

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 24 п. Сосновка

Принята Педагогическим советом
Протокол № 1
от 30.08.2023 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МАОУ СОШ №24
_____ О.А. Глухова
Приказ от 01.09.2023 № 219-д

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности

«Театр-студия»

Возраст обучающихся: 12 - 17 лет
Срок реализации: 1 год

Автор-составитель
Вяткина Н.И.
учитель высшей категории

п. Сосновка
2023 г.

1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр-студия» художественной направленности разработана в соответствии с требованиями в образовании, отражёнными в следующих документах:

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПиН);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок);
- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 г. № 196»;
- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года».

Направленность (профиль) программы:

- художественная

Актуальность программы заключается в том, что систематизированные средства и методы театрально-игровой деятельности направлены на развитие речевого аппарата, дикции, пластики, фантазии и воображения детей, формирование уверенности в себе, а также способствуют эффективному овладению навыками общения, способствуют развитию межличностного взаимодействия, помогают детям адаптироваться в обществе. Реализуются задачи, ориентированные на социализацию и индивидуализацию развития личности детей.

Отличительные особенности программы, новизна:

В век гаджетов навыки естественного артистизма исчезают у детей. Обособливаясь, дети теряют коммуникативные способности, уверенность в себе, творческое начало. Теперь им часто нужна помощь для адаптации в социуме. Лучший способ — актёрские тренинги, конечно, в игровой форме. Дети учатся навыкам живого общения, импровизации, учатся фантазировать, перевоплощаться, не бояться публичных выступлений, смеяться над собой, сочувствовать, помогать. Творческие уроки развивают речь, улучшают дикцию, расширяют кругозор, словарный запас, развивают память ребёнка. Самое главное, что эти навыки помогают проявить свою индивидуальность, стать личностью, выбрать для себя лучшее направление во взрослой жизни.

Театрализованная деятельность детей является одним из методов развивающего обучения, направленного на развитие психофизических способностей (мимики, пантомимики), психофизических процессов (восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и др.). Представленная в программе система разнообразных игр, упражнений направлена на развитие умений понимать и отражать чувства и состояния других, умения видеть, анализировать и драматизировать ситуацию с позиций разных персонажей, что способствует нравственному развитию детей: умению сопереживать, наблюдать, контролировать свои поступки и отвечать за них.

Адресат программы:

- Обучающие в возрасте 12-17 лет ГО Карпинск

Режим занятий:

Продолжительность одного академического часа - 40 мин.
Перерыв между учебными занятиями – 10 минут.
Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Объем программы:

Объем программы 166 учебных часов в год.
Программа рассчитана на один учебный год.
Формы обучения: очная.

Особенности организации образовательного процесса.**Формы реализации программы:**

Традиционная модель реализации программы представляет собой линейную последовательность освоения содержания в одной образовательной организации.

Перечень форм обучения: фронтальная, индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая.

Перечень видов занятий: беседа, лекция, семинар, круглый стол, тренинг, мастер-класс, экскурсия, открытое занятие и др.

Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной краткосрочной программы: семинар, презентация, открытое занятие и т.д.

2. Цель и задачи общеразвивающей программы**Цели программы:**

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.
- развитие инициативности, эмоциональной сферы, коммуникативных навыков учащихся средствами театрализованной деятельности.

Задачи:**Образовательные (предметные)**

- способствовать созданию коллектива единомышленников, способного ориентироваться в мире театра, ставить и играть спектакли.
- раскрыть творческий потенциал и индивидуальность каждого ребенка;
- обучить владению голосом;
- обучить навыкам сценического движения.

Личностные:

- формировать личность, творчески относящейся к любимому делу;
- воспитывать художественный вкус, творческую инициативу, умение логически мыслить, психофизическую выносливость и работоспособность;
- развивать самодисциплину и организованность.

Метапредметные:

- развивать память, фантазию, дикцию;
- развивать качество оратора;
- обучать творческому использованию полученных умений и практических навыков в жизни.

3. Содержание программы

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с миром театра.

На первых уроках важно пробудить в детях интерес к театру. Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть? Рассказать об особенностях этого искусства, о людях, которые ему служат. Это и драматурги, и артисты, и режиссеры, и художники, и монтировщики, звукорежиссеры, и светооператоры, гримеры, костюмеры и многие другие люди. На этом этапе идет знакомство с новыми учениками. В ходе беседы рассказывается о правилах поведения в театре, о видах театра (драматический, кукольный, оперетта и т. д.) Рассказ о разновидностях театральных жанров: комедия, трагедия, драма и т. д... Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра.

Тема 2. Участие в конкурсах - один из аспектов мотивации детей к самореализации через творчество в условиях дополнительного образования.

Творческое развитие детей должно быть направлено на их самореализацию, особенно в младшем школьном возрасте, когда ребенок еще только вступает на первую образовательную ступень и не знает, что для него важно, какова цель его обучения, что может и умеет делать лично он. Поэтому на сегодняшний день творческое развитие школьников становится актуальным в качестве условия для их самореализации. А это значит, что основной упор должен быть не просто на развитии творческих способностей детей, но на развитии личности, способной к саморазвитию, познанию себя и своих возможностей. Именно поэтому конкурсная деятельность является значимым результатом образовательного процесса и важной частью целостного развития каждого ребенка. Развитие конкурсной деятельности в школе является серьезной поддержкой для творчески одаренных детей.

Тема 3. Актерские тренинги и упражнения.

Это непрерывная смена игр и упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие 100% успеха выполнения задания. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

Тема 4. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства. Тема 4.1. Создание первых этюдов- зарисовок.

Этот раздел актерского мастерства является подводкой к такой наиважнейшей теме, как «я в предлагаемых обстоятельствах». Детям задается тема. Например, «лето». Студийцы делятся своим ассоциативным рядом, словами, понятиями, историями, связанными с темой. Этот раздел помогает раскрепощению, вызывает интерес у ребенка, собирает внимание. Таким образом, из детских «живых картинок» возникает небольшая история, которая вырастит в этюд. Необходимо отметить, что в этих упражнениях и этюдах участвует максимальное количество студийцев. Необходимо помочь ребенку погрузиться в мир вымысла и фантазии, не сдерживая своих порывов. Для поддержания нужной атмосферы используется музыка.

Тема 4.2. Что значит – чувствовать партнера на сцене? Учимся взаимодействию.

Взаимодействие с партнёром — основной вид сценического действия. Общение актеров в момент творчества имеет особое значение. Задача актёра заключается не только в том, чтобы адресовать партнёру предназначенные ему слова, но и в том, чтобы установить внутренний контакт с действующими лицами, чутко отражая малейшие изменения в их сценическом поведении.

Взаимодействие с живым объектом существенно отличается от взаимодействия с объектами воображаемыми. Тут мы сталкиваемся с активной волей партнёра, с его

противодействием, подчас неожиданными изменениями в его поведении, что и нас в свою очередь заставляет действовать по-другому. Происходит тончайший процесс взаимодействия, сценической борьбы, посредством которой разрешается тот или другой драматургический конфликт. Чтобы овладеть процессом живого взаимодействия, надо тщательно изучить его, проследить, как он зарождается и протекает в жизни, через какие обязательные стадии проходит.

Тема 4.3. Этюды и упражнения на память физических действий

Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика поведения человека, ведущая к заданной цели. С одной стороны (как понятия) мы их разделяем, с другой стороны – «... нет физического действия без хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» К.С. Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий – «что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое действие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец. Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. Примеры упражнений: шить, писать, рисовать, пить чай, мыть посуду, одеваться, гладить белье, ремонтировать какие-либо предметы, ловить рыбу и т. д. Надо определить, что именно берешь в руки, что конкретно делаешь; проверить, как выполняется данное действие с настоящими предметами, а затем повторять его уже без предмета, в точности воспроизводя и совершая его так же, как если бы эти предметы были в ваших руках. Эти упражнения требуют тщательности, точности и, конечно, терпения.

Тема 4.4. Взаимодействие с партнером.

Контакт. Взаимодействие с партнером — основной вид сценического действия. Оно вытекает из самой природы драматического искусства. В процессе сценического взаимодействия раскрываются идея пьесы и характеры действующих лиц, то есть достигается главная цель творчества. Поэтому момент перехода в учебной работе от 17 неодушевленного к живому объекту общения знаменует собой новый, более высокий этап в овладении артистической техникой. Упражнения на взаимодействие с партнером: 1. «Заяц» - все участники садятся в круг на стулья, водящий в центре. Участникам необходимо меняться местами, но они не договариваются об этом вслух и жестами, используют только глаза. Договорившись между собой взглядами, участники меняться местами, в это время водящий должен успеть занять свободный стул. Нельзя менять с участниками, которые сидят рядом. Кто не успевает поменяться, становится водящим 2. «Перегруппировки с оправданием». - Внимание! Сесть в рабочий полукруг и внимательно посмотреть друг на друга. Обратите внимание на цветовую гамму одежды. Не пропускайте цветовых подробностей. - Пожалуйста, всем пересесть по цвету одежды. Владелец самого темного по цвету костюма сядет первым слева, самого светлого крайним справа. - Стоп! Всем возвратится на свои места. Задания выполнять только по команде. Первый хлопок – приготовились. Второй хлопок – начали. Слушаем команду! - Запомните, разговаривать в процессе выполнения задания нельзя. Общайтесь друг с другом бессловесно. - Пожалуйста, пересядьте по цвету глаз, от темных до самых светлых – справа налево... (Основная задача для обучающихся – «быстро воспринять» и «мгновенно отдать» в процессе взаимодействия. Желательно время заданий диктовать счетом. Данное упражнение развивает такие навыки, как умение анализировать себя и окружающих, входить в их внутренний мир).

Тема 4.5. Инсценировка басен.

Переходный этап к работе с драматургией, т.к. басня имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение. Репертуар. И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки».

Тема 4.6. Работа над сюжетными отрывками.

Ученикам подготовительной группы предлагается несколько названий. Окончательный выбор исходит от выбора самих ребят. Необходимо отметить, что материал должен быть несложным и действенным. Каждый ребенок должен найти себе работу в нем.

Как правило, это сказка. Сказки А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, К. И. Чуковского. Проводится читка и обсуждение сюжета, события, персонажей и их поступков. В начале репетиционного периода отдается предпочтение свободному выбору роли, но в дальнейшем в зависимости от мотивации, активности и регулярности посещений занятий, формируется актерский состав. Здесь ребенок получает роль и понимает, что репетиция это еще не результат, а путь к результату, что роль необходимо учить и повторять вне занятий.

Тема 4.7. Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений.

А. П. Чехов «Репетитор», «Лошадиная фамилия», «Беглец». А. И. Куприн «Храбрые беглецы». Г. Щербакова «Вам и не снилось», В. Железников «Чучело», Л. Улицкая «Девочки». Стихи С. Я. Маршака. В. П. Крапивин «Мальчик со шпагой». С. К. Носов «Заплата», «Федина задача», «На горке». В. Ю. Драгунский «Тайное становится явным», «Заколдованная буква», «Что любит Мишка».

Тема 5. Работа над выразительным чтением стихов, выступления в поселковом клубе, на школьном родительском собрании, на школьных праздниках.

Во время работы над выразительным чтением стихов развивается культура речи, мозг синхронизируется с образом мыслей поэтов, речь становится более колоритной и развитой, увеличивается способность к запоминанию информации, развивается эмоциональный интеллект, мышление становится ярким и образным, стихи учат презентовать себя, расширяется словарный запас и кругозор.

4. Учебно-тематический план

№п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Вводное занятие. Знакомство с миром театра.	2
2	Актерские тренинги и упражнения	3
3	Техника актёрской игры	3
	Подготовка к участию в конкурсе по творчеству В. Крапивина «Оруженосцы командора»	6
4	Участие в конкурсе по творчеству В. Крапивина «Оруженосцы командора». Запись видеороликов	4
5	Создание этюдов-зарисовок	2
6	Что значит -чувствовать партнера на сцене? Учимся взаимодействию.	2
7	Выступления в поселковом клубе	6
8	Работа над выразительным чтением стихов. Подготовка к празднованию Дня посёлка, Дня матери, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Победы, Дня России.	14
9	Инсценировки басен И. А. Крылова «квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки»	6
10	Работа над сюжетными отрывками из сказок различных авторов: А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, К. И. Чуковского	6
11	Инсценировка фрагментов из классических литературных произведений различных авторов: А. П. Чехова, а. и. Куприна, В Железникова, С. Я. Маршака, В. П. Крапивина, С. К. Носова, В. Ю. Драгунского	111
12	Итоговое занятие	1
13	Итого	166

5. Планируемые результаты.

Предметные результаты:

К концу обучения учащийся:

Знает:

- чем отличается театр от других видов искусств
- какие виды театров существуют
- знание основных жанров театрального искусства
- театральную терминологию

Имеет понятия:

- об элементарных технических средствах сцены
- об оформлении сцены
- о нормах поведения на сцене и в зрительном зале

Умеет:

- направлять свою фантазию по заданному руслу
- образно мыслить
- концентрировать внимание
- ощущать себя в сценическом пространстве

Приобретает навыки:

- общения с партнером
- элементарного актёрского мастерства
- образного восприятия окружающего мира
- адекватного и образного реагирования на внешние раздражители
- коллективного творчества

А также избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед коллективом.

Метапредметные результаты:

Регулятивные

- умение организовать свое рабочее место под руководством педагога;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- умение самостоятельно оценивать выполненную работу.

Познавательные

- знать театральные профессии (актер, гример, костюмер, декоратор, режиссер);
- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами;
- иметь представление о театре, о театральной культуре;
- иметь представление об устройстве театра.

Коммуникативные

- умение вступать в диалог;
- участие в коллективном обсуждении проблем, сотрудничество с группой сверстников, учет разных мнений и умение выразить свое;
- умение договариваться и находить общее решение;
- формулировать свои затруднения.

Личностные:

- умение не создавать конфликтных ситуаций и находить выходы из них;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки;
- уважительное отношение к чужому мнению.

Предполагаемая результативность программы ориентируется на приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни.

6. Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год

№ п/п	Основные характеристики образовательного процесса	
	Количество учебных недель	36
	Количество учебных дней	177
	Количество часов в неделю	4,5
	Количество часов	166
	Недель в I полугодии	16
	Недель во II полугодии	20
	Начало занятий	1 сентября
	Каникулы	-
	Выходные дни	30 декабря – 8 января
	Окончание учебного года	31 мая

7. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

Для создания условий реализации программы занятия проводятся в специально оборудованном кабинете, который соответствует СанПиН.

Оборудование: ноутбук, колонки, музыкальный центр, инвентарь для театра (ширма, реквизит, декорации и т.п.)

Кадровое обеспечение

Учитель, высшая категория

Методические материалы

Методическое обеспечение Программы включает в себя психологические и социологические методы и приемы, используемые при проведении занятий: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, создание и инсценировка, разработка коллективного проекта, организация и показ спектаклей.

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды деятельности: беседы по содержанию и иллюстрирование.

Беседы о театре знакомят детей в доступной им форме с особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей.

Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о театре, овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской культуры, получить опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра, научиться выражать свои впечатления в форме рисунка.

В работе по программе принципиально важным является ролевое существование ученика на занятиях: он бывает актёром, режиссером, зрителем.

Большое внимание также уделяется принципам доступности и посильности в обучении, учет психологических особенностей каждой возрастной группы, связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями.

Немаловажное значение для эффективности проведения занятия имеют применяемые методы.

Методы, применяемые при проведении занятий: Словесный рассказ, объяснение,

беседа, работа с пособиями.

Метод игры: развивающие, подвижные, на развитие внимания, памяти, воображения, игра-ассоциации, ролевая игра.

Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями, экскурсия в театр, видеоматериалы.

Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ. Особое внимание при проведении занятий уделяется созданию доброжелательной творческой обстановки, что способствует выявлению индивидуальности каждого.

Программа построена так, что усвоение знаний неразрывно связано с их последующим закреплением в практической работе.

8. Формы контроля и оценочные материалы

Для полноценной реализации Программы используются разные виды контроля:

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий;

промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы, проводимые в МАОУ СОШ № 24;

итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали и конкурсы.

9. Список литературы

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
3. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р. К. Бажанова // Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 42–49
4. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
5. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.
Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
7. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
8. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
9. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
10. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
11. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва: ЗАО "БММ"

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprofi.ru>.
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.
3. Античный театр. – Режим доступа: <http://anti4teatr.ucoz.ru>.

4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-worldtheatre.ru>.
5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
6. Театральная Энциклопедия. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/Index.php
7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles>
8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm
9. Средневековый театр. – Режим доступа: <http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06>
10. Западноевропейский театр. – Режим доступа: <http://svr-lit.niv.ru>
11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru>.
13. История: Кино. Театр. – Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.php>
14. Театры мира. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>
15. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
16. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
17. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>