

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа с. Полдневая»

РАССМОТРЕНО
на педагогическом совете
Протокол № 1 от 30.09.2024 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»
Т.Г. Батина
«30» августа 2024 г. № 190/1

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Школьный театр»
Уровень программы: стартовый
Возраст обучающихся: 12 – 17 лет (6-10 класс)
Срок реализации программы: 1 год

Автор-составитель:
Раскостова Радмила Фагантдиновна,

Полдневая, 2024 г.

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьный театр» имеет *художественную направленность*.

Актуальность

Современное общество требует от человека основных базовых навыков в любой профессиональной деятельности – эмоциональная грамотность, управление вниманием, способность работать в условиях кросс культурности, творчество и креативность, способность к (само)обучению и др. При правильно выстроенной работе основную часть из востребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь театральной деятельностью.

Театральное искусство предоставляет все возможности для развития разносторонней личности нового времени, умеющей нестандартно мыслить, быть уверенной в себе, отстаивать свою точку зрения, отвечать за свои поступки, способную слушать и слышать мнение другого человека, видеть мир в его разнообразии, различать оттенки эмоций и говорить о своих чувствах. Театр с его широчайшим спектром художественно-выразительных и воспитательных возможностей – это ещё и искусство общения.

Адресат программы

Программа «Школьный театр» рассчитана на подростков в среднем школьном возрасте (разновозрастная группа 11-15 лет).

В этом возрасте формируется характер ученика, происходит перестройка психофизического аппарата, ломка сложившихся форм взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Существенное значение необходимо придавать эмоциональному аппарату подростка. Эмоции в этот период становления отличаются серьезностью веры в них самого подростка и трудностью управления ими, прежде всего из-за неспособности их контролировать, неумением сдерживать себя, что отражается на окружающих из-за резкости поведения ученика. Влияние чувств на подростка происходит гораздо сильнее, нежели восприятие им книг и учителей. Существенным изменением подвергается память и внимание.

У подростков появляется потребность в новых знаниях и впечатлениях. В процессе воспитания и обучения в школьных театрах необходимо всячески убеждать подростков в том, что именно образованный и умный человек может быть успешным, лучшим в своем деле. Если у подростка произойдет слияние его интересов и убеждений, тогда произойдет эмоциональный всплеск, направленный на изучение предмета.

Создание творческой рабочей атмосферы, в которой педагог и школьник будут чувствовать себя комфортно, возможно при ежедневном воспитании ответственного отношения обучающихся к занятиям.

Режим занятий Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 академических часа.

Объём программы 136 часов

Срок освоения. Программа рассчитана на 2 года обучения.

Формы обучения: фронтальная, групповая, при необходимости индивидуальная.

Виды занятий: тренинги по актерскому мастерству, репетиции, беседы, выезды, творческие вечера, выезды на конкурсы и фестивали. Просмотры-обсуждения выступлений своего и других коллективов, экскурсии.

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы: в процессе освоения учебной программы предусмотрена аттестация учащихся, которая позволяет определить степень усвоения программы: открытое занятие, премьерный показ спектакля, подведение итогов года.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель - формирование и развитие творческих способностей учащихся и мотивации к творческой деятельности, создание условий для личностного самоопределения и самореализации посредством овладения знаниями, умениями, навыками театральной и коллективно-творческой деятельности.

Задачи:

Для достижения цели программы решаются следующие задачи:

Воспитательные

В процессе работы по программе у учащихся должны быть сформированы:

- Позитивное отношение, принятие, действие в соответствии с нравственными ценностями общества.
- Умение переводить внешние впечатления в образную художественную форму в исполнительской и продуктивной деятельности.
- Познавательный интерес и эстетическое отношение к мировой художественной культуре, театральному искусству, его жанровому многообразию.
- Толерантность.
- Принятие значимости и ценности творческого труда, его использование с пользой в повседневной жизни.
- Потребность и умение общаться с людьми разного возраста.
- Потребность в творчестве, самореализации творческой индивидуальности.
- Ответственность за свою деятельность, свои слова.
- Навыки организации самостоятельной деятельности.
- Адекватная самооценка
- Гражданская активность, неравнодушие к проблемам человека и общества.
- Способность вести диалог с позиции эмпатии.

Развивающие

— Развитие внимания и памяти.

- Развитие наблюдательности.
- Расширение словарного запаса, выстраивание грамматического строя речи.
- Развитие ассоциативного и образного мышления.
- Пробуждение интереса к профессиям, связанным с театральной, изобразительной культурой.
- Раскрытие личностных творческих способностей.
- Принятие своей индивидуальности.
- Открытость к диалогу, коммуникабельность.
- Пробуждение творческой инициативы.
- Пробуждение социальной инициативы.

Обучающие: В процессе освоения материалов программы, учащиеся должны овладеть:

- Знаниями истории театра.
- Знаниями видов театральных разных систем.
- Знаниями основных принципов сценографии.
- Знаниями творчества ведущих художников театра.
- Навыками основ актерского мастерства.
- Знаниями о профессии актера, художника театра;
- Владение техникой ведения театральных основных систем.
- Знанием простых видов театральной бутафории, деталей декорации.
- Знанием и владением сценографией театра.
- Навыками работы с основными художественными и техническими (световыми) материалами и правилам пользования бутафорией и декорациями.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание курса дополнительного деятельности по актёрскому мастерству и сценической речи строится на основе методики воспитания и обучения Вахтанговской школы. Главная особенность школы – последовательность освоения элементов техники актёра: «От простого к сложному! Без спешки и больших скачков! Каждый следующий элемент вбирает в себя все предыдущие». Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике Вахтанговской школы следующий:

- Внимание
- Память
- Воображение
- Фантазия

- Мышечная свобода
- Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру)
- Физическое самочувствие
- Предлагаемые обстоятельства
- Оценка факта
- Сценическое общение

1. Вводное занятие

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами поведения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, поездок в транспорте. Знакомство с правилами противопожарной безопасности.

Практическая часть. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» – умение представить себя публике. Заполнение анкеты участника театральной студии. Разработка Устава коллектива.

2. Азбука театра

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Знакомство с мифологией. Правила поведения в театре. Театральный этикет.

Практическая часть. Тест «Какой я зритель». Посвящение в «театральные зрители», выдача удостоверений, где можно отмечать посещения наклейками или записывать названия спектаклей. «Театральная» викторина.

3. Театральное закулирье.

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в диалоге и интерактивно. Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, декоратор, гример, оператор, звукорежиссёр, бутафор.

Практическая часть. Творческие задания и театральные игры помогут раскрыть тему. Сценический этюд «Представить профессию...».

4. Посещение театра

Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход с детьми в профессиональный театр или просмотр телеспектакля.

Практическая часть. Обсуждение с использованием вопросов на сопереживание: «Были ли моменты, где было особенно страшно, горько, смешно, хотелось плакать, стыдно?». Написание эссе «Мои впечатления», «Что бы вы добавили или поменяли в сценарии спектакля».

5. Сценическая речь. Культура и техника речи

Теоретическая часть. Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках.

Практическая часть.

Упражнения по сценической речи, выполняются по алгоритму:

- определение целей и условий выполнения;
- педагогический показ;
- просмотр упражнения;
- комплексный контроль и корректировка.

В результате поэтапного индивидуального контроля (объяснил – показал – посмотрел – сделал замечание – показал; посмотрел – показал ошибку – показал правильный вариант – посмотрел) можно добиться максимальной эффективности в освоении того или иного упражнения. На занятиях преобладают игровые технологии. Игры применяются в соответствии с возрастными интересами.

Дыхание:

Обращать внимание на:

- соединение дыхания и движения (например, гусиный шаг, пол горит, ритмические шаги, координация движений и т.п.);
- одну техническую задачу многократно повторять с разными вариантами образов (например, фиксированный выдох на Ф – задуваю свечу, отгоняю комаров, рисую портрет и т.п.);
- активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например, парные упражнения – согреть дыханием партнера, перебросить воображаемые мячики и т.п.).

Артикуляция

Обращать внимание на:

- обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и нижняя челюсть находятся в покое);
- медленный темп, который увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более эффективным;
- координация движений и покоя всех частей речевого аппарата;
- координация работы мышц речевого аппарата с жестами и мимикой (например, движение языка противоположно движению и темпу движения рук, плюс к этому движение зрачков и т.п.).

Дикция

Обращать внимание на:

- активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например, давать творческие парные задания – диалог из простых и сложных звуко сочетаний);
- ритмические вариации в ускоренном темпе (скороговорки в диалогах с различным словесным действием – убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-то и т.п.).

6. Художественное чтение

Теоретическая часть. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Знакомство с законами художественного чтения. Темп речи. Интонация. Понятие текста и подтекста, произносимой фразы.

Практическая часть. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Чтение вслух литературного произведения и его разбор. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи. Развитие навыка логического анализа текста на материале народных и литературных сказок.

Восстановление хода сказки по одному из эпизодов (игры в «Угадайку», узнавание сказки по рисунку, по фразе).

Сочинение сказок по схеме: завязка, развитие действия, кульминация, развязка.

7. Основы актерской грамоты

Теоретическая часть. Работа на развитие внимания, воображения и фантазии в игровой форме. Сценическое действие. Сценическая задача и чувство. Разыгрываются этюды на взаимодействие с партнером.

Цель занятия – закрепление результата и постановка новой цели, на следующем занятии – повторение и закрепление.

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие сценического внимания. Развитие фантазии с помощью переноса в нереальные миры. Этюды на тему, фантазии на тему картин. Упражнения на коллективные действия: «Повтори позу», «Опаздывающее зеркало», «Фигуры» и т.д.

Развитие фантазии через овладение динамикой развития сюжета. Создание и развитие сказочной ситуации на основе реального действия («...я пошел в магазин и вдруг...»).

8. Предлагаемые обстоятельства. Театральные игры

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Понятие «театральная игра». Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, движений и чувств.

Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх.

Упражнения: заблудился в лесу, хочу выбраться; попал в незнакомый дом/город, хочу понять, кто здесь живёт и т.д. Упражнения на смену предлагаемых обстоятельств (жарко, вдруг пошёл дождь, подул ветер, стало холодно, налетела вьюга и т.д.).

Выполнение этюдов: «Встреча», «Знакомство», «Ссора», «Радость», «Удивление». Этюды по картинам художников. Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам.

9. Ритмопластика

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и шейного отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, двигательные возможности, проблемы и ограничения. Правильно поставленный корпус – основа всякого движения. Понятия:

- точки зала (сцены);
- круг, колонна, линия (шеренга);
- темпы: быстро, медленно, умеренно.

Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение пластических образов, попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку). Привить уважение к своему телу, научиться им владеть и держать в тонусе. Техника безопасности.

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие двигательных способностей (ловкости, гибкости, подвижности, выносливости), на освобождение мышц, равновесие, координацию в пространстве. Приседания, игра с мячом, бег, бег с произношением цифр, ритмические игры. Удар теннисного мяча в пол или бросок в руки другого ребенка; бег по залу в сочетании с активными выдохами на «пф»; счет с приседаниями (присел – встал – сказал РАЗ, присел – встал – сказал ДВА и т.д.).

Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая импровизация на музыку разного характера.

Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений).

Упражнения на координацию движений и ощущения тела в пространстве при произнесении диалога. Речевое взаимодействие. Такт, музыкальная фраза, акценты, сильная и слабая доля. Правильная техника дыхания.

Музыкальный образ средствами пластики и пантомимы. Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение пластических образов, попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку).

Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух, трех плоскостях и со сменой плоскостей:

- последовательные движения;
- одновременно разнонаправленные, то есть выполняемые одновременно двумя руками в разных направлениях с одновременной работой неодновременных мышц — движения с асимметричной координацией из асимметричных исходных положений.

Перестроение в указанные фигуры, в том числе и геометрические.

10. Работа над постановкой (инсценировкой, миниатюрами, миниспектаклями)

Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Определение главной темы рассказа и идеи автора.

Осмысление сюжета, выделение основных событий. Разбор. Определение жанра будущей театральной постановки. Читка по ролям.

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. Этюдные репетиции на площадке. Разбор мизансцен. Оработка монологов. Пластический рисунок роли. Темпо-ритм. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для музыкального оформления постановки. Сводная репетиция. Генеральная репетиция.

11. Итоговое занятие

Практическая часть. Творческий отчёт. Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятия. Обсуждение. Рефлексия. Подведение итогов. Анализ работы.

Учебно-тематический план

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля/аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1 год обучения					
1	Вводное занятие.	1	1	-	Беседа, игра, инструктаж.
2	Азбука театра.	2	1	1	Беседа, игры, тестирование, «посвящение в театральные зрители».
3	Театральное закулисье, творческое задание.	4	1	3	Экскурсия
4	Посещение театра.	6	4	2	Просмотр спектакля, написание эссе.
5	Сценическая речь. Культура и техника речи.	32	10	22	Беседа, наблюдение; выполнение творческих заданий
6	Художественное чтение.	23	4	19	Беседа, наблюдение; выполнение творческих заданий
	Всего	68	21	47	
2 год обучения					
7	Основы актерской грамоты.	20	10	10	Беседа, наблюдение; выполнение творческих заданий
8	Предлагаемые обстоятельства. Театральные игры.	12	4	8	Беседа, наблюдение; выполнение творческих заданий
9	Ритмопластика.	12	3	9	Беседа, наблюдение;

	Сценическое движение.				выполнение творческих заданий
10	Актёрский практикум. Работа над постановкой.	22	3	19	Беседа, наблюдение; выполнение творческих заданий
11	Итоговая аттестация	2	-	2	Творческий отчет
	Всего	68	20	48	
	Итого	136	41	95	

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные:

- выразительно читать и правильно интонировать;
- различать произведения по жанру;
- читать наизусть, правильно расставлять логические ударения;
- освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической речи;
- использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики;
- использовать упражнения для снятия мышечных зажимов;
- ориентироваться в сценическом пространстве;
- выполнять простые действия на сцене;
- взаимодействовать на сценической площадке с партнёром;
- произвольно удерживать внимание на заданном объекте;
- создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ.

Личностные результаты:

- умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения учебной задачи и правильность ее выполнения;
- приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми.

Метапредметные:

Регулятивные УУД:

- приобретение навыков самоконтроля и самооценки;
- понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем;
- планирование своих действий на отдельных этапах работы;
- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности;

- анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью педагога позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД позволяют:

- развить интерес к театральному искусству;
- освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);
- сформировать представления о театральных профессиях;
- освоить правила проведения рефлексии;
- строить логическое рассуждение и делать вывод;
- выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение);
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл простого текста.

Коммуникативные УУД позволяют:

- организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и сверстниками;
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Условия реализации программы:

материально-техническое обеспечение

- отдельное помещение, оформленное в соответствии с профилем занятий, оборудованное согласно санитарным нормам;
- столы, стулья;
- театральные костюмы, костюмерное помещение;
- декорации, реквизит, бутафории, грим;
- технические средства: компьютер, звуковая и световая аппаратура, проигрыватель, фотоаппарат, телевизор, плеер.

кадровое обеспечение

программу реализует педагог дополнительного образования

методические материалы

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. Примерная программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр».

<https://mosobl-centerdo.ru/assets/images/vd-shkolnyij-teatr-5-7-klass.pdf>

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/ КОНТРОЛЯ

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий контроль и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, показа этюдов и миниатюр.

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения программы «Школьный театр» в форме творческого отчета: показа инсценировок, театральных миниатюр, миниспектаклей, проведения школьного мероприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Для педагогов:

1. Станиславский К.С. «Работа актера над собой» «Искусство», 1954
2. Шахматов Л. «Сценические этюды» - «Просвещение», 1971
3. Чехов М. «Об искусстве актера» - «Искусство», 1986

4. Васильев Ю. «Сценическая речь» - ГУП, 2007
5. Ершова Захарова А. «Искусство в жизни детей» Просвещение 1991
6. ГранерВ. – «Ритм в искусстве актера» - «Искусство», 1966
7. Рутберг И. – «Пантомима: движение и образ» - «Искусство», 1963
8. «История русского театра» - Учебник, ГИТИС, 2009
9. Кох И.Э. «Основы сценического движения» «Печатный двор», 1970
10. Акимов Н. «Не только о театре» Москва,1966

Для обучающихся:

1. Ю.Алянский «Азбука театра» «Детская литература» 1990
2. С. Афанасьев «Триста творческих конкурсов», Кострома МЦ «Вариант», 2000
3. Русские народные сказки «Росмэн-Пресс»,2012
4. И.Крылов «Басни»

Для родителей:

1. Сборник «Детский театр-это серьезно» Центр развития ДО ГОГ СПб 2002
2. Сборник «Театр-пространство творчества» «Санкт- Петербург»,2007
3. Н. Ключев «Учим детей общению» Ярославль,1996
- 4.А. Тихомиров «Развитие познавательных способностей у детей» Ярославль «Академия развития»1996

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389947

Владелец Батина Тамара Георгиевна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025