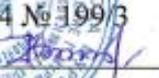

Комитет по образованию администрации города Мурманска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Л.В.Журина»

Принята на заседании
методического совета
от 30.08.2024
Протокол №1

Утверждена
приказом МБОУ г. Мурманск СОШ № 31
имени Л.В. Журина
от 30.08.2024 № 199/3
Директор Н.Н. Южакова

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Основы театрального искусства»

Уровень: базовый
Возраст обучающихся: 10-12 лет
срок реализации – 2 года

Автор-составитель:
Царева Полина Андреевна
педагог дополнительного образования

Мурманск
2024

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы театрального искусства» относится к программам художественной направленности.

В настоящее время воспитание школьников средствами театрального искусства особенно актуально. Театр – не только универсальное синтетическое искусство, но и коллективное, позволяющее наиболее комплексно воздействовать на формирующуюся личность. Занятия в школьном театральном объединении развивают общую и эстетическую культуру, художественные способности обучающихся средствами театрального искусства, носят ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения и самореализации обучающихся, развивают коммуникативную и эмоциональную сферу личности школьников, способствует социальной и психологической адаптации.

Программа помогает решить следующие проблемы:

- раскрытие индивидуальных способностей обучающихся, которые не всегда удается рассмотреть в учебной деятельности в школе;
- обеспечение равномерных физических, интеллектуальных и духовных нагрузок, способствующих формированию физического и духовного здоровья;
- формирование эстетического вкуса, нравственных ценностей, личностных качеств;
- социальная и психологическая адаптация школьников.

Новизна образовательной программы «Основы театрального искусства» состоит в системном и комплексном подходе к театральному образованию

школьников через взаимодействие познавательной, творческой и художественной сфер деятельности, использование методов театральной педагогики и инновационных образовательных технологий: личностно-ориентированного подхода, применением игровых и здоровьесберегающих технологий, новых информационных технологий, проектной и социально-творческой деятельности.

Общеразвивающая программа «Основы театрального искусства» педагогически целесообразна, т.к. направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в каждом обучающемся, на выражение его личного «Я» через коллективную творческую деятельность. В процессе обучения сочетаются игровые и диалоговые формы, учитывающие психолого-возрастные особенности обучающихся. Все занятия по программе строятся по принципу игрового существования, от элементарного фантазирования к созданию образа. Каждый обучающийся проходит путь от игры, упражнения, этюда к спектаклю.

Данная программа опирается на методические разработки в области театральной педагогики: А.П.Ершовой и В.М.Букатова, А.Б.Никитиной, Е.Р.Ганелина. Теоретической основой программы служит учение К.С.Станиславского. Весь процесс обучения построен на использовании методов театральной педагогики – технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс театральных игр, специальных упражнений, адаптированных для занятий со школьниками. В основе адаптации лежит принцип действенного освоения материала через постановку увлекательных творческих задач.

Программа составлена на основе:

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
- Учебного плана дополнительного образования МБОУ г. Мурманска СОШ №31 имени Л.В.Журина.

Цель программы: Развитие социально активной, творческой, духовно-нравственной личности детей и подростков средствами театрального искусства.

Задачи программы

Воспитательные:

Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой и национальной культуры

Воспитать культуру поведения

Сформировать художественно-эстетический вкус

Сформировать нравственное отношение к окружающему миру, нравственные качества личности, активную гражданскую позицию, адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность в себе.

Обучающие:

Познакомить с историей театрального искусства

Помочь в овладении теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области актерского мастерства.

Развивающие:

Развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, образное и логическое мышление, наблюдательность

Развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, артикуляцию, силу голоса

Развить пластическую выразительность и мышечную свободу

Развить творческие и организаторские способности, активность и инициативность

Развить навыки коммуникативной и коллективной деятельности

Для достижения поставленной цели и реализации задач общеразвивающей программы используются следующие методы обучения:

словесный:

рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками;

практический:

игры, упражнения, тренинги; творческие задания: письменные и устные (сочинения, рисунки), сценические (этюды, мини спектакли);

наглядный:

просмотр презентаций по конкретным темам программы, спектаклей, видеозаписей спектаклей с обязательным обсуждением увиденного;

просмотр творческих работ в различных видах деятельности

репродуктивный:

участие в концертах, театрализованных тематических вечерах, спектаклях, конкурсах и фестивалях различного уровня, социально-творческой, благотворительной деятельности

частично-поисковый:

совместный с педагогом выбор репертуара, определение темы, жанра пьесы и спектакля;

разработка этюдов к образу, экспромтов, импровизаций

проблемный:

создание проблемных ситуаций и поиска различных способов решения задачи

Методы формирования интереса к обучению:

создание комфортной эмоциональной атмосферы;

создание эмоциональных нравственных ситуаций, ситуаций новизны, удивления, успеха, использование занимательных примеров.

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы театрального искусства» адаптирована для реализации в общеобразовательном учреждении и построена с учетом основных принципов педагогики искусства:

1. От постановки творческой задачи до достижения творческого результата;
2. Вовлечение в творческий процесс всех обучающихся;

3. Смена типа и ритма работы;
4. От простого к сложному;
5. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся.

Программа рассчитана на обучающихся 10-12 лет. При наборе в группы принимаются все желающие, без специального отбора. Наполняемость группы: 10-15 человек. Формирование групп происходит с учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся.

Срок реализации образовательной программы - 2 года. Количество учебных часов в 1,2 год обучения - 144. Общее количество часов по программе – 288. Организация деятельности на занятиях: коллективная, групповая, работа по подгруппам, индивидуальная. В течение учебного года возможна корректировка программы, учитывающая психолого-возрастные особенности обучающихся.

Режим занятий:

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, на базе общеобразовательного учреждения, в соответствии с нормами СанПин.

Формы проведения занятий:

беседа, игра, тренинг, творческая мастерская, образовательное путешествие, учебный показ, репетиция, спектакль, просмотр спектакля с последующим обсуждением, дискуссия, экскурсия, проектная деятельность.

Ожидаемый результат:

Личностные результаты:

Владение навыками коллективной деятельности

Владение навыками сотрудничества и взаимодействия со сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности

Инициативность, активность в социально-творческой деятельности

Нравственное отношение к окружающему миру

Владение культурой поведения в обществе

Метапредметные результаты:

Развиты внимание, воображение, память, образное мышление, эмоциональность

Развит художественный вкус и кругозор

Умение формулировать и выражать свою мысль

Свободно общаться с партнером на сцене

Устойчивая мотивация к обучению

Умение обсуждать и анализировать свою и работу товарищей

Умение самостоятельно работать над сценическим образом и ролью

Предметные результаты:

Знание истории театрального искусства

Владение элементами актерской техники

Управление своим дыханием и голосом

Владение приемами пластической выразительности при создании сценического образа

Результативность образовательного процесса в системе: качества воспитания, развития и образования каждого обучающегося позволяет отслеживать педагогический мониторинг. Используемые методы: педагогическое

наблюдение, анализ результатов анкетирования и тестирования обучающихся, диагностика личностного роста, активность на открытых занятиях, в социально-творческой деятельности. Используется прием взаимооценок, самооценки, накопление фотоматериалов, ведение портфолио личных достижений обучающихся.

Формы подведения итогов реализации общеразвивающей программы: участие в показе спектаклей, концертов, конкурсно-игровых программах; участие в очных (заочных) творческих конкурсах и фестивалях; проектная и социально-творческая деятельность.

Для сплочения коллектива, создания комфортной творческой атмосферы в школьном театральном объединении проводятся самые различные воспитательные мероприятия: конкурсы, игровые программы, культпоходы, огоньки, беседы на этические и нравственные темы. Положительную роль играет взаимосвязь с семьей, родителями, которые не только помогают в изготовлении костюмов, реквизита, но и присутствуют на творческих выступлениях, открытых занятиях.

В результате реализации общеразвивающей программы «Основы театрального искусства» обучающиеся становятся любителями театрального искусства, активными участниками творческих мероприятий различного уровня, осознают ценность своей социально-творческой деятельности для окружающих.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Педагог: Царева Полина Андреевна

Количество учебных недель: 34 недели.

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа.

Учебный период	Дата		Продолжительность Количество учебных недель
	Начало	Окончание	
I четверть	02.09.2024	25.10.2024	8
II четверть	05.11.2024	29.12.2024	8
III четверть	09.01.2025	21.03.2025	10

IV четверть	31.03.2025	26.05.2025	8
Итого в учебном году:			34

Во время каникул занятия в объединениях не проводятся в соответствии с учебным планом, допускается изменение расписания.

Учебный план по годам обучения

1 год обучения

№	Название раздела, темы	Кол-во часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1	Введение	2		2	Беседа
2	Актерское мастерство	36	4	32	Упражнения
3	Сценическая речь	32	4	28	Упражнения
4	Сценическое движение	16	4	12	Упражнения
5	Основы театральной культуры	14	6	8	Викторина
6	Работа над пьесой и спектаклем	42	4	38	Показ спектакля
7	Итоговое занятие	2		2	Творческий отчет
	<i>Итого часов:</i>	144 ч	22ч	122ч	

2 год обучения

№	Название раздела, темы	Кол-во часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Введение	2		2	Творческое задание
2	Актерское мастерство	36	4	32	Этюд
3	Сценическая речь	32	4	28	Упражнения
4	Сценическое движение	16	4	12	Упражнения

5	Основы театральной культуры	14	4	10	Тест
6	Работа над пьесой и спектаклем	42	4	38	Показ спектакля
7	Итоговое занятие	2		2	Творческий отчет
	<i>Итого часов:</i>	144	20ч	124ч	

Содержание программы по годам обучения

Первый год обучения

1. Введение. (2ч)

Теория. Театр как вид искусства. Выразительные средства театрального искусства. Отличие театра от других видов искусства (литература, музыка, живопись). Выявление уровня и объема знаний о театре. Особенности занятий в театральном объединении. План работы на год. Техника безопасного поведения. Инструктаж по технике безопасности. Требования к нормам поведения при проведении занятий

Практика. Просмотр презентации, видеофильма «Путешествие в театр». Игры на знакомство с коллективом: «Снежный ком», «Знакомство-дразнилка». Игра на сплочение коллектива «Клубок». Общеразвивающие игры на эмоциональный настрой. Театр-экспромт.

2. Актерское мастерство. (36ч)

2.1. Театральные игры. (10ч)

Теория. Исполнительское мастерство актера как основное выразительное средство театрального искусства Сценическое внимание. Виды внимания. Круги внимания. Органы внимания и объекты внимания. Воображение. Специфика актерского воображения. Роль фантазии и воображения в актерском творчестве. Виды воображения. Особенности сценического воображения. Память.

Практика. Общеразвивающие и театральные игры и упражнения на зрительное, слуховое внимание и сценическую память, воображение. Игры и упражнения на снятие зажимов и комплексов. Игры и упражнения на

эмоциональный настрой. Игры и упражнения на коллективность творчества.

2.2. Сценическое действие. (18ч)

Теория. Действие - язык театрального искусства. Целенаправленность и логика сценического действия. Предлагаемые обстоятельства. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. Событие. Оценка факта. Элементы бессловесного действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». Этюд. Виды этюдов. Темпоритм. Зависимость темпа от предлагаемых обстоятельств. Важность точного определения темпоритма в работе над ролью, спектаклем.

Практика. Практическое овладение логикой действия. «Я в предлагаемых обстоятельствах». Упражнения и этюды на память физических действий. Упражнения на освоение элементов бессловесного действия: «вес», «оценка», «пристройка». Этюды на бессловесное действие. Этюды на оценку факта. Упражнения и этюды на заданный темпоритм. Упражнения и этюды на смену темпа ритма.

2.3. Сценическая миниатюра. (8ч)

Практика. Сценическая миниатюра как малая театральная форма. Выбор миниатюры. Определение темы, событийного ряда. Работа над миниатюрой. Подбор музыкального оформления и костюмов. Работа над миниатюрой в разных составах. Показ перед зрителями. Самоанализ творческой работы. Оформление фотоотчета.

3. Сценическая речь. (32ч)

3.1. Речевой тренинг. (16ч)

Теория. Рождение звука. Строение речевого аппарата. Дыхание и голос. Постановка дыхания. Артикуляция и дикция. Звукоряд. Гласные, согласные. Свойства голоса: Тон. Тембр. Интонация. Расширение диапазона и силы голоса. Полетность голоса. Словесное действие. 11 способов словесного действия.

Практика. Выявление уровня подготовки, речевых особенностей каждого обучающегося. Дыхательная гимнастика. Лицевая гимнастика и снятие напряжения в шейных мышцах. Массаж. Артикуляционная гимнастика: упражнения для языка, челюсти, губ. Дикционные упражнения. Упражнение на тренировку гласных звуков в различных сочетаниях на материале пословиц, стихов. Упражнение на тренировку произношения согласных в сочетаниях. Упражнение со скороговорками. Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. Комплексная система упражнений для тренировки и развития голоса и речи. Чистоговорки, скороговорки, потешки, небылицы, стихи. Работа над освоением способов словесного действия (басни-диалоги, скороговорки).

3.2. Художественное чтение. (16ч)

Теория. Орфоэпия. Литературная норма и говор. Нормы произношения. Говорим правильно. Законы логики в речевом действии. Логико-интонационная структура речи. Интонация, паузы, логические ударения. Чтецкое исполнительское искусство. Стихотворное произведение и особенности работы над ним. Природа стихотворной речи, ее специфика, отличие от речи прозаической.

Практика. Работа с орфографическим и толковым словарями. Знакомство с аудиозаписями мастеров художественного слова. Работа над литературным текстом (стихотворение, произведения фольклора). Индивидуальная и подгрупповая работа над выбранным материалом. Аудиозапись и прослушивание. Подготовка концертного номера (конкурсного номера). Показ. Обсуждение работы.

4. Сценическое движение. (16ч)

4.1. Пластический тренинг(8ч)

Теория. Пластическая выразительность в театральном искусстве. Пластическое воспитание актера. Внимание, двигательная память и контроль над движениями.

Практика. Ритмопластический тренинг: Осанка. Построение позвоночника. Разминка, настройка, освобождение мышц от напряжения и зажимов, релаксация. Совершенствование координации движений. Ходьба в сочетании с движением рук, логическим текстом.

4.2. Рождение пластического образа(8ч)

Теория. Скульптурность тела в движении и статике. Музыка и движение. Темп и ритм. Эмоциональное восприятие музыки через пластику тела. Пластическая выразительность рук. Жест как один из способов выражения действия. Единство формы и содержания жеста. Качественная характеристика и эмоциональная выразительность жеста.

Практика. Просмотр д/ф о природе, животных. Упражнения и этюды на создание пластического образа живой и неживой природы. Пластические импровизации: на музыкальную тему, на смену настроения, на передачу образа животных.

5. Основы театральной культуры (14ч)

5.1. История театра (8ч)

5.1.1. Зарубежный театр (4ч)

Теория. Театр Древней Греции. Мифологические основы представлений. Представления в честь Диониса. Устройство древнегреческого театра. Маски древнегреческого театра. Основные жанры. Драматургия Древней Греции. Театр итальянского Возрождения. Английский театр. Театр «Глобус». История развития. Драматургия. Особенности актерского исполнения. Сценография.

Практика. Просмотр видеофильма «Искусство Древней Греции». Презентация «Театр Древней Греции». Презентация «Зарубежный театр». Игра «Знатоки театра».

5.1.2. Русский театр (4ч)

Теория. Народные обряды и игры. Скоморошество. Народная драма. Церковный, школьный театр. Создание профессионального театра.

Практика. Просмотр презентация «Русский народный театр». Инсценировка «Ярмарка с Петрушкой» с элементами ряженья и кукольного театра.

5.2. Театр и зритель (6ч)

Теория. Театр-здание. Устройство сцены и зрительного зала. Этикет в театре. Культура восприятия театральной постановки. Театральные термины: «Афиша», «Антракт», «Премьера», «Сцена», «Актер», «Режиссер», «Бутафор», «Гример».

Практика. Просмотр в/записи спектакля (детский спектакль). Просмотр спектакля детского театрального коллектива. Создание (проигрывание) проблемных ситуаций при посещении театра на знание правил этикета.

6. Работа над пьесой и спектаклем (42ч)

6.1. Выбор и анализ пьесы (4ч)

6.1.1. Выбор пьесы (2ч)

Теория. Драматургия. Пьеса-основа будущего спектакля. Спектакль как сценическое воплощение произведения драматурга. Замысел автора.

6.1.2. Анализ пьесы по событиям (2ч)

Теория. Работа за столом. Чтение пьесы. Обсуждение пьесы. Что понравилось. Какие вызвала чувства. Определение темы пьесы. Основная идея пьесы. Сверхзадача. Анализ сюжетной линии. Анализ пьесы по событиям. Главные события, событийный ряд. Определение мотивов поведения, целей героев. Действенная партитура как конкретный план действия на сцене. Выделение в событии линии действий. Выстраивание логической цепочки. Составление действенной партитуры своей роли.

6.2. Работа над спектаклем (38ч)

6.2.1. Работа над отдельными эпизодами (22ч)

Практика. Творческие этюдные пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Составление графика репетиций. Работа над отдельными сценами. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов. Репетиции в сценической выгородке. Работа над созданием образа, выразительностью и характером

персонажа. Выбор музыкального оформления. Подбор грима. Групповая, подгрупповая, индивидуальная работа.

6.2.2. Изготовление реквизита, декораций, костюмов (6ч)

Практика. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Оформление сцены. Изготовление афиши спектакля, программ.

6.2.3. Прогонные и генеральные репетиции (6ч)

Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта. Репетиции с использованием декораций, костюмов, музыкального оформления. Видеозапись репетиций. Просмотр видеозаписи и анализ работы. Доработка отдельных сцен.

6.2.4. Показ спектакля (4ч)

Практика. Премьера. Показ спектакля зрителю (дошкольникам, младшим школьникам, одноклассникам, родителям). Творческие встречи со зрителем. Анализ показа спектакля. Оформление альбома «Театр, где играют дети».

7. Итоговое занятие (2ч)

Практика. Подведение итогов обучения. Творческие задания: Викторина о театре, тест на знание специальной терминологии, творческие задания по актерскому мастерству. Лучшие творческие работы за год. Награждение.

Второй год обучения

1. Введение (2ч)

1.1. Введение в программу (2ч)

Теория. Итоги 1 года обучения. План работы на год. Требования к знаниям и умениям 2 года обучения. Организационные вопросы. График занятий и репетиций. Техника безопасного поведения. Требования к нормам поведения при проведении занятий. Инструктаж по технике безопасности.

Практика. Этюдные показы «Летние наблюдения». Театр-экспромт.

2. Актерское мастерство (36ч)

2.1. Актерский тренинг. (8ч)

Практика. Актерский тренинг: Упражнения на зрительное, слуховое внимание и сценическую память. Упражнения на коллективность творчества. Снятие зажимов и комплексов. Комплексный актерский тренинг.

2.2. Сценическое действие (18ч)

Теория. Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». (Повторение). Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Словесное действие (11 способов). Сценическое общение как технология сценической выразительности при работе над ролью. Сценическое общение и взаимодействие. Параметры общения. Логика межличностного общения. Борьба в межличностном общении как условие сценической выразительности. Театральные термины и понятия: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «конфликт», «мизансцена», «образ», «темпоритм», «простые словесные действия», «задача персонажа», «замысел отрывка, роли», «образ как логика действий».

Практика. Практическое освоение словесного и бессловесного действия. Связь словесных элементов действия с бессловесными действиями. Этюды «Наблюдения». Упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов, со словами. Этюды на освоение параметров общения. Парные и групповые этюды.

2.3. Театрализованное представление. (10ч)

Теория. Театрализованное представление как малая театральная форма. Тема представления. Особенности написания сценария и постановки. Включение в программу интерактивных игровых моментов.

Практика. Работа над сценарием театрализованного представления. Распределение ролей. Работа над выразительностью сценического персонажа. Работа со зрителем: проведение конкурсов и игр. Изготовление реквизита, костюмов. Подбор музыкального оформления. Репетиции. Творческий показ. Анализ работы и обсуждение. Оформление фотоотчета.

3. Сценическая речь (32ч)

3.1.Речевой тренинг (16ч)

Теория. Орфоэпия. Нормы литературного произношения. Свойства голоса.

Практика. Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика. Дикция. Интонация. Полетность. Диапазон голоса. Выразительность речи. Работа над интонационной выразительностью. Упражнения на полетность голоса. Упражнения на развитие диапазона голоса. Упражнения на выбор адекватной громкости голоса. Комплексная система упражнений для тренировки и развития голоса и речи. Словесное действие. Работа над освоением способов словесного действия (басни-диалоги, скороговорки).

3.2.Художественное чтение (16ч)

Практика. Критерии выбора художественного материала. Этапы работы над литературным произведением. Процесс подготовки литературно-художественного произведения для исполнения. Басня как вид произведения, при исполнении которого допускаются элементы театрализации. Работа над басней. Особенности работы над басней. Действенный анализ басни. Раскрытие конфликта. Индивидуальная работа. Работа в малой группе. Аудиозапись, видеозапись. Подготовка концертного, конкурсного номера. Показ. Самоанализ работы.

4. Сценическое движение (16ч)

4.1. Пластический тренинг. (8ч)

Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие пластической выразительности. Разминка, настройка, релаксация, расслабление — напряжение. Упражнения на внимание, воображение, темпоритм, пластику. Развитие ритмичности и музыкальности в движении тела.

4.2. Рождение пластического образа (8ч)

Теория. Музыка и движение. Приемы пластической выразительности в работе над сценическим образом. Походка, жесты, пластика тела. Танец как средство выразительности при создании образа сценического персонажа.

Практика. Этюдные пластические зарисовки. Основные танцевальные элементы. Русский народный танец. Эстрадный танец. Танцевальные этюды.

5. Основы театральной культуры (14ч)

5.1. История театра. (8ч)

5.1.1. Виды и жанры театрального искусства. (4ч)

Теория. Виды театрального искусства. Особенности и история развития музыкального театра: Опера, Балет, Мюзикл. Композитор в театре. Художник в театре как один из создателей спектакля. Театральные декорации и бутафория. Самые знаменитые музыкальные театры мира. Жанры театрального искусства. Трагедия. Комедия. Драма.

Практика. Презентация «Виды театрального искусства». Просмотр видеозаписи музыкальных спектаклей (опера, балет, мюзикл). Определение жанра спектакля. Театр-экспромт «Сказка в разных жанрах» (по подгруппам).

5.1.2. Русский театр. 19-21 вв.(4ч)

Теория. Русский театр в 19-20в. Рождение МХАТ. Станиславский. Немирович-Данченко. Творческий путь Вахтангова. Мейерхольд. Советское театральное искусство. Театр в 21 веке.

Практика. Презентация «История русского театра». Просмотр в/фильма «К.С.Станиславский». Проект «Театральная энциклопедия».

5.2. Театр и зритель (6ч)

Теория. Культура восприятия и анализ театральной постановки музыкального спектакля. Театральный критик. Рецензия на спектакль.

Практика. Просмотр в/записи: оперный спектакль, балет, мюзикл. Обсуждение. Делимся впечатлениями. Пишем рецензию (отзыв) на спектакль.

6. Работа над пьесой и спектаклем (42ч)

6.1. Выбор и анализ пьесы (4ч)

6.1.1. Выбор пьесы (2ч)

Теория. Выбор пьесы. Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы.

6.1.2. Анализ пьесы по событиям (2ч)

Теория. Анализ пьесы. Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, событийный ряд. Основной конфликт. Выделение в событии линии действий. Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической цепочки. Составление действенной партитуры своей роли. «Роман жизни героя».

6.2. Работа над спектаклем. (38ч)

6.2.1. Работа над отдельными эпизодами. (22ч)

Практика. Творческие пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа. Репетиции отдельных сцен, картин. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и приемов. «Группировка и мизансцена» как важнейший элемент актёрской выразительности. Репетиции в сценической выгородке. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов.

6.2.2. Изготовление реквизита, декораций (6ч)

Практика. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Подбор музыкального оформления. Изготовление афиши спектакля, программки с использованием ИКТ.

6.2.3. Прогонные и генеральные репетиции (6ч)

Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта. Репетиции в сценической выгородке. Генеральная репетиция со сценическим и музыкальным оформлением, костюмами. Видеозапись репетиций. Просмотр и анализ работы. Доработка отдельных сцен.

6.2.4. Показ спектакля (4ч)

Практика. Премьера. Показ спектакля школьникам, дошкольникам, родителям. Творческие встречи со зрителем. Анализ показа спектакля. Оформление альбома «Театр, где играют дети».

7. Итоговое занятие (2ч)

Практика. Творческий отчет. Конкурсная программа «Театральный калейдоскоп». Творческие задания по курсу обучения. Основы театральной культуры - тест по истории театра и театральной терминологии. Чтецкий отрывок наизусть. Этюд «Наблюдение». Отрывки из спектакля. Анализ работы коллектива. Самоанализ. Награждение.

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы «Основы театрального искусства»

№	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса	Дидактический материал	Техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
1	Введение					
1.1.	Введение в программу	Беседа, игра Практическое	Наглядный, объяснительно-иллюстративный, практический.	Иллюстративный материал, мяч, клубок ниток.	Мультимедийный проектор, компьютер.	Беседа, викторина, творческое задание
1.2.	Техника безопасного поведения.	Беседа	Словесный Наглядный	Инструкции по ТБ, учебный видеофильм	Мультимедийный проектор, компьютер.	Собеседование, моделирование ситуаций
2	Актерское мастерство					

2.1.	Актерский тренинг (Театральные игры)	Игры и упражнения Тренинг Практическое	Практический	Музыкальная фонотека	Мультимедийный проектор, компьютер.	Контрольные упражнения
2.2.	Сценическое действие	Игры и упражнения, Творческая мастерская Практическое	Практический, словесный, наглядный, проблемный, частично-поисковый	Музыкальная фонотека Фонотека театральных шумов Карточки для заданий	Мультимедийный проектор, компьютер. Костюмы Реквизит Декорации	Этюды, творческие показы, открытые занятия
2.3.	Сценическая миниатюра. Театрализованное представление. Конкурсно-игровая программа.	Творческая мастерская Социально-творческий проект	Практический, репродуктивный	Методический материал Музыкальная фонотека	Мультимедийный проектор, компьютер. Микрофоны Костюмы Грим Реквизит Декорации	Творческие показы, участие в социально-творческой деятельности
3	Сценическая речь					
3.1.	Техника и культура сценической речи	Игры и упражнения Тренинг	Словесный, наглядный, практический	Методический и наглядный материал	Мультимедийный проектор, компьютер.	Контрольные упражнения.

		Практическое		Карточки с заданиями		
3.2.	Художественное чтение	Творческая мастерская	Практический Наглядный Репродуктивный	Методический материал, Библиотека Музыкальная фонотека	Мультимедийный проектор, компьютер.	Творческие показы. Конкурсы чтецов
4	Сценическое движение					
4.1.	Пластический тренинг	Игры и упражнения Тренинг Практическое	Практический	Музыкальная фонотека	Мультимедийный проектор, компьютер.	Контрольные упражнения
4.2.	Рождение пластического образа	Практическое	Словесный Наглядный Репродуктивный	Музыкальная фонотека, репродукции художников	Мультимедийный проектор, компьютер.	Творческие показы
5	Основы театральной культуры					
5.1.	История театра	Образовательное путешествие беседа	Словесный Наглядный Частично-поисковый	Видеотека, наглядные и учебно-методические пособия,	Мультимедийный проектор, компьютер.	Тест викторина конкурс защита проектов

		проект		презентаци и.		
5.2.	Театр и зритель	Театральная гостиная Просмотр спектакля Дискуссия	Словесный Практический Посещение театров, просмотр спектаклей	Видеотека: Видеозаписи спектаклей, аудиозаписи и спектаклей	Мультимедийный проектор, компьютер.	Собеседование, рецензия на просмотренный спектакль
6	Работа над пьесой и спектаклем					
6.1.	Выбор и анализ пьесы	Беседа, диалог, дискуссия	Словесный Частично-поисковый	Репертуарная библиотечка	Компьютер	Собеседование, самоанализ
6.2.	Работа над спектаклем	Репетиции, творческая мастерская. Групповые, подгрупповые, индивидуальные.	Практический Репродуктивный	Музыкальная фонотека, фонограмма	Компьютер, музыкальное оборудование Реквизит Костюмы Декорации и Грим	Наблюдение
6.3.	Показ спектакля	Творческий показ	Практический Репродуктивный	Фонограмма спектакля	Компьютер, музыкальное оборудование Костюмы Декорации Грим	Участие в спектакле, самоанализ

7	Итоговое занятие					
		Практическое	Практическое Репродуктивный	Музыкальная фонотека Презентация Фотоальбом Видеозаписи выступлений	Компьютер, музыкальное оборудование	Творческий отчет (спектакль, концерт) Защита портфолио

Общеразвивающая программа «Основы театрального искусства» включает основные разделы: «Введение», «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Основы театральной культуры», «Работа над пьесой и спектаклем», «Итоговое занятие». Все основные тематические блоки взаимосвязаны между собой, и сопровождают обучающихся на протяжении всего курса обучения. От занятия к занятию, от года к году меняется уровень постановки задач и отчасти преобладающая методика (от игры к выполнению осознанной творческой задачи).

Раздел «Введение» направлен на знакомство с коллективом, введение в образовательную программу, освоение правил (этики) поведения на занятиях.

Раздел «Актерское мастерство» направлен на развитие психофизических свойств личности (внимание, воображение, память) и освоение навыков актерского мастерства, формирование коммуникативных компетенций. От игр и упражнений на развитие внимания, воображения, памяти, обучающиеся переходят к освоению законов сценического действия. Сначала это упражнения на память физических действий, затем - этюды. Теоретические знания усваиваются через практические задачи. Обучающиеся знакомятся с

различными сценическими формами через работу над сценической миниатюрой (1 год), театрализованным представлением (2 год), получая навык самостоятельной творческой работы.

Раздел *«Сценическая речь»* направлен на освоение приемов снятия мышечных зажимов голосового аппарата, постановку правильного речевого дыхания, работу над дикцией и выразительностью речи, овладение приемами выстраивания логико-интонационной структуры речи при работе над художественным произведением.

Раздел *«Сценическое движение»* направлен на обучение навыкам освобождения мышц, снятия зажимов, развития пластичности.

Раздел *«Основы театральной культуры»* направлен на формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; формирование первоначальных знаний о театре как явлении культуры; воспитание активного зрителя.

Раздел *«Работа над пьесой и спектаклем»* направлен на практическое применение полученных умений и навыков в создании художественного образа в работе над спектаклем.

Раздел *«Итоговое занятие»* направлен на подведение итогов обученности, качества воспитания и развития каждого обучающегося по общеразвивающей программе.

Задача первого года обучения заключается в том, чтобы помочь обучающимся направить свое внимание в творческое русло, снять зажимы и комплексы, познакомить с основным материалом актерского поведения - сценическим действием, подготовить обучающихся для работы в творческом коллективе.

Задача второго года обучения – помочь открыть выразительность и яркость сценического поведения в условиях вымысла как основу выступления актера перед зрителями.

Большое внимание уделяется литературному и драматургическому материалу, на основе которого проходит учебный и постановочный процесс в

объединении. Выбранный материал должен затрагивать нравственные темы, быть понятным и интересным не только для актеров, но и для зрителей.

Рекомендуемый репертуар:

Пьесы для детского театра: Кирилл Королев «Да здравствует Кукарямба», И.Токмакова, С.Прокофьева «Подарок для Снегурочки», С.Прокофьева «Звездные мастера», А.Антокольский «Когда в лесу холодно», Григорий Остер «Клочки по закоулочкам», Ксения Степанычева «Розовый бантик», Андрей Зинчук «Вперед, Котенок!», Дюла Рубан «Все мыши любят сыр» и др.

Инсценировки по произведениям А.Барто, А.Усачева, И.Пивоваровой, Е.Клюева

Миниатюры на школьную тему:

Авторские сценарии театрализованных, конкурсno-игровых, концертных программ «Путешествие в страну Знаний», «Путешествие по сказкам», «Быть здоровым - это важно» и др.

Планируемые результаты обучения

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать:

Правила техники безопасности на занятиях

Историю возникновения театрального искусства, устройство театра

Театральные термины: «Афиша», «Антракт», «Премьера», «Сцена», «Актер», «Режиссер», «Бутафор», «Гример»

Профессиональную терминологию: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «этиюд», «вес», «оценка», «пристройка»

Правила зрительского этикета

Наизусть 5-7 скороговорок

Наизусть 3-5 произведений русского фольклора, 2-3 стихотворения

обучающиеся 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 второго года обучения обучающиеся должны знать:

Виды и жанры театрального искусства

Театральные термины и понятия: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «конфликт», «мизансцена», «образ», «темпоритм», «простые словесные действия», «задача персонажа», «замысел отрывка, роли», «образ как логика действий»

Наизусть 7-10 скороговорок

Наизусть 3-4 стихотворения отечественных и зарубежных авторов обучающиеся 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

Формы контроля обученности по программе

В процессе реализации общеразвивающей программы «Основы театрального искусства» проводится мониторинг качества воспитания, обучения и развития каждого обучающегося.

Вид контроля	Критерии	Формы контроля	
		1 год обучения	2 год обучения
Вводный (в начале учебного года)	Фокусировка внимания, внутренняя свобода, воображение и фантазия, продуктивность действия.	Собеседование (уровень и объем знаний о театре), творческое задание.	Викторина, тест на знание основ театральной культуры, творческое задание (этюды на предложенную тему)
Текущий (в течение учебного года)	Фокусировка внимания Внутренняя свобода Воображение и фантазия Логичность и целесообразность действия Культура поведения, коммуникабельность, умение работать в коллективе. Активность и инициативность	Наблюдение, опрос по изученной теме.	
Промежуточный (по окончании первого полугодия)	Оценивание события, сценическое общение, создание образа, работа в спектакле. Культура поведения, коммуникабельность, умение работать в коллективе. Активность, инициативность, познавательный интерес,	Творческий показ сценической постановки для обучающихся школы, родителей	

	творческий подход, способность к импровизации.		
Итоговый (в конце учебного года)	<p>Направленность внимания, творческое воображение, логика действий, органичность и выразительность, способность к импровизации, эмоциональная возбудимость, выразительность речи, знание истории театрального искусства, владение и понимание специальной терминологии</p> <p>Культура поведения, коммуникабельность, умение работать в коллективе, организовать свое время и деятельность.</p> <p>Активность, инициативность, познавательный интерес, творческий подход, способность к импровизации.</p>	<p>Викторина (тест) на знание специальной терминологии и истории театра.</p> <p>Участие в коллективной творческой работе (миниатюра, спектакль)</p>	<p>Тест (уровень и объем знаний о театре, владение специальной терминологией)</p> <p>Участие в социально-творческой деятельности (концерт, театрализованное представление, спектакль), в творческих конкурсах.</p>

В процессе реализации общеразвивающей программы «Основы театрального искусства» проводится мониторинг качества воспитания, обучения и развития каждого обучающегося в течение всего образовательного процесса (вводный, текущий, промежуточный, итоговый).

Условия реализации программы

Кадровое обеспечение: руководитель объединения - педагог дополнительного образования.

Материальное обеспечение:

Помещение для занятий – просторный, хорошо проветриваемый класс со свободной серединой и минимальным количеством мебели, пригодной для

использования в качестве сценической выгородки, в соответствии с нормами СанПиН; актовый зал.

Элементы театральных декораций (ширмы, кубы, скамейки)

Костюмы для театральных постановок, грим.

Компьютер, проектор, экран.

Звуковая аппаратура: динамики, микрофоны.

Методическое обеспечение:

Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, презентации, фонограммы, карточки для заданий).

Музыкальная фонотека: классическая и современная музыка, театральные шумы и звуки, звуки природы, аудиотеатр.

Видеотека: записи спектаклей.

Методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.)

Средства общения:

Участие в творческих мероприятиях различного уровня, детских театральных фестивалях и конкурсах.

Посещение профессиональных и самодеятельных театров, встречи с членами других детских театральных коллективов.

Взаимное общение детей из различных творческих объединений.

Список литературы для педагогов:

Алянский Ю.Л., Албука театра, Л., Детская литература. Ленинград, 1986г.

Бруссер А. «Сценическая речь», М. серия «Я вхожу в мир искусств» №8, 2008.

Выготский Л.С. Психология. М.: Издательство ЭКСМО – Пресс, 2000. – 1008с.

Ганелин Е. Р. Методическое пособие «Школьный театр» Санкт – Петербург, СПГАТИ, кафедра основ актерского мастерства, 2002. -31с.

Гипшиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. - СПб: Прайм-Еврознак, 2008. -377 с.

Ершова А. П, Букатов В.М. «Актерская грамота -подросткам» -М.: Просвещение, 1994.

С.Ю. Кидин Театр-студия в современной школе: программы, конспекты занятий, сценарии. Волгоград: Учитель, 2009. -153с.

Кох И. Э. Основы сценического движения. М.: Просвещение, 1979. -222с.

Никитина А.А. «Театр, где играют дети» (под ред. А. А. Никитиной) М., «Владос», 2001. – 288 с.: ил.

Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н. Ю. Шведовой. – 22-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1990. – 921с.

Петрова А. Н. «Сценическая речь. Техника сценической речи» М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2010. -144с., ил.

Развивающие театральные игры по методике З.Я. Корогодского //Я вхожу в мир искусств, 2008. -№1

Серия репертуарно-методической библиотечки «Я вхожу в мир искусств», М., ВЦХТ

Станиславский К. С. Собрание сочинений в 8т-т.2, т.3 «Работа актера над собой» М., Искусство,1985, с.151

Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников. М., «Владос», 2003.

Список литературы для детей и родителей:

Ю. Л. Алянский Алфавит театра. СПб, 1990.

Дюпре В. Как стать актером/ Дюпре В. – Ростов н/ Д: Феникс, 2007.

Мифы Древней Греции. - М: Белый город, 2008. – 143 с.

П.Пави. Словарь театра. М. 1991.

Энциклопедия для детей. Том 7, Искусство/Под ред. Володина В.А. - М:
Аванта+, 2001. – с.222-413.