

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2 имени Героя Советского Союза Н.П.Белоусова
Красноармейского района Волгограда»

Принята
на педагогическом совете
протокол № 9
от «31» мая 2023

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

**Театральная студия
«СТРАНА ЧУДЕС»**

Направленность: художественная
Возраст обучающихся: 7-16 лет
Срок реализации программы 1 год
Количество детей в группе 15 чел.
Количество часов в год 72 часа

Разработчик: Перекрестова И.И.

Волгоград 2023

1. Пояснительная записка

Дополнительная образовательная программа театра-студии имеет художественную направленность.

Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу. «Значение произведений искусств заключается в том, что позволяют «пережить кусочек жизни» через осознание и переживание определенного мировоззрения, чем «создают определенные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» (Б.В. Теплов).

Совершенствование «аппарата переживания» (К. Станиславский) и «аппарата осмысления» через развитие театральных способностей, творческого мышления и творческой активности на основе классической театральной культуры способствует духовному, социальному и профессиональному становлению личности ребенка.

Актуальность программы театра-студии определяется необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет в себе различные аспекты театрально-творческой деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для практического применения в жизни.

Новизна

В рамках модернизации российского образования (в частности, дополнительного) изменены концептуальные подходы и методологические установки к образовательному процессу по причине ограниченности, схоластики и неэффективности:

- смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию и профессионализацию личности средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности;
- изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса с учетом интеграции общего и дополнительного образования;
- модифицировано содержание программы в контексте профессионального непрерывного образования;

- усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения комплекса интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение;
- изменены подходы к реализации долгосрочной программы (поэтапно с учетом возрастных особенностей).

Педагогическая целесообразность программы

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации.

Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается практической и гуманитарной направленностью.

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы:

- принцип гуманизации;
- принцип природосообразности и культуросообразности;
- принцип самоценности личности;
- принцип увлекательности;
- принцип креативности.

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных результатов.

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий:

- дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания;
- демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и учащегося;
- достижение заданных результатов на разных уровнях позволит интенсифицировать получение качественных результатов юных актёров.

Цель программы:

Развитие творчески активной личности учащегося средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи программы:

- обучить учащихся основам театральной деятельности;
- сформировать навыки актёрского мастерства;
- развивать творческие артистические способности детей;
- развить коммуникативные и организаторские способности учащегося;
- сформировать художественно-эстетический вкус;
- воспитывать социальную активность личности учащегося.

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся, в процессе реализации настоящей программы, одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические способности и

совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), творческие встречи и мастер-класс профессиональных артистов. Такой

комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует развитие детей и подростков, формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации.

2. Настоящая программа, являясь альтернативой типовой, составлена с учетом гибкой и мобильной специфики дополнительного образования.

3. Концепция и содержание настоящей программы материализует идею творческого развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их профессиональному росту в специализированных (театральных) учебных заведениях.

4. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения позволяет создать лично-значимый для каждого ребенка индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде спектакля).

5. Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению физического и социального здоровья воспитанника.

Занятия театральным искусством очень органичны для детей данного возраста, так как игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию психической деятельности детей и подростков.

Программа рассчитана на 72 часа, 2 раза в неделю, продолжительностью 1 академический час. Период реализации – 1 год. Возраст студийцев 7-16 лет.

Учебный план

№ п/п	Виды учебной деятельности	Всего	Теоретически	Практически
1.	Вводное занятие		1	3
2.	Основы театральной культуры		2	1
3.	Мастерство актера	3	2	11
4.	Сценическая речь	3	3	10
5.	Ритмопластика	2	2	10
6.	Работа над репертуаром	0	1	9
7.	Репетиции	4	0	14
8.	Премьера		0	3
	ИТОГО	2	11	61

Содержание программы

Программа состоит из 8-ти разделов, работа над которыми продолжается в течение 1 года с детьми разного возраста от 6 до 16 лет.

1 раздел - Вводное занятие.

Знакомство с коллективом. Создание предпосылок для свободного выражения своих чувств, эмоций, артистических и творческих способностей, создание психологического комфорта в группе. Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств.

2 раздел - Мастерство актера.

Знания и навыки сценического поведения ребятам необходимы. Их значения значительно может облегчить репетиционный период. Ребятам дается задание сделать сценические импровизации на заданную тему или просто изобразить кого-то. На этих этапах педагог объясняет, как нужно говорить и двигаться на сцене. Упражнения проводятся, чтобы слушать партнера, стараться понять его, оценить его слова и поведения. Воздействовать на него в заданном направлении: убеждать, ругать, хвалить, призывать, просить, требовать, разоблачать и т. д. Дать возможность исполнителям подвигаться, сочетая словесное действие с физическим.

3 раздел - Сценическая речь.

Объединение игры и упражнений, направленных на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словами, развивающие образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.

4 раздел - Ритмопластика.

Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений.

5 раздел - Мастерство актера.

Знания и навыки сценического поведения ребятам необходимы. Их значения значительно может облегчить репетиционный период. Ребятам дается задание сделать сценические импровизации на заданную тему или просто изобразить кого-то. На этих этапах педагог объясняет, как нужно говорить и двигаться на сцене. Упражнения проводятся, чтобы слушать партнера, стараться понять его, оценить его слова и поведения. Воздействовать на него в заданном направлении: убеждать, ругать, хвалить, призывать, просить, требовать, разоблачать и т. д. Дать возможность исполнителям подвигаться, сочетая словесное действие с физическим. Основы театральной культуры.

Призван обеспечить условия для овладения школьниками элементарными знаниями и понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства. В раздел включены:

- Особенности театрального искусства.
- Виды театрального искусства.
- Рождение спектакля.
- Театр снаружи и изнутри.
- Культура зрителя.

6 раздел - Работа над репертуаром.

Является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает в себя следующие темы:

- Знакомство с пьесой.
- От этюда к спектаклю.

Основные этапы работы:

- Выбор пьесы или инсценировка и обсуждение ее с детьми.
- Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми.
- Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов.
- Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей.
- Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен.
- Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно условно), с музыкальным оформлением.
- Репетиция всей пьесы целиком. Уточнение темпоритма спектакля.

7 раздел - Репетиции.

Сводная репетиция.

Перед педагогами ставится задача, сложился ли весь спектакль в целом.

Просматривается насколько правильно и динамично выстроена действенная линия спектакля, одинаковы ли по отработке его отдельные эпизоды, удалось ли

воплотить разработанный в начале режиссерский замысел, правильное ли развитие получили характеры героев. Разрешение этой задачи требует проведения таких репетиций всего спектакля. Их надо проводить без остановок, от начала до конца.

Монтировочная репетиция.

Эта репетиция проводится для того, чтобы переставить декорацию, вынести или убрать со сцены мебель, ширмы другие детали. Это довольно сложно, так как перемена зачастую должна быть быстрой, бесшумной, точной.

Генеральная репетиция.

Это проверка готовности всего коллектива к проведению спектакля. В этот период группа участников получает полную самостоятельность. Исполнители должны твердо знать свои роли, мизансцены, помнить и выполнять данные им в ходе работы режиссерские указания и задачи.

8 раздел - Премьера.

Это итог длительной работы всего коллектива, момент наивысшего напряжения. Выявление всех творческих способностей детей.

Знания, умения и навыки.

1. Иметь представление о театре как о виде искусства, особенностях театра.
2. Иметь навыки концентрации внимания и координации движений.
3. Иметь представление об устройстве речевого аппарата и звукообразования.
4. Уметь пользоваться важными средствами выразительности мимикой, жестами.
5. Уметь свободно ориентироваться на сцене, площадке.
6. Уметь произносить одну и ту же фразу с разными интонациями.
7. Уметь сочинять этюды по сказкам.
8. Иметь представление о сценической культуре, иметь навыки выступления в спектаклях.

Тематическое планирование

№	Тема	Кол-во занятий	Цели	Практическая часть занятий
Вводное занятие				
1.1	Давайте познакомимся.	1	Дать детям представление о театре, о занятиях, рассказать о правилах поведения. Формировать устойчивый интерес к театральному искусству.	Беседа - игра
1.2	Вместе весело играть.	3	Приобретать навыки и развивать умения действовать в коллективе. Развивать произвольное внимание, память, наблюдательность.	Контактные, сюжетно-ролевые игры. Игры - упражнения на развитие слухового, зрительного внимания.
Основы театральной культуры				
2.1	Здравствуй, меня зовут искусство.	1	Формировать представления о понятиях искусство, живопись, музыка, театр, музей, концерт артист и т. д. расширять общекультурный кругозор детей.	Экскурсии в театры, просмотр фотоматериалов Сюжетно ролевые игры.
2.2	Великое театральное царство.	2	Формировать представление о театре, как о виде искусства. Рассказывать об особенностях театрального искусства. Знакомить детей с видами театрального искусства. С театральной терминологией. Воспитывать	Беседа, театральные игры - этюды.
			представление о театральных профессиях.	
Мастерство актера				

.1	В гостях у сказки.	7	Формировать творческую художественно-речевую деятельность на примере сказок; развивать умение осмысливать содержание художественного произведения. Развивать внимание, память, воображение, формировать умение отражать свои впечатления в словесной форме. Проигрывать фрагменты сказок, инсценировать отдельные эпизоды. Подготовить детей к действиям с воображаемыми предметами.	Беседа. Игровой - тренинг. Этюды.
.2	Веселые сочинялки.	1	Побуждать детей сочинять несложные истории героями, которыми являются дети. Воспитывать чувство юмора, способствовать повышению самооценки детей. Развивать связную речь детей (диалогическую).	
.3	Этюды.	5	Учить детей самостоятельно сочинять этюды с заданными или нафантазированными сюжетами, предлагаемыми обстоятельствами, эмоциями.	
Сценическая речь				
.1	Веселая гимнастика.	5	Учить развивать правильную интонационную выразительность, дыхание.	Игровой практикум.
.2	Зарядка для лица и языка.	3	Дать представление об устройстве речевого аппарата и звукообразовании, голосо - речевой тренинг.	Беседа, практическое занятие. Упражнения на

				развитие речевого аппарата.
.3	Забавные чистоговорки.	3	Формировать навыки правильного звукообразования, развивать интонационную выразительность речи.	Игры со словами. Заучивать чистоговорки.
.4	Игры говорилки.	2	Формировать навыки правильного звукообразования. Декламировать стихотворный текст тест от лица разных сказочных героев.	
Ритмопластика				
1	Разминка -тренинг	6	Развивать двигательные способности детей ловкости, подвижности, выносливости, гибкости.	
2	Музыкально-пластическая импровизация.	3	Развивать пластическую выразительность ритмичность, быстроту реакции координацию движений) воображение.	
3	Язык жестов. Мимика.	2	Развивать умение пользоваться разнообразными жестами.	
4	Психогимнастика.	1	Побуждать детей экспериментировать со своей внешностью. Развивать умение детей переключаться с одного образа на другой. Воспитывать чувство уверенности в себе.	
5	Работа над репертуаром	10	Применять полученные знания, умения и навыки в практической деятельности. Накапливать опыт сценической деятельности. Реализовать творческие способности детей.	Участие в проведении календарных и тематических мероприятий, постановке спектаклей. Инсценировка.
6	Репетиции	14		Репетиции: сводная,

				монтажная, генеральная.
7	Премьера	3		
	ИТОГО	72		

2. Актерское мастерство

Программа данного курса позволяет воспитывать юного актера в «естественной среде», т.е. на сцене, репетициях, в процессе работы над ролью. Эффективность обучения и развития обучающегося достигается благодаря интеграции теории и практики. Такой подход снабжает воспитанника театральной студии необходимым опытом и техническими навыками для дальнейшего самосовершенствования.

Данный курс органично вытекает из учебной дисциплины «Театральная игра». Курс «Актерское мастерство» нацелен:

- на раскрытие творческой индивидуальности воспитанника через освоение техники работы над собой;
- на развитие психотехники через процесс работы над образом;
- на освоение техники воплощения и переживания через художественный метод в искусстве.

Первостепенная задача органического существования актера в условиях сцены решается при условии:

- применения метода индивидуально-группового тренажа;
- постоянного присутствия зрителя, наблюдающего за его игрой (любой человек в зале).

Коллективная импровизация, тема которой задается педагогом, является обязательным условием реализации программы и одновременно «диагностическим» методом каждого тренировочного занятия.

Рефлексия результатов индивидуальной и коллективной деятельности помогает педагогу интенсифицировать не только образовательный процесс, но и психический, успешно развивая в ребенке творческое воображение, активное внимание, память, ритм, логику, сценическое самочувствие.

В театре-студии широко применяется «инструкторский» метод, согласно которому более опытные ребята обучают менее подготовленных (разумеется, под наблюдением педагога). Используемые методы способствуют развитию социальных навыков: социального взаимодействия и социальных взаимоотношений (коллективизма и ответственности).

Оптимальная наполняемость группы 12-20 человек. Практикуются занятия малыми группами (2-5 человек), групповые и индивидуальные репетиции. Форма одежды свободная и спортивная.

3. Сценическая речь

Цель: развитие психотехнических навыков юного актера для убедительной передачи мысли автора зрителю.

Задачи:

- совершенствовать «аппарат переживания» и «аппарат воплощения» для передачи мысли автора зрителю.

Данный раздел включает в себя работу над техникой речи и литературным художественным текстом.

В работу над техникой речи входит освоение приемов, снятие мышечных зажимов голосового аппарата, работа над дикцией, правильной орфоэпией и выстраивание логико-интонационной структуры речи.

В работу над литературно-художественным текстом входит освоение общих основ работы над словом в мастерстве актера, поиск путей, воплощение сверхзадачи, словесного действия, освоение предложенного текстом обстоятельств, выработка умения осваивать стилистику авторского текста и обучение применения навыков, полученных в работе над техникой речи и с литературным текстом.

4. Сценическое движение.

Цель: формирование у будущих актеров пластической культуры, т.е. внешней актерской техники умений и навыков.

Выразительным средством актерского искусства является психофизический процесс, в котором психическое и физическое состояние существуют в неразрывной связи.

Тема «Сценическое движение» направлена на развитие специальных качеств актера (аппарата воплощения), которые, проявляясь в связи с двигательной деятельностью, расширяют образное мышление в целом, обостряют чуткость и восприимчивость ко всем проявлениям сценической среды, позволяют улавливать и откликаться на них точными по смыслу и разнообразными по окраске реакциями.

5. Театральный грим

Цель: использование грима юными актерами для создания сценического образа.

Задачи: - обучить первоначальным навыкам гримерного дела;

- сформировать потребность у детей в соблюдении правил личной гигиены.

6. Методическое обеспечение программы

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:

репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется обучающимися, ими и предлагаются способы ее решения).

Методы обучения в театре-студии осуществляют четыре основные функции:

- функция сообщения информации;
- функция обучения воспитанников практическим умениям и навыкам;
- функция учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников;
- функция руководства познавательной деятельностью обучающихся.

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

Занятия проходят в самых разнообразных формах:

- лекции;
- тренинги;
- репетиции;
- индивидуальные занятия;
- занятия малыми группами (по 3-5 человек).

Вся работа группы строится вокруг целостного художественного произведения:

- спектакля;
- шоу;
- творческого вечера;
- праздника.

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского мастерства, адаптированной для обучающихся, с использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, обучающиеся принимают участие в театральных постановках. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями.

В течение учебного года ставится минимум два спектакля. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется. Обучающиеся сами выбирают роли.

Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью помогает обучающемуся в постижении окружающего мира. Он заражает обучающихся добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Именно игра является непременным атрибутом театрального искусства.

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь обучающемуся в раскрытии себя в общении и творчестве.

Большую роль в формировании творческих способностей обучающихся отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей.

Задача тренинга - пробудить творческую фантазию, развить пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель.

Занятия лучше всего проводить в просторном театральном зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3. Гипшнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
4. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
5. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
6. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
7. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка. - С.: СГАКИ, 2009.
8. Чистякова М.И. Психогимнастика - М: Просвещение, 2004. Список литературы.
9. Доронова Т.Н. Играем в театр: Театрализованная деятельность детей 4-6 лет. Методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. М.: "Просвещение" 2004.
10. Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-нравственной сферы у дошкольников. М.: Издательство "Скрипторий 2003", 2006.
11. Кошманская И. П. Театр в детском саду. Ростов н /Д: изд- во " Феникс", 2004.
12. Мерзлякова С.И. Фольклор-Музыка-Театр. Программы и конспекты Занятий педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно- методическое пособие - М.: 1999.
13. Мочалов Ю.А. Первые уроки театра. М.:1986г.
14. Опарина Н. А. Театр-Это волшебный край! М.: " Социум" 1999г.
15. Поляк Л.Я. Театр сказок. Спб: " Детство-Пресс", 2001г.
16. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. Программа " Театр - Творчество -Дети": Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов. - М.: 2004.
17. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников: Программа и репертуар. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.
18. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет / Под редакцией О.Ф. Горбуновой. М.: Мозаика- Синтез, 2008.