Словесное действие.	0,5	0,5
20.	Логика речи	1	0,5
21.	Анализ работы обучающихся своей игры и игры товарищей в спектакле	0,5	0,5
22.	Психологический жест. Конфликт, приспособление, практика	0,5	0,5
23.	Скороговорки, упражнения на дикцию, речь в движении, актерские тренировки, игры на сплочение коллектива.	1	1
24.	Повторение	0,5	0,5
25.	Итоговое занятие	0,5	0,5
26.	Резервная неделя	0,5	0,5
27.	Итого	18,5	16,5
		35	

3 класс
Учебно-тематический план

Название раздела	количество часов
Театральная игра	2 часа
Кукловождение	3 часа
Актерское мастерство	18 часов
Сценическая речь	11 часов
Резервная неделя	1 час
Итого	35 час

Календарно тематический план

№	Тема	Кол-во часов	
		Практические занятия	Теоретические занятия
1.	Введение	0,5	0,5
2.	Инструктаж по технике безопасности	0	0,5
3.	Развитие голосового аппарата. Опорное дыхание как основа сценической речи. Практические упражнения на правильное дыхание. Работа с голосом. Практические занятия для тренировки голосового диапазона.	2	1
4.	Развитие диалогической речи	1	1
5.	Интонационная выразительность речи. Голос и интонация образных героев	1	1
6.	Античный театр. Театр древней Греции.	-	1
7.	Современные театры моды, карнавалы, шоу.	0,5	0,5
8.	Жанровые особенности театрального искусства.	0,5	0,5
9.	Театральные деятели России. Рождение новых театров	1	1
10.	Музыкальный театр. Использование музыки в театре	0,5	0,5
11.	Темпо – ритм. Темпо – ритм внешний и внутренний	1	1
12.	Сценическая пластика как составная часть публичного выступления	0,5	0,5
13.	Работа над соединением отрывков	0,5	0,5
14.	Чтение пьесы, распределение ролей. Развитие чувства коллективного творчества. Самооценка и самоанализ. Оценка и анализ выбранных ролей	1	1

15	Театральный словарь.	0,5	1
16	Словесное действие.	1	1
17	Логика речи	1	1
18	Скороговорки, упражнения на дикцию, речь в движении, раскрепощенность, тренинги по актерскому мастерству и на сплочение коллектива.	2	1
19	Анализ работы обучающихся своей игры и игры товарищей в спектакле	0,5	0,5
20	Закрепление пройденного материала	1	1
21	Итоговое занятие	1	1
22	Резервная неделя	0,5	0,5
23	Итого	17,5	17,5
		35	

3.2. Содержание обучения

Разделы программы:

- театральная игра
- кукловождение
- актерское мастерство
- сценическая речь.

Основным разделом программы на первом году обучения является театральная игра. Смежные: сценическая речь, кукловождение, актерское мастерство.

Основной раздел программы на втором и третьем году обучения - актёрское мастерство. Смежные: театральные игры, сценическая речь, логика речи, кукловождение.

Раздел 1. Театральная игра

Раздел «Театральная игра» является первой ступенью в предметной области «Основы театральной постановки». Тема рассчитана на обучение детей младшего школьного возраста. Реализация данного раздела является базовой в структуре программы «Основы театральной постановки». Игра – один из основных видов деятельности детей. Детские игры не просто приносят удовольствие ребёнку, но и подготавливают его к будущей взрослой жизни в социуме, воспитывают, развивают и обучают. В процессе игры формируются и совершенствуются психические процессы, создаются благоприятные условия для развития творческого потенциала ребенка.

В ходе работы над освоением программы необходима работа с концертмейстером. Основу практической части предмета составили народные, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые и режиссёрские игры. Упражнения на внимание, воображение, общение, словесное действие направлены на создание атмосферы существования в определённых предлагаемых обстоятельствах, включены в программу обучения и осваиваются путём игровой методики. В итоге обучения

происходит накопление знаний, умений, навыков, необходимых для следующих этапов освоения программы «Основы театральной постановки». Существует множество подходов к классификации видов игр по различным признакам: по целям, по числу участников, по характеру отражения действительности. Основные типы игр:

-игры с фиксированными, открытыми правилами (дидактические, познавательные и подвижные, игры развивающие, интеллектуальные, музыкальные, игры-забавы, аттракционы);

-игры со скрытыми правилами (сюжетные игры: ролевые, режиссёрские, игры-драматизации).

Игровые комплексы и упражнения сгруппированы по различным признакам: по целям, по числу участников, по характеру отражения действительности. Но, в основном используются в сочетании.

Игровой метод не противоречит освоению в конце обучения профессиональных понятий.

Раздел 2. Кукловодство

Кукольный театр - искусство, которое является любимым детским зрелищем. Дети часто зажимаются, боятся выйти на сцену, стесняются, но с удовольствием играют куклами, пряча свой страх. Привыкшие к «своим помощникам» юные актеры забывают о «боязни сцены».

Профессиональное использование кукольного театра оказывает большую помощь в повседневной работе с детьми для развития в детях умственного, нравственного, эстетического воспитания. Создает детям хорошее настроение, обогащает впечатлениями, вызывает у них эмоции, способствует развитию патриотизма и художественного воспитания.

Кукольный театр, по своей природе близок и понятен детям и поэтому имеет для них огромное эмоциональное воздействие. На уроках дети видят знакомые и любимые куклы, игрушки. Когда же "ожившие" куклы начинают двигаться, говорить, они переносят детей в совершенно новый, увлекательный мир, мир живых игрушек, где всё необыкновенно, всё возможно и привлекательно. На глазах у зрителей кукла может превратиться в цветок, раздуться как пузырь и даже лопнуть, лить слезы в два ручья, снять и тут же надеть свою или даже другую голову. Всё это, очень увлекательно для детей.

На отделении сами изготавливаем и применяем кукол следующего вида кукольного театра:

- театр картинок
- настольный театр
- театр пальчиков
- театр перчаток
- театр варежек
- театр Би-ба-бо
- театр марионеток
- театр тантамаресок
- тростевой театр
- напольный театр

Цель - развитие координации, мышления, фантазии, внести разнообразие игры в спектакль, развивать творческие способности и содействовать эстетическому воспитанию детей.

В первом классе уделяется большее время на работу с куклой, т. к. в младшем школьном возрасте дети быстрее осваивают азы кукловождения. Учащиеся за короткий срок способны «познакомиться» с несколькими видами кукол, что способствует развитию аккуратности, координации, мышления и мелкой моторики.

Раздел 3. Актерское мастерство

Программа данного курса позволяет воспитывать юного актера в «естественной среде», т.е. на сцене на репетициях, в процессе работы над ролью. Эффективность обучения и развития ребенка достигается благодаря интеграции теории и практики. Такой подход снабжает ученика необходимым опытом и техническими навыками для дальнейшего самосовершенствования.

Данный курс органично вытекает из учебного раздела «Театральная игра». Раздел «Актерское мастерство» нацелен:

- на раскрытие творческой индивидуальности воспитанника через освоение техники работы над собой;
- на развитие психотехники через процесс работы над образом;
- на освоение техники воплощения и переживания через художественный метод в искусстве.

В основу раздела «Актерское мастерство» положены эстетические и педагогические принципы К. Станиславского, М. Чехова, С.В. Гиппиус и Е. Гроувского.

Результативность достигается при помощи методов обучения вышеперечисленных корифеев театральной педагогики.

Методы «исключения» и «тотального» выражения» Е. Гроувского позволяют решать задачи первого раздела. Первый метод помогает обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа. Последующий - включает целостный психофизический аппарат актера в тех же целях.

Второй раздел образовательного процесса основывается на методе «физических действий» К. Станиславского. Суть его заключается в выстраивании партитуры роли на основе простых физических действий, направленных на достижение психологического результата. Именно с него начинается работа актера над ролью. Третий раздел посвящен методу «психологического жеста» (автор М. Чехов) и направлен на поиск внешней характерности.

Все методы адаптированы для обучения детей театральному ремеслу и строятся по принципу: от практического опыта к осознанной теории.

Первостепенная задача органического существования актера в условиях сцены решается при условии:

- применения метода индивидуально-группового тренажа;
- постоянного присутствия зрителя, наблюдающего за его игрой (любой человек в зале);

- коллективная импровизация, тема которой задается педагогом, является обязательным условием реализации программы и одновременно «диагностическим» методом каждого тренировочного занятия.

Рефлексия результатов индивидуальной и коллективной деятельности помогает педагогу интенсифицировать не только образовательный процесс, но и психический, успешно развивая в ребенке творческое воображение, активное внимание, память, ритм, логику, сценическое самочувствие.

В школьном театре широко применяется «инструкторский» метод, согласно которому более опытные ребята обучают менее подготовленных (разумеется, под наблюдением педагога). Используемые методы способствуют развитию социальных навыков: социального взаимодействия и социальных взаимоотношений (коллективизма и ответственности). Оптимальная наполняемость группы 10-15 человек. Форма одежды – гимнастические купальники у девочек и футболки у мальчиков. Лосины или шорты (без карманов) черного цвета. Балетная обувь. Одежда должна быть облегчающей, чтобы хорошо видеть работу дыхания. Волосы у девочек убраны. Челка не должна закрывать лицо, чтобы зрители могли видеть мимику.

Раздел 4. Сценическая речь

Цель: развитие психотехнических навыков юного актера для убедительной передачи мысли автора зрителю.

Задачи:

- совершенствовать «аппарат переживания» и «аппарат воплощения» для передачи мысли автора зрителю.

- соблюсти рекомендации узких специалистов (актеров-практиков, актеров-педагогов, врачей-фонологов и др.), работающих с голосовым аппаратом, в целях его физической сохранности.

Данный раздел включает в себя работу над техникой речи и литературным художественным текстом.

В работу над техникой речи входит освоение приемов, снятие мышечных зажимов голосового аппарата, работа над дикцией, правильной орфоэпией и выстраивание логико-интонационной структуры речи.

В работу над литературно-художественным текстом входит освоение общих основ работы над словом в мастерстве актера, поиск путей, воплощение сверхзадачи, словесного действия, освоение предложенного текстом обстоятельств, выработка умения осваивать стилистику авторского текста и обучение применения навыков, полученных в работе над техникой речи и с литературным текстом.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя традиционные формы контроля (текущий, тематический, промежуточный, итоговый), диагностику творческих способностей; характеристику уровня творческой активности ребенка.

Это **вводный мониторинг** – проводится в начале учебного года в виде собеседования, творческого задания, викторины.

– собеседование (уровень и объем знаний о театре), творческое задание (на фантазию и творческое мышление).

В течение учебного процесса проводится **текущий контроль** обучения по освоению конкретной темы, упражнения, задания.

Применяются следующие **формы проверки усвоения знаний**:

- Участие в дискуссии;
- Выполнение контрольных упражнений, этюдов;
- Показ самостоятельных работ;
- Логичное и доказательное изложение своей точки зрения (анализ увиденного, показанного);
- Участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях;
- Работа над созданием спектакля.

Промежуточный – по итогам полугодий (усвоение программы, выполнение контрольных упражнений, этюдов, участие в новогоднем театрализованном представлении, творческих показах на мероприятиях):

– викторина (уровень и объем знаний о театре), тест на знание специальной терминологии, чтение наизусть стихотворения, показ этюда «Я в предлагаемых обстоятельствах», участие в коллективной творческой работе (миниатюра, спектакль).

Итоговый – в конце года обучения (активность и уровень освоения программы, участие в итоговом спектакле и творческих показах).

Критерии отслеживания усвоения образовательной программы:

- Овладение основами актерской профессии (творческое воображение, логика действий, органичность и выразительность, способность к импровизации, эмоциональная возбудимость, выразительность речи);
- Умение самостоятельно проводить различные тренинги (речевой, пластический, актерский);
- Умение свободно владеть своим телом и речевым аппаратом.

Основными формами подведения итогов по программе является участие обучающихся в итоговых спектаклях по окончании учебного года, школьных концертах и участие в ежегодном конкурсе чтецов.

Программа предусматривает активное развитие внеклассной деятельности: показ спектаклей в библиотеках города, детских садах, культурно-информационных центрах, участие в театральных конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения).

Методы обучения в группе осуществляют четыре основные функции:

- функцию сообщения информации;
- функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам;
- функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих обучающихся;
- руководства познавательной деятельностью учащихся.

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей входящих в комплексную программу.

Основные формы проведения занятий с учащимися:

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

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. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями.

В течение учебного года ставится один спектакль. Распределение ролей происходит с учётом пожеланий обучающихся.

Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью помогает ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает детей добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творить и играть. На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве.

Большую роль в формировании творческих способностей, учащихся отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей детей.

Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель. Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр.

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

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.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 2.
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. «Театр, где играют дети» (под ред. А. А. Никитина) М., «Владос», 2001 г.
- 23.Э.Г. Чурилова Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников. М., «Владос» 2003 г.
- 24.А. Н. Петрова «Сценическая речь» М., Искусство 1981г.
- 25.В. М. Букатов «Педагогические тайнства дидактических игр» из серии Библиотека педагога-практика, Москва, «Флинта»,1997г.
26. Е. Р. Ганелин Методическое пособие «Школьный театр» Санкт – Петербург, СПГАТИ, кафедра основ актерского мастерства, 2002г.
- 27.А.И.Фоминцев Методическое пособие «Уроки основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы», К., 2003г.