

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство образования Красноярского края

Управление образованием администрации г.Ачинска

МБОУ "СШ №5 им. Марачкова А.О." г.Ачинск"

РАССМОТРЕНО

Педагогический совет

Протокол №1
от «30» августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам.директора по ВР

 Храмова А.В.
«30» августа 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ "СШ №5
им. Марачкова А.О."
Оспицев В.Б.
Приказ №200/од
от «31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дополнительного образования

«Театральная мастерская»

Безотечество Данила Игоревича

Программа рассчитана: на 1 год
Возраст учащихся: 10- 16 лет
Направление: художественное

г.Ачинск,
2023 г

Пояснительная записка

Как развивать речь и мышление детей? Как учить постигать тайны слова? Как учить постигать мир, воспитывать отзывчивость, сострадание, любовь ко всему живому?

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятие зажатости, заторможенности, обучения чувствованию слова и художественному воображению – это путь через игру, сочинительство, фантазирование. Все это может дать театрализованная деятельность.

Огромную, ни с чем несравнимую радость, доставляет детям театр, его таинственная, обещающая чудо атмосфера, праздничное и радостное настроение. Дети очень впечатлительны и поэтому легко поддаются эмоциональному воздействию –сочувствию добрым героям, переживаниям за победу добра над злом.

Увиденное и услышанное, а также исполненное самими детьми расширяет их кругозор, создаёт дружественную атмосферу, способствующую развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления, что особенно необходимо сегодня, когда речь наших детей бывает скудна и невыразительна.

Кроме эстетического воспитания театр несёт в себе возможность воспитания педагогического. Ребёнок становится не только зрителем, но и творцом, приняв деятельное участие в создании представления: сыграть роль, смастерить декорации. Разыгрывая роль персонажа, наделённого определёнными отрицательными чертами, ребёнок может заметить их в себе и учиться преодолевать их или, наоборот, культивировать положительные черты.

Актуальность данной программы определяется современным компетентным подходом к образованию. Данная программа не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, чтецов, дикторов), а ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, основана на психологических особенностях развития детей.

Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют эмоциональному сплочению коллектива. Современная театральная педагогика выделяет порядка тридцати элементов актерского мастерства. Данная программа рассматривает в первую очередь: сценическое внимание, сценическое воображение и фантазию, мышечную свободу, эмоциональную память, сценическое действие, актерскую смелость.

Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные

психические функции. Таким образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль. На занятиях предоставляется возможность утвердиться, раскрыть свой творческий потенциал.

Новизна данной программы в том, что в ней сконцентрированы различные виды занятий. Единство речи, игры и движения – универсальное средство эмоционального и физического развития, нравственного и художественного воспитания детей, формирующее внутренний мир человека. Детский театр рассматривается не только как средство достижения некоего художественного результата, т.е. создание спектакля. Очень важно, чтобы занятия театральным искусством активизировали у учащихся мышление и познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к родному слову, научили сочувствию и сопереживанию.

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что ребенок погружается в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения. При этом рождается сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка потребуется все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, ни его родители.

Педагогическая целесообразность программы в том, что она не замыкается в рамках уроков, а помогает учащемуся за счет актуализации интеллектуального, эмоционально-волевого и социально-психологического компонентов в обучении, в жизни, в отношениях со сверстниками. Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта людей, как мощный психотренинг. Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная театрализованная деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения учащихся.

Цель программы: всестороннее развитие личности ребенка средствами театрального искусства.

Задачи:

Обучающие:

- Развивать коммуникативные навыки;
- Развивать сценическое мастерство;
- Развивать умение работать с текстом.

Развивающие:

- Развивать и совершенствовать творческие способности;
- Развивать самостоятельность;

- развивать художественный вкус;

Воспитательные:

- Прививать любовь к сценическому искусству;
- Контактность в отношениях со сверстниками;
- Воспитывать патриотизм;

.

Психолого-педагогические особенности учащихся старшего школьного возраста

В старшем школьном возрасте ребенок начинает ценить свои отношения со сверстниками. Общение с теми, кто обладает таким же, как у него жизненным опытом, дает возможность смотреть на себя по-новому. Если в младшем школьном возрасте школа социальных чувств – игра, то в старшем школьном возрасте – общение. Театр дает эту возможность почувствовать и познать свою личность, обрести себя.

Формы занятий

Формы занятий разнообразны – это игры, тренинги, этюды, импровизации, беседы, репетиции.

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, творя и играя. Именно игра является непременным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые упражнения выступают способом приспособления ребенка к окружающей среде.

Обучение осуществляется с учетом личностно-ориентированной технологии и технологии актерского мастерства. Основной метод развития творческих способностей – импровизация. Такой подход позволяет учитывать возрастные, психофизиологические особенности детей.

В условиях самостоятельного театрального коллектива руководителю сложно распределить учебное время так, чтобы проводить отдельно занятия по «актерскому мастерству», «сценической речи», «сценическому движению» и т.п. в реальной педагогической практике, в условиях занятий, элементы различных разделов этих предметов переплетаются. Чаще всего учебное занятие – это комплексный тренинг.

Методические рекомендации к организации занятий по программе театрального объединения «Театр»

Значимым моментом при работе с объединением является воспитательная работа. Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по изучению актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, правильного нанесения грима, подготовка и проведение общих праздников, выступлений.

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только всестороннему эстетическому развитию, но и формированию нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного

поведения. Одна из задач педагога – создать комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым.

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные поручения, беседы, а также помощь младшим товарищам дают уверенность в себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы старшие участники чувствовали ответственность за себя и за младших, а младшие – уважали старших, видя в них защитников и помощников в деятельности.

Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко возникают достаточно сложные ситуации, требующие от ребят нравственных решений и действий. Выполнять правила игры обязаны все, и учащиеся чувствуют, что победа победе – рознь. В игре недопустимы оскорбления друг друга, грубость, нечестность. Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, поддержку, внимание и чуткость. Воспитательное значение игры трудно переоценить. Другая функция игры, физическое развитие, в игре совершенствуются двигательные навыки.

Занятия проводятся со всеми желающими детьми, без какого-либо отбора. Оптимальное количество детей на занятиях 12-15 человек. Занятия желательно проводить в просторном помещении.

Процесс театральных занятий представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей детей, а так же применения их в театрализованных представлениях.

Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и взрослого активных совместных поисков. Ход занятия характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через коллективное творчество. В основу заложен индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности. Педагог стремится воспитывать в детях самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем меньше запрограммированности в деятельности детей, тем радостней атмосфера занятий, тем больше удовольствия получают они от совместного творчества, тем ярче и красочней становится их эмоциональный мир.

Режим занятий

Объединение предназначено для обучающихся 14-17 лет. Программа рассчитана на 1 год, 144 часа в год (8 часов в неделю). В результате занятий в объединении обучающийся должен научиться держаться на сцене, работать в коллективе и с залом, творчески реализоваться, раскрыться и проявить свои лучшие качества.

Год обучения	Продолжительность занятия	Перерыв	Периодичность	Кол-во часов в неделю	Кол-во часов в год
1	45 мин.	10 мин.	6 раз в неделю	6	216

Комплекс тем и заданий, разработанных в программе, дает возможность зачислять всех желающих без предварительного отбора и экзамена. Дети имеют разные знания и умения, поэтому в программе большое внимание уделяется индивидуальному подходу.

Предполагаемые результаты реализации программы

Воспитательные результаты работы по данной программе можно оценить по трём уровням.

Результаты первого уровня (Приобретение социальных знаний):
овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей.

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной реальности):

получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура)

Результаты третьего уровня (получение опыта самостоятельного общественного действия):

обучающийся может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.

Этапы

Учебный процесс делится на три этапа:

1. Подготовительный
2. Театрально-постановочный
3. Этап совершенствования сценического мастерства

На подготовительном этапе обучения в основном используются развивающие игры и упражнения. Дети учатся создавать сказочные образы. Они вовлекаются в мир фантазии и воображения, выполняя несложные и понятные задания. Постепенно переходят к работе над пластической выразительностью движений и специальным упражнениям по развитию речевого аппарата и образной речи. В занятия включается больше игр, в том числе подвижных, развивающих внимание, наблюдательность, реакцию. Упор идет на развивающие игры, экспромт-театры, упражнения. Дети учатся создавать образы различных героев, выполняя задания как вербально, так и не вербально. Вводятся небольшие сценки-миниатюры, мини-сказки. За этот период обучающиеся должны научиться работать в коллективе, понять суть

перевоплощения и правдоподобия, получать удовольствие от выполнения заданий. Происходит знакомство с театром как видом искусства и театральными профессиями.

На театрально-постановочном этапе ставятся более сложные задачи в области осмысления действий на сцене. Больше времени уделяется развитию выразительной речи, упражнениям на развитие воображения, фантазии и общения. Ребята учатся соотносить свои действия с действиями товарищей, подмечать свои и чужие ошибки, искать пути для оптимального выполнения поставленных задач. Выбираются более сложные сценические роли, увеличивается количество текста сценария. Параллельно обучающиеся постигают синтетическую природу театра: связь театра с другими видами искусства. Большое внимание уделяется взаимодействию партнеров. В процессе постановки пьесы, спектакля на сцене обучающиеся познают основные методы и приемы оформления спектакля (декорация, костюм, грим.) При этом учатся изготавливать костюм, реквизит, декорации самостоятельно.

Этап совершенствования сценического мастерства включает в себя умения и навыки, направленные на совершенствование актерских и личных качеств обучающихся, познание и моделирование человеческих отношений. Для этого этапа характерно качественное совершенствование сценических и актерских умений и навыков как в процессе упражнений, так и в процессе постановки спектаклей. От обучающегося требуется уметь не только существовать в предлагаемых обстоятельствах, а разрабатывать их самому, предлагать своё решение во взаимосвязи с партнёрами, в совместном общении. Большая роль уделяется театральной постановке.

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ	
ЗНАНИЯ	-Что такое театр, -Театральная культура, - История создания театра, - Виды театров, -Литературные жанры, -Театральные профессии, -Радиотеатр, - Театральные термины, - Вербальное и невербальное общение. - Известных актеров и режиссеров. -Что такое выразительные средства, -Технику гримирования и изготовления декораций, -Театральные термины, - Алгоритм подготовки спектакля. - изготавливать элементы театральных костюмов.
УМЕНИЯ	-Ориентируются в пространстве, на сцене.

	-Свободно и естественно выполняют на сцене простые физические действия под музыку и без, - строить диалог с партнером на заданную тему. - импровизировать в предлагаемых обстоятельствах, - сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему, - менять высоту и силу звучания голоса, -снимать мышечные зажимы, - художественно читать текст, - организовывать работу со зрительным залом.
НАВЫКИ	-Общения с партнером, -Элементарного актёрского мастерства, Уверенности в своих силах, Коммуникабельности, ответственности, самостоятельности. -Образного восприятия окружающего мира, -Импровизации, -Самостоятельного создания образа персонажа

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы

Учитывая возрастные особенности обучающихся, оценивание художественного развития воспитанников на театральных занятиях осуществляется путем анализа того, что ребенок выполняет хорошо, и над чем ему надо поработать. Оценки на занятиях не выставляются. Диагностирование воспитанников проводится только для педагога.

Формы контроля

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий;
- промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы;
- итоговый – спектакли.

Механизм оценки реализации программы

1. Анкетирование
2. Включение педагогического наблюдения
3. Рефлексия
4. Анализ инсценировок
5. Творческие достижения в конкурсах, играх, концертах

Содержание программы

Программа состоит из четырех разделов, работа над которыми продолжается параллельно в течение двух лет.

I раздел «Основы театральной культуры» - призван познакомить учащихся с театром как видом искусства; дать понятие, что даёт театральное искусство в формировании личности. Он включает в себя беседы, видео просмотры и аудио прослушивание, участие детей в этюдах, представление своих работ по темам бесед.

Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - искусство коллективное, спектакль - результат творческого труда многих людей различных профессий. Уважение к их труду, культура поведения в театре должны воспитываться в первую очередь.

Раздел предусматривает не столько приобретение учащимся профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.

Формы – экскурсии, игры, этюды, беседы, презентации.

II раздел «Ритмопластика» - включает в себя ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей обучающихся, развитие свободы и выразительности телодвижений.

Этот раздел направлен на развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности творить, сопереживать и творчески относиться к любому делу, учит общаться со сверстниками и взрослыми, владеть своим телом, развивает в учащихся свободу и выразительность движений.

Игры этого раздела:

- общеразвивающие игры,
- театральные игры,
- импровизация,
- действия с воображаемым предметом,
- пластические, ритмические, музыкальные игры.

Для активизации творческих способностей детей необходимо развивать у них внимание, наблюдательность, воображение, фантазию. Важно также научить учащегося ориентироваться в окружающей обстановке, развивать произвольную память и быстроту реакции, воспитывать смелость и находчивость, умение согласовывать свои действия с действиями партнёра.

Общеразвивающие игры создают весёлую и непринуждённую атмосферу, подбадривают зажатых и скованных учащихся. У них появляется возможность оценить действия других и сравнить со своими собственными.

Театральные игры готовят детей к действию в сценических условиях, где всё является вымыслом. Воображение и вера в этот вымысел – главная отличительная черта сценического творчества. К.С. Станиславский призывал актёров учиться вере и правде игры у детей, поскольку дети очень серьёзно и искренне способны верить в любую воображаемую ситуацию. Для этого

нужно опираться на личный опыт учащегося и предоставлять ему как можно больше самостоятельности, активизируя работу воображения, пробуждать и воспитывать интеллект.

Поэтому импровизация как вид игры очень важна для учащихся. Знакомить со сценическим действием можно на материале хорошо знакомых сказок и рассказов. Участвуя в импровизации, ребёнок учится находить ответы на вопросы: почему, для чего я это делаю?

В театральном искусстве «этюды» - это маленький спектакль, в котором должно происходить определённое событие в предлагаемых обстоятельствах, ситуациях. Темы для этого должны быть понятны и доступны детям.

III раздел «Культура и техника речи» - объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. Сюда включены игры со словами, развивающие связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.

Условно все упражнения можно разделить на три вида:

- дыхательные и артикуляционные упражнения
- дикционные и интонационные упражнения
- творческие игры со словом

Упражнения и игры этого раздела должны помочь детям сформировать детям правильное чёткое произношение (дыхание, артикуляцию, дикцию, орфоэпию), научиться точно и выразительно передавать мысли автора (интонацию, логическое ударение, диапазон, силу голоса, темп речи), а также развивают воображение, умение представлять то, о чём говорится, расширять словарный запас.

Учащиеся должны понимать, что театральная речь должна быть чёткой, звучной и выразительной. Речевые упражнения входят в каждое занятие по театральной деятельности. Начинать нужно с тренировки дыхания, затем подключать другие компоненты речи. В зависимости от поставленной задачи постепенно тренируются все мышцы речевого аппарата. Затем переходим к работе над дикцией, диапазоном звучания, силой голоса, темпом речи и т.д. Всё это тренируется на скороговорках, стихах, без применения специальных актёрских тренингов. Стихотворный текст используется как ритмически организованный отрезок.

IV раздел «Мы – актеры» - направлен на развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях; базируется на авторских сценариях и включает в себя работу с этюдами, постановку спектаклей, театрализованных представлений и праздников.

Самое увлекательное занятие – создание спектакля. Процесс постановки спектакля вовлекает в совместную творческую деятельность всех учащихся, активных и не очень, помогая им преодолеть застенчивость и зажатость.

Первая встреча детей с пьесой должна быть интересной, эмоционально насыщенной, чтобы им хотелось играть её. Выбирая материал, нужно отталкиваться от возрастных возможностей, знаний и умений детей, но в то же время обогащать их жизненный опыт, расширяя творческие возможности.

Этапы работы над спектаклем:

- Чтение сценария, распределение ролей
- Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, создание декораций и костюмов
- Выразительность речи
- Репетиция отдельных картин
- Генеральная репетиция
- Премьера спектакля. Обсуждение, анализ
- Повторные показы спектакля

Занятия комплексные, проводятся с использованием тем и упражнений из разных разделов программы.

Содержание учебно-тематического плана может частично корректироваться. В план могут вноситься изменения в связи с участием в конкурсах, по социальным запросам обучающихся, при появлении новой технологии.

Отдельные темы занятий с обучающимися первого, второго года обучения дублируются, но рассчитаны на последующее углубление и расширение знаний, умений и навыков и учебных универсальных действий у обучающихся.

Учебно-тематическое планирование 1 год обучения (144 часа)

№	Тема	Всего	Теория	Практика	УУД
1	Вводная беседа. Знакомство с планом. Игры на знакомство и выявление актерских способностей.	2	1	1	
2.	Беседы по профилактике безопасности работы на сцене	30	30	30	
3.	Раздел 1. Основы театральной культуры	54	18	6	
4.	Театр как вид искусства	10	10		
5.	Культура поведения в театре	8	6	2	
6.	Виды театрального искусства: кукольный театр	10	10		
7.	Виды театрального искусства: театр теней	4	4		

8.	Театр в ряду других искусств: театр и музыка	8	8		
9.	Театральные профессии: актер	2	1	1	
10.	Театральные профессии: декоратор	2	2	2	
11.	Страницы истории театра: народный театр	8	8		
12.	Театральный словарь	2	2		
13.	Раздел 2. Культура и техника речи	54	5	17	
14.	Художественное чтение	10	6	4	
15.	Артикуляционная гимнастика	10	6	4	
16.	Упражнения на свободу звучания	10	8	2	
17.	Упражнения на три вида дыхания	10	7	3	
18.	Игры на расширение диапазона голоса	14	10	4	
19.	Раздел 3. Ритмопластика	24	6	19	
20.	Жесты и мимика	6	2	4	
21.	Упражнения на ориентацию в пространстве	4	1	3	
22.	Упражнения на напряжение и расслабление мышц	5	1	4	
23.	Темп, ритм	5	1	4	
24.	Упражнения на речедвигательную координацию	4		4	
25.	Раздел 4. Мы - актеры	64	16	48	
26.	Бессловесные элементы действия	4	2	2	
27.	Словесные действия	4	2	2	
28.	Игры-этюды по К.С. Станиславскому	6	2	4	
29.	Радиоспектакль	4	2	2	
30.	Работа над спектаклем: чтение сценария, распределение ролей	6	4	2	
31.	Работа над спектаклем: поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, создание декораций и костюмов	8	2	6	
32.	Работа над спектаклем: выразительность речи	6	2	4	
33.	Работа над спектаклем: репетиция отдельных картин	8		8	
34.	Работа над спектаклем: генеральная репетиция	6		6	
35.	Премьера спектакля. Обсуждение, анализ	6		6	
36.	Повторные показы спектакля	6		6	
	Итого	216	76	121	

Тема 1.

Теория 1ч. Вводная беседа. Знакомство с планом.

Практика 1ч. Игры на знакомство и выявление актерских способностей.

Тема 2.

Теория 4ч. Беседы по профилактике безопасности нахождения на сцене.

Практика 4 ч. Игры, викторины.

Раздел 1. Основы театральной культуры

Тема 1.

Теория 2 ч. Театр как вид искусства. Особенности театрального искусства.

Отличие от других видов искусства. Виды и жанры театрального искусства.

Тема 2.

Теория 2 ч. Культура поведения в театре. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ театральной постановки.

Практика 2 ч. Игра по теме театрального этикета.

Тема 3.

Теория 2 ч. Виды театрального искусства: кукольный театр. Особенности и история развития. Лучшие театральные постановки. История возникновения, виды кукол. Театр кукол Образцова.

Тема 4.

Теория 2 ч. Виды театрального искусства: театр теней. Особенности и история развития. Лучшие театральные постановки.

Тема 5.

Теория 2 ч. Театр в ряду других искусств: театр и музыка. Связь музыки и театра. Композиторы. Жанры: опера, оперетта, мюзикл.

Тема 6.

Теория 2ч. Театральные профессии: актер. История возникновения профессии. Известные актеры прошлого и современности.

Практика 2 ч. Экспромт-театр.

Тема 7.

Теория 2ч. Театральные профессии: декоратор. История возникновения профессии. Декорации театра. Реквизит. Бутафория.

Практика 2 ч. Рисунки декорации к сказкам.

Тема 8.

Теория 2ч. Страницы истории театра: народный театр. Народные обряды и игры. Скоморошество. Народная драма. Церковный, школьный театр. Создание профессионального театра.

Тема 9.

Теория 2ч. Театральный словарь. Театр, актер, декорация, реквизит, драма, опера, оперетта, мюзикл, бутафория, кулисы, монолог, диалог, мимика, трагедия, комедия, реплика, сцена.

Раздел 2. Культура и техника речи

Тема 1.

Теория 2ч. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры.

Практика 4ч. Чтение вслух по ролям литературных произведений. Упражнения «Игра со свечой» и т.д.

Тема 2.

Теория 2ч. Артикуляционная гимнастика. Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата. Литературное произношение.

Практика 4 ч. Упражнения «Зарядка для губ», «Зарядка для шеи и челюсти», «Зарядка для языка» и т.д.

Тема 3.

Практика 2ч. Упражнения на свободу звучания «Больной зуб», «Капризуля», «Колокольчики», «Колыбельная».

Тема 4.

Теория 1ч. Дыхательный аппарат. Значение дыхания для актера.

Практика 3 ч. Упражнения на три вида дыхания «Счет», «Надуть мяч с проколом», «Насос и баллон», «Скакалка». Практические занятия по работе над дыханием. Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», «Холодно жарко», «Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», «Зернышко» и др.

Тема 5.

Практика 2ч. Игры на расширение диапазона голоса. Что такое диапазон. Игра «Чудо-лесенка», «Карниз» «Видели ли Лидию» и т.д.

Раздел 3. Ритмопластика

Тема 1.

Теория 2 ч. Жесты и мимика. Понятие жесты, мимика, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве.

Практика 4 ч. Упражнения «Информация через стекло. Дальнее расстояние», упражнения на предлагаемые обстоятельства, «Эмоциональная память», «Цветение и увядание», «А я – чайник», «Лес» и др.

Тема 2.

Теория 1 ч. Упражнения на ориентацию в пространстве. Пространство сцены. Заполнение пространства, распределение предметов в пространстве. Задний, передний план. Мизансцена.

Практика 3ч. Умение ориентироваться в пространстве. Упражнения «Муравьи», «Превращение» и т.д.

Тема 3.

Теория 1 ч. Мышечный аппарат. Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как целесообразное распределение и расходование мышечной энергии. Законы внутренней техники актерского искусства. Явление «Зажим».

Практика 4 ч. Упражнения на напряжение и расслабление мышц. «Пальма», «Насос и надувная кукла», «Снежная королева», «Марионетки», «Шея есть. Шеи нет» и т.д. Практические упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов. Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до10», «Расслабление и зажим», «Расслабление тела кроме одной части тела», «Выполнить определенные действия по счету» и др.

Тема 4.

Теория 1 ч. Темп, ритм. Понятие темпа, ритма. Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и скорости.

Практика 4 ч. Упражнения: «Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные движения по хлопкам», «Находка», «» Сидит, читает, а кто-то мешает» др. Упражнения «Печатная машинка», «Живой телефон» и т.д.

Тема 5.

Практика 4ч. Упражнения на речедвигательную координацию. Танцевально-вокальные упражнения, зарисовки.

Раздел 4. Мы – актеры

Тема 1.

Теория 2 ч. Бессловесные элементы действия. Знакомство с элементарными закономерностями логики действий. Бессловесные элементы действия и их значение (пристройки, оценки, все, мобилизация). Оправдание заданных элементов действий. Представления о неразрывной связи психологического и физического в действии.

Практика 2 ч. Упражнения «Пантомима», «Превращение» и т.д.

Тема 2.

Теория 2 ч. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи: словесные воздействия как подтекст. Речь и тело (формирование представления о соответствии работы тела и речи).

Практика 2 ч. Работа над дикцией и выразительностью речи.

Тема 3.

Теория 2 ч. Игры-этюды по К.С. Станиславскому. Сведения о К.С. Станиславском. Понятие «этюда». Виды этюдов. Выбор тем для этюдов.

Практика 4 ч. Работа над сценическими этюдами.

Тема 4.

Теория 2 ч. Радиоспектакль. Понятие о радиоспектакле. Выбор спектакля,

Практика 2 ч. Репетиция, запись.

Тема 5.

Теория 4ч. Работа над спектаклем: чтение сценария, распределение ролей. Первое впечатление.

Практика 2ч. Знакомство с литературным произведением. Общие сведения об авторе.

Тема 6.

Теория 2ч. Практика 6 ч. Работа над спектаклем: поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, создание декораций и костюмов.

Тема 7.

Теория 2 ч. Практика 4 ч. Работа над спектаклем: выразительность речи.

Тема 8.

Практика 8ч. Работа над спектаклем: репетиция отдельных картин.

Тема 9.

Практика 6ч. Работа над спектаклем: генеральная репетиция.

Тема 10.

Практика 6ч. Премьера спектакля. Обсуждение, анализ.

Тема 11. Практика 6ч. Повторные показы спектакля.

Тема 1. Теория 2ч.

Итоги и анализ работы за прошедший год. Просмотр фотографий, видео.

Беседа.

Тема 2. Теория 4.

Беседы по профилактике безопасности дорожного движения.

Практика 4 ч. Игры, викторины, сценки по ПДД.

Раздел 1. Основы театральной культуры

Тема 1.

Теория 1ч.

Театральный словарь. Изучение новых слов: драма, комедия, трагедия, авансцена, амплуа, мизансцена, падуги, пантомима, экспозиция, костюмер, гример, рампа.

Практика 1ч. Практическая работа со словарем.

Тема 2.

Теория 2ч. Виды театрального искусства: драматический театр. Драматург и театр. Мизансцена как одно из выразительных средств режиссуры. Творчество актера. Актерская выразительность.

Практика 2ч. Экспромт-театр.

Тема 3.

Теория 2ч. Страницы истории театра: театр Древней Греции. Особенности древнегреческого театра: сочетание музыки, пластики, слова. Костюм и маска. Трагедия и комедия.

Практика 2ч. Этюды «Комедия», «Трагедия», «Маскарад» и т.д.

Тема 4.

Теория 2ч. Театр в ряду других искусств: театр и изобразительное искусство.

Художники и актеры.

Практика 2ч. Упражнения на развитие внимания, воображения.

Тема 5.

Теория 2ч. Театральные профессии: костюмер. Театральные костюмы.

Практика 2ч. Разработка эскизов костюмов к сказкам и другим литературным жанрам.

Тема 6.

Теория 2ч. Театральные профессии: гример. Что такое грим. Виды грима. Особенности гримирования.

Практика 2ч. Гримирование персонажей животных аквагримом.

Тема 7.

Теория 1ч. Вера в предлагаемые обстоятельства. Развитие веры в любую воображаемую ситуацию. Уметь сочинять этюды по сказкам и импровизировать.

Практика 3ч. Разработка этюдов по русским сказкам, произведениям детских писателей.

Раздел 2. Культура и техника речи

Тема 1.

Практика 2ч. Голосовые упражнения. Гласные и согласные.

Тема 2.

Практика 4 ч. Артикуляционная гимнастика

Тема 3.

Практика 6ч. Игры по развитию языковой догадки. «Рифма», «Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из нескольких – одна».

Тема 4.

Практика 6ч. Упражнения на речевое дыхание. Пословицы, поговорки, скороговорки.

Тема 5.

Практика 6ч. Индивидуальное и коллективное сочинение сказок, стихов, загадок.

Раздел 3. Ритмопластика

Тема 1.

Теория 1ч. Этюды с воображаемыми предметами

Практика 3ч. Упражнения: вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить карандаш лезвием и т.п.

Тема 2.

Теория 1ч. Сценические падения.

Практика 3ч. Упражнения: обморок, потеря сознания, подножка, столкновение и т.д.

Тема 3.

Практика 4ч. Сценические этюды в паре. «Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень большая картина», «Абстрактная картина», «Натюрморт», «Пейзаж» и т.д.

Тема 4.

Практика 4ч. Жестикуляция рук и пластика тела. Упражнения.

Тема 5.

Практика 4ч. Ритмические игры под музыку. Музыкальные игры: «Учитель танцев», «Стирка», «Помогатор», «Веселая звереобика» и т.д.

Раздел 4. Мы - актеры

Тема 1.

Теория 1 ч. Развитие наблюдательности. Умение наблюдать.

Практика 3 ч. На основе своих наблюдений показать этюд. Понять и воспроизвести характер человека, его отношение к окружающему миру.

Тема 2.

Теория 2ч. Параметры общения. Проявление характера персонажа в общении. Общение как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или нескольких лиц.

Практика 2ч. Организация этюдов на оценку различных ситуаций.

Тема 3.

Практика 6ч. Игры-этюды по К.С. Станиславскому: на память физических действий, на фантазию, публичное одиночество. «Стираю», «Играю на скрипке», «Вкус во рту», «Кукольный магазин», «Мешает звонок» и т.д.

Тема 4.

Практика 4ч. Радиоспектакль. Чтение, подбор музыки, запись.

Тема 5.

Теория 1ч. Практика 5ч. Работа над спектаклем: чтение сценария, распределение ролей.

Тема 6.

Теория 2ч. Практика 6ч. Работа над спектаклем: поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, создание декораций и костюмов.

Тема 7.

Теория 2ч. Практика 4ч. Работа над спектаклем: работа над эпизодами.

Тема 8.

Теория 2ч. Практика 4ч. Работа над спектаклем: выразительность речи.

Тема 9.

Практика 8ч. Работа над спектаклем: репетиция отдельных картин.

Тема 10.

Практика 8ч. Работа над спектаклем: репетиция целиком.

Тема 11.

Практика 6ч. Премьера спектакля. Обсуждение, анализ.

Тема 12.

Практика 6ч. Повторные показы спектакля.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

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 осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников; функцию руководства познавательной деятельностью учащихся.

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

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. Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей.

Сценическая работа группы строится вокруг целостного художественного произведения:

- спектакля;
- игрового представления;
- праздника.

В течение учебного года в группе ставится два-три спектакля. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется. На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве.

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. 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 зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр.

Санитарно-гигиенические условия реализации образовательного процесса в театральном объединении «Затейники»

Форма реализации образовательного процесса в театральном объединении «Затейники» – сетевая.

Занятия проводятся на базе Центра детского творчества.

Организуется образовательный процесс в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой «Затейники».

Занятия в объединении проводятся в группе.

Возраст обучающихся – 10-14 лет. Количество детей на занятиях 12-15 человек.

Занятия проводятся в просторном помещении – выставочном зале с мини-сценой на первом этаже двухэтажного здания.

Площадь помещения для занятий 100 кв. м.

Площадь помещения на каждого обучающегося составляет 6,6 кв. м.

(из расчета 15 человек)

Воздухообъем помещения составляет 300 куб. метров.

Количество необходимого воздуха (из расчета 15 человек) составляет 20 куб. метров на человека.

Влажная уборка помещения проводится ежедневно, помещение проветривается между занятиями.

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью).

Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли.

Перерыв после занятий в школе составляет не менее 1 часа.

Режим занятий

Год обучения	Продолжительность занятия	Перерыв	Периодичность	Кол-во часов в неделю	Кол-во часов в год
1	45 мин.	10 мин.	2 раза в неделю	4	144
2	45 мин.	10 мин.	2 раза в неделю	4	144

Материально-техническое обеспечение

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками театрального объединения «Затейники» необходим ряд компонентов, обеспечивающих его эффективность:

- стулья;
- грим (аквагрим);
- реквизиты, костюмы;
- ширма;
- компьютер;
- проектор;
- электронные ресурсы;
- дидактический материал.

Список литературы

1. Абалкин Н. Рассказы о театре. - М., 1981
2. Авров Д.Н. Спектакль и зритель. М.: Просвещение, 1985.
3. Афанасьев С.П, Каморин С.В., Триста творческих конкурсов. Издательство: МЦ `Вариант`, г. Кострома, 2002 год
4. Бондарева В.И. Записки помрежа. М.: Искусство, 1984.
5. Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи. Учебное пособие для театральных учебных заведений. Изд. 2-е, доп. М., «Искусство», 1977г.
6. Гурков А.Н. Школьный театр: классные шоу-программы. - Ростов-на-Дону, 2005
7. Климовский В.Л. Мы идем за кулисы. Книга о театральных цехах. М.: Детская литература, 1982 год.

8. Когородский З.Я. Ваш театр. - М., 1984
9. Министерство образования Московской области ГБОУ МО ЦРТДЮ «Дополнительные образовательные программы: из опыта работы» - Москва, 2012г.,
- 10.Немирович-Данченко В.И. Рождение театра: воспоминания, статьи, заметки, письма. - М., 1989
- 11.Перова Е.Н., Цуканова М.И. Сценарии литературного клуба. - М.,2007
- 12.Петерсон. Л., Коннор Д.О. Дети на сцене: как помочь молодому таланту найти себя. - Ростов-на-Дону, 2007
- 13.Станиславский К.С. «Искусство представления: Классические этюды актерского тренинга», Издательство: Азбука, 2012 г.
- 14.Театральные термины и понятия. СПб. РИИИ. 2005.
15. Сайт

Список литературы для учащихся и родителей

1. Театр. Кино. Цирк. Эстрада. Телевидение. Энциклопедический словарь юного зрителя. - М.,1989
2. Гиппентретер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Как?» АСТ, Астерь, 2007г.
3. Молчанов Ю. Не мечтай о театре вслепую. - М., 1987
4. Поляк Л.Я. «Театр сказок. Сценарии в стихах по мотивам русских народных сказок». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003г.
5. Ципкоркина И, Кабанова Е., «Взрослые дети или инструкция для родителей. Серия: Практическая психология». АСТ-Пресс Книга, 2007г.
6. Я познаю мир. Театр. Детская энциклопедия. - М., 2002