

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

ПРИНЯТА на заседании педагогического совета. (протокол от 28 августа 2023 г. № 1)	УТВЕРЖДЕНА приказом № 188 от 28 августа 2023 г. Директор МОБУ ССОШ № 1
---	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»

Направленность программы: **художественная**

Уровень программы: **ознакомительный**

Возраст детей, осваивающих программу: **13-14 лет**

Срок реализации программы: **1 год**

г. Сертолово

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Искусство театра» относится к художественной направленности.

Программа разработана на основании:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.12);
- Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18);
- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);
- Распоряжения правительства РФ от 31.03.2022г №678-Р (ред. от 15.05.2023г.) «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей»
- Устава МОБУ ССОШ №1;
- Положения о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в МОБУ ССОШ №1.

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечена УМК.

Личность современного ребенка складывается в атмосфере творческого созидания, поэтому актуальным является разнообразное использование театрального творчества школьников. Ведение курса по внеурочной деятельности «Искусство театра» способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс, т.к. происходит сплочение коллектива, расширяется культурный диапазон учеников и учителя, повышается культура поведения. Знакомство с позицией актера – творца накапливает их эмоциональный, интеллектуальный, нравственный, трудовой опыт и развивает его.

Театральное творчество не только активизирует интерес школьника к искусству театра и искусству вообще, но и развивает фантазию, воображение, память, внимание и другие качества, воспитывает и улучшает психологическую атмосферу в коллективе. Занятия по внеурочной деятельности учат общаться друг с другом, делиться мыслями, умениями, знаниями. Методы, формы и содержание театральных упражнений реализуют одновременно три цели: погружают детей в присущую им стихию игры, развивают психологические структуры (внимание, мышление, волю, память), придают учебному дню привлекательные для детей качества интересного и веселого труда. На занятиях юные артисты работают над своими ролями, со словом, его произнесением и звучанием, чистотой интонации, ясной артикуляцией, мимикой, точностью ритмического рисунка, находят нужные краски и средства выразительности для раскрытия художественного образа. Занятия кружка способствуют

раскрытию и активизации своеобразия, самобытности, самостоятельности каждого ребенка. Этой задаче раскрытия “Я” личности учащегося служат игровые исполнительские задания, где могут быть разные варианты исполнения, и каждый ребенок может предложить свой вариант в соответствии со своим пониманием и выдумкой.

При отработке сценического движения большое внимание уделяется пластике, выразительности движений. Работа курса предполагает знакомство с основами актерского мастерства, постановки мини-спектаклей.

Актуальность программы связана с тем, что театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки в постижении мира, заразить его добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. Ведь именно игра есть неприменимый атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги и учебный процесс не превращаются во “вражеский треугольник”, а взаимодействуют, получая максимально положительный результат.

Игра, игровые упражнения, выступают как способ приспособления ребенка к школьной среде. Многое здесь зависит от любви, чуткости педагога, от его умения создавать доброжелательную атмосферу. Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. Испытав это чувство однажды, ребёнок будет стремиться поделиться тем, что узнал, увидел, пережил с другими.

На занятиях используется включение детей в работу существующих в театре технических мастерских, где они не просто смотрят или слушают, но сами, собственными руками лепят, красят, режут, клеят и т.д. Сам же ребенок во всех мастерских выступает в роли то актера, то музыканта, то художника. Он на практике узнает о том, что актер – это одновременно и творец, и материал, и инструмент. На каждом занятии, в той или иной форме, будут присутствовать компоненты всех тематических разделов, но полное объединение всех театральных цехов произойдет в последнем полугодии курса, в работе над постановкой сценической истории или спектакля.

Особенность программы заключена в том, что педагог, отталкиваясь от конкретного содержания урока, сам творит каждое занятие, программа должна рассматриваться не как неукоснительные требования, а как рекомендации. Программа играет роль общего ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но учитель имеет возможность сам конструировать свой урок, исходя из индивидуальных возможностей и особенностей учеников.

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок.

Основные цели курса «Искусство театра» следующие:

- приобщение учащихся к театральному искусству;

- обогащение духовных потребностей ребенка;
- развитие его творческой активности.

Основные задачи курса следующие:

- пробудить эстетическое чувство и творческое начало;
- освоить необходимые навыки актерской техники;
- развить умение держаться на сцене и вызывать у зрителей живой эмоциональный отклик;
- развить природные детские способности учащихся: фантазию, воображение, внимание, контактность.

Сроки реализации программы – 2 года.

Возраст учащихся – 13-14 лет,

Наполняемость группы – 12 -18 учащихся.

Режим занятий.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа (40 минут).

Всего часов: 34 занятия.

Форма обучения – очная.

Формы организации образовательной деятельности учащихся – групповая, подгрупповая, индивидуальная.

Формы занятий:

- практическое занятие,
- беседа;
- репетиция;
- концерт;
- открытое занятие.

Условия реализации программы.

- материально-технические: актовый зал, оборудованный необходимым инвентарем, медицинская аптечка, аудио- и видеоаппаратура, фонотека музыкальных произведений;
- информационно-методический ресурс: учебно-методическая литература, электронные образовательные ресурсы, сеть Интернет.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия дают возможность без особых проблем войти во взрослую культуру, приобщиться к общечеловеческим ценностям. Знакомство с бытом русского народа посредством произведений устного народного творчества. **Отличительной особенностью программы** является ориентация на предметно-пространственную среду. При проведении занятий используются игровые методы: дети готовят выступления, постановки спектаклей, инсценировки. Ученики во время совместной работы учатся работать в «команде», где каждому находится интересная работа, затрагивающая индивидуальные интересы ребенка.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1

Система Станиславского. Термин: Искусство представления.
Термин: Искусство переживания как искусство действий. Законы актерской

психотехники. Природа творчества. Элементы системы. Внимание, воображение, вера.

Раздел 2

Исполнительское мастерство актера. Актерское мастерство. Освоение сценического пространства. Сценическое общение.

Раздел 3

Театральный спектакль. Спектакль. Этапы работы над созданием спектакля. Инсценировка. Сюжет. Персонажи. Ведущие выразительные средства театрализации – символ, метафора, аллегория, гипербола. Вовлечение зрителя в действие. Знакомство со сценарием. Обсуждение сценария. Обсуждение характеров персонажей. Выбор учащимися персонажей, которых они хотят изображать на сцене. Репетиции. Театральные игры.

Раздел 4

Взаимодействие с партнером на сцене. Действия актеров в предлагаемых обстоятельствах. Манера держаться на сцене. Речь актеров. Театрально – творческие учебные упражнения на освоение сценического пространства, развития пластической выразительности, двигательных способностей. Игры – драматизации. Конкурсы юных театроведов. Этюды. Беспредметные этюды. Пантомима. Актерские разминки. Тренинги.

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п	Тема урока	Количество часов
1	Упражнение на развитие сценического и произвольного внимания. Освоение основных элементов актерского тренинга.	1
2	Тренинги, театральные игры, этюды, миниатюры. Упражнение на раскрепощение и развитие актерских навыков.	2
3	Коллективные, коммуникативные игры. Этюды. Взаимодействие с партнером.	2
4	Законы актерской психотехники. Природа творчества. Освоение понятия «внутреннее физическое самочувствие».	2
5	Рольные игры. Упражнение, развивающее навыки перевоплощения. Передача характера героя.	2
6	Сценическое действие. Постановка этюдов. Этюдная работа по теме «предметы».	2
7	Понятие «задача», «событие», «оценка события».	2
8	Фантазийные этюды по теме «я в предлагаемых обстоятельствах – одиночные, парные, массовые».	2

9	Постановка этюдов, подготовка к показу. Прийти, чтобы уйти, прийти, чтобы остаться. На беспредметное действие.	2
10	Постановка этюдов, подготовка к показу. Прийти, чтобы уйти, прийти, чтобы остаться. На беспредметное действие.	2
11	Перемена отношения. Логическая смена состояний, настроений, задач.	2
12	Сценическая речь. Речевой голос и его воспитание. Скороговорки.	4
13	Постановка этюдов. Индивидуальность актера в представлении сценического героя. Искусство импровизации.	4
14	Этюдная работа по теме «Наблюдение за животными».	4
15	Актерский тренинг. Общение как основной элемент этюдной работы. «Я» - «партнер». Парные и групповые сложные этюды.	4
16	Сюжетные театральные этюды, сценки, миниатюры на различные темы.	4
17	Интонация: повышение и понижение голоса. Словесные, логические ударения.	4
18	Работа над спектаклем. Чтение, распределение ролей.	4
19	Освоение основ драматургии.	4
20	Работа над текстом.	4
21	Работа над ролью и образом.	4
22	Постановка спектакля. Репетиция, работа над текстом, образом.	2
23	Постановка спектакля. Репетиция, работа над текстом, образом.	2
24	Работа над спектаклем. Подбор музыки.	2
25	Итоговое занятие.	1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ		68

В результате освоения программы курса «Искусство театра» учащиеся должны получить общие сведения о театральном искусстве, теоретические знания и практические навыки:

Ожидаемые результаты:

1. Активное, деятельное отношение ребенка к окружающей действительности;

2. Развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность в себя и в свои силы;
3. Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном контексте и содержании;
4. Развитие творческого потенциала личности;
5. Развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и результат своей собственной деятельности;
6. Развитие исполнительских способностей;
7. Овладение навыками правильного произношения и культурой речи;
8. Развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.
9. Умение пользоваться театральными понятиями и терминами: «этюды», «импровизация», «действие», «событие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д.;
10. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над общим делом – оформлении декораций, музыкального оформления спектакля;
11. Владение нормами достойного поведения в театре.

По завершении учебного года учащиеся **должны знать:**

особенности театрального искусства, его отличия от других видов искусств, иметь представление о создании спектакля, знать главные театральные профессии и иметь представление о театральных цехах.

Должны уметь:

создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных пластических движений; пользоваться жестами; сочинять этюды по сказкам; «превращаться», видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах; выполнять задания в парах, в группах, организовать игру и провести ее.

Результаты изучения курса.

Личностные результаты:

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества;

2) формирование средствами театрального искусства целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта просмотра театральных спектаклей и публичных выступления;

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных и игровых ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

11) развивать интерес к истории театрального искусства, к театральным профессиям, творческому труду.

Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;

9) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

10) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты:

1) ознакомиться с театральным искусством, расширять представления о профессии актера и режиссера, реквизитора, бутафора, гримера, художника-декоратора;

2) осознание значимости театрального творчества для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности знакомства с новыми спектаклями;

3) знать основные правила поведения в театре и применять их на практике. Иметь представление об устройстве театральной сцены, уметь объяснить почему «Театр начинается с вешалки». Расширить представление о правилах поведения в театре и уметь применять их на практике;

4) Углубить представление о различных видах театрального искусства; знать элементы оформления спектакля (декорация, цвет, свет, звук, шумы и т. п.). Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома), макетов, эскизов декорации.

5) Уметь отличать пьесу от другого литературного материала, выделять в структуре пьесы действующих лиц.

6) Самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект. Репетировать с использованием декораций, реквизита и самостоятельно подобранной музыки. Получить опыт публичных выступлений.

7) Знать историю создания театра, видеть и понимать отличия в устройстве современного театра от театра Шекспира; знать историю появления первого театра под крышей. Уметь анализировать отличия в устройстве современного театра от театра под крышей; знать современных актеров и режиссеров, уметь анализировать особенности этих профессий.

8) Знать устройство зрительного зала. Уметь пользоваться схемой устройства зрительного зала. Понимать свое местонахождение в зрительном зале в зависимости от места в билете. Получить представление о театральном билете как источнике информации о спектакле.

Способы определения результативности.

Методы и формы диагностики могут варьироваться (беседа, игра, собеседования с классными воспитателями по достижению индивидуальных задач учащихся, наблюдение за деятельностью ребенка в процессе занятий и т.д.).

В качестве промежуточных и итоговых результатов работы могут рассматриваться: сольные исполнительские номера (чтецкие или вокальные), участие в групповых композициях (этюдах, сценках, импровизациях, в драматических, кукольных, теневых мини-спектаклях,

подготовленных участниками занятий, самостоятельная организация и проведение игр и театральных упражнений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – М.: АРКТИ, 1998.
2. Барышева Т. А. Эмпатия и восприятие музыки. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе. - М.: Инфа-М., 2000.
3. Богатырев В.А., Тришин В.А. Воспитание личности участников студии. – М., 1998.
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.
5. Давыдов В.Г. От детских игр к творческим играм и драматизациям // Театр и образование: Сб. научных трудов. – С. 10-24.- М., 1992.
6. Доронова Т.Н. Развитие детей в театрализованной деятельности. – М.: Просвещение, 1998.
7. Дорфман Л. Эмоции в искусстве. - М.: Педагогическое общество России, 2002.
8. Зарубина В.Е. Куклы. - М.: ТЦ «Сфера», 2001.
9. Караманенко Т.Н. Кукольный театр в детском саду. – М.: Учпедгиз, 1960.
10. Кард В., Петров С. Сказки из пластилина. - СПб., 1997.
11. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Речевой голос и его воспитание. – М.: Просвещение, 1985.
12. Крутенкова А.Д. Кукольный театр. Программа, рекомендации, мини-спектакли, пьесы. 1 – 9 классы.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2008.
13. Кулагина И.Е. Художественное движение (метод Л.Н. Алексеевой). – Нижний Новгород – Москва, 1993.
14. Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1988. – с.4.
15. Лукьянова Е.А. Дыхание в хореографии. – М.: Просвещение, 1979.
16. Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.: ТЦ «Сфера», 2001.
17. Немеровский А.П. Пластическая выразительность актера. – М.: Просвещение, 1976.
18. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.
19. Парулина О.В. Мир игрушек и поделок. – Смоленск, 2000.
20. Пикулева Н.В. Слово на ладошке. – М.: ТЦ «Сфера», 1997.
21. Родари Дж. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй. – М., 1978.
22. Савкова З.В. Техника звучащего слова: Методическое пособие. – М.: «ВЛАДОС», 1998.
23. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и коррекционные программы. – М.: АРКТИ, 1995.
24. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль: «Академия развития», 1996.

25. Сорокина Н.Ф.Играем в кукольный театр: программа «Театр – творчество – дети». – М.: АРКТИ, 2002.
26. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. – М.: «Фолио», 2000.
27. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. – М.: «Генезис», 2004.
28. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение,1995.
29. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. Программа и репертуар. – М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2000.
30. Ястребова А.В., Лазоренко О.И. Хочу в школу. – М.: АРКТИ, 1999.