

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Отдел образования, опеки и попечительства администрации Иловлинского муниципального района

МБОУ Большеивановская СОШ

РАССМОТРЕНО
на методическом совете

Протокол № 1 от
« 30 » 08 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

директор

Н.Н.Волобуева

Приказ № 130/1 от
« 01 » 09 2023 г.

Рабочая программа
художественной направленности

« ОТ ЭТЮДА ДО СПЕКТАКЛЯ ».
(срок реализации 1 год)

Целевая группа: учащиеся 11-16 лет

с. Большая Ивановка
2023-2024 год

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Программа «От этюда до театра» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной программы, в том числе в соответствии с Законом ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО детей» и др. Программа является авторской.

Программа носит художественную направленность и рассчитана на 1 год обучения детей.

В век гаджетов навыки естественного артистизма исчезают у детей. Обособливаясь, они теряют коммуникативные способности, уверенность в себе, творческое начало. Теперь детям часто нужна помощь для адаптации в социуме. Лучший способ — актёрские тренинги, конечно, в игровой форме. Дети, оторванные от телефонов, учатся: навыкам живого общения; импровизации; 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: навыки эти 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.), **речи**. 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.

Цель и задачи учебного предмета

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.

Для осуществления этих целей необходимы занятия по трем дисциплинам – актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению.

Задачи:

Образовательные (предметные)

- организация досуга детей, создание коллектива единомышленников, способного ориентироваться в мире театра, ставить и играть спектакли.
- выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности каждого ребенка;
- устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов;
- обучение владению голосом, улучшению дикции;
- Обучение учащихся общим двигательным навыкам: конкретность и точность движения, правильное распределение мышечных усилий и ритмичность;
- обучение первоначальным навыкам сценического движения;
- развитие театрально - исполнительских способностей детей и подростков, а также формирование у обучающихся комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в процессе подготовки спектаклей.

Личностные:

- формирование личности, творчески относящейся к любимому делу.
- воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, умения логически мыслить, психофизической выносливости и работоспособности;
- развитие самодисциплины и организованности.

Метапредметные:

- развитие памяти, фантазии, дикции;
- развитие качеств оратора;
- обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков в жизни.

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.

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы является использование нейропсихологического сопровождения в виде комплекса упражнений с опорой на методы двигательной коррекции и телесно-ориентированные психотехники, зарекомендовавших себя, как эффективный инструмент для формирования у ребенка контакта с собственным телом, снятием телесных напряжений, развития невербальных компонентов общения и улучшения психического самочувствия и взаимодействия с другими людьми. Данный метод опирается на Метод замещающего онтогенеза, созданного известным нейропсихологом, профессором МГППУ А.В. Семенович. (педагог имеет соответствующие документы, подтверждающие право на данный вид деятельности: диплом клинического психолога, диплом об изучении Метода замещающего онтогенеза). Вышеназванные упражнения имеют место на каждом занятии.

Кроме того, настоящий метод не отступает от канонов классической педагогики и заключается в том, чтобы помочь несамостоятельному стать самостоятельным, научить адекватно воспринимать мир, развивать творческие способности, обучить эмоциональности творчества, выявить возможности для искреннего самовыражения. Таким образом, обучение профессиональным навыкам остается, но как бы уходит на второй план.

Объем и срок освоения программы.

Программа рассчитана на **один год обучения**, всего **68 часов** в **очной форме**.

Режим, периодичность и продолжительность занятий. В течение всего периода обучения учебный процесс организован следующим образом: групповые очные учебные занятия проводятся по 2 академических часа (1 ак. час продолжительностью 1 час) два раза в неделю. Итого **68 часов** в год, включающих в себя теоретические, практические занятия, посещение театров и репетиции спектаклей.

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности программа имеет модульный тип построения. Программа составлена из самостоятельных целостных модулей:

Адресат программы. В студии актерского мастерства занимаются ребята **от 11 до 16 лет**.

В силу значительной поведенческой, психо-эмоциональной, физиологической разницы между детьми 11-12 и 13-15 лет большая часть занятий проводится по двум возрастным подгруппам с учетом возрастных особенностей согласно требованиям СанПиНа и здоровьесберегающим технологиям (общее количество обучающихся не более 30). Однако, для сплочения коллектива при подготовке к спектаклям задействуются все участники студии. Так в школе несколько лет традиционно готовятся спектакли к Новому году с участием детей 5-9 классов.

На совместные репетиции и вводное занятие **8 часов** в году.

Ребята учатся взаимодействовать с партнером в условиях вымысла, работать по этюдному методу, знакомятся с понятием «я в предлагаемых обстоятельствах». Учатся «строить» свой сценический образ. Следующие второй и третий год обучения строятся на преемственности с предыдущим с дальнейшим углублением полученных навыков и умений и с целью создания в конце курса целостного образа, работой над ролью и подготовкой к выпускному спектаклю.

Основной формой подведения итогов образовательной программы является выпускной спектакль, который обычно становится репертуарным в театральной студии для участия на театральных конкурсах и фестивалях

Форма проведения занятий

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе - от 12 до 15 человек.

В связи с тем, что обе группы обучаются первый год, программа не отличается по содержанию тем, количеству теоретических и практических занятий. Однако, учитывая возрастные, психофизиологические особенности обеих возрастных групп, изучаемый материал предлагается в младшей группе в меньшем объеме, уделяя внимание больше игровой деятельности..

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
- Принципы построения этюда

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 так же 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;
- умение последовательно выполнять действия;
- 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.

Методы обучения

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических и теоретических занятий, предусмотренных учебным планом и программой (наличие кабинета, сцены, спортзала)

Дидактические материалы:

- учебно-методические пособия,
- методические рекомендации,
- наличие литературы для детей и педагога.

- Материально-технические:

- магнитофон;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- использование сети Интернет;

II. Содержание учебного предмета, курса.

РАЗДЕЛ 1. Основы театральной культуры. Театр как вид искусства

Роль театрального искусства в формировании личности. Театр - искусство коллективное, спектакль - результат творческого труда артистов театра.

История возникновения театра. Виды театрального искусства. Культура поведения в театре. «Зритель» и «фанат». Структура театра, основные профессии: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Театральное здание. Зрительный зал. Сцена. Мир кулис. Сценарий и правила работы с ним. Выразительное чтение разных текстов.

РАЗДЕЛ 2. Ритмопластика

Ритмопластика массовых сцен и образов. Совершенствование осанки и походки. Владение своим телом, свобода и выразительность движений.

Постановка танцев (для отдельных эпизодов).

Раздел 3. Театральная игра

Театральные игры, импровизация. Действия с воображаемым предметом. Пластические, ритмические, музыкальные игры.

Этюд. Сценический этюд. Беспредметный этюд на контрасты (2 человека, сцена разделена перегородкой). Артикуляция. Работа над дикцией.

РАЗДЕЛ 4. Этика и этикет

«Этика», «этикет», «этикетка» Такт. Золотое правило нравственности. Культурный человек... Какой он?

РАЗДЕЛ 5. Культура и техника речи

Учимся говорить красиво. Развитие дыхания и свободы речевого аппарата.

Правильная артикуляция, чёткая дикцией, разнообразная интонация. Дыхательные и артикуляционные упражнения. Выразительное чтение поэзии и прозы. Работа над выразительностью речи.

III. Учебно-тематический план

№ п/п	Разделы	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1.	Организационное занятие. Основы театральной культуры. Театр как вид искусства			
2.	Ритмопластика			
3.	Театральная игра			
4.	Этика и этикет			
5.	Культура и техника			
	Итого:			

IV.Календарно-тематическое планирование

№ п/п	Тема занятия	Количество часов	Теоретические навыки	Практические навыки	Дата	
					План	Факт
ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. ТЕАТР КАК ВИД ИСКУССТВА						
1	Вводное занятие «Что такое театр?». Особенности театра.	1	Словарь: театр, актер, аншлаг, бутафория, декорации.	Игра «Назови свое имя ласково».		
2	Возникновение театра. Древнегреческий театр. Древнеримский театр	1				
3	Средневековый европейский театр (миракль, мистерия, моралите). Театр эпохи Возрождения (комедия дель арте)	1				
4	«Глобус» Шекспира. Театр эпохи Просвещения	1				
5	Русский Театр. Скоморохи. Первый придворный театр. Крепостные театры	1				
6	Профессиональные русские театры	1				
7	Что дает театральное искусство в формировании личности. История создания школьного театра, традиции, знакомство, фотографии летописи школьного театра, видеосюжеты, планы.	1				

8	Виды театрального искусства. Музыкальный театр: Опера, Балет, Мюзикл. Театр кукол	1	Драма, комедия, трагедия, интермедия			
9	Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Выдающиеся актеры.	1				
10	Работа художника в театре. Сценография. Театральные декорации и бутафория, афиша, программка	1				
11	Грим. Костюмы. Роль костюма при создании образа на сцене	1				
12	Подготовка ко Дню учителя. Обсуждение декораций, костюмов, музыкального сопровождения. Распределение ролей.	1	Словарь: балет драматический; Театр зверей, кукольный.	Представьте разные театры. Подготовка костюмов, декораций.		
13,14	Подготовка декораций и костюмов. Репетиция. Работа над темпом, громкостью речи.	2	Декорации.	Выразительное чтение стихов.		
15	Генеральная репетиция к празднику День учителя.	1				
16	Анализ выступления на празднике День учителя (недостатки, интересно ли было работать над спектаклем, что будем делать дальше).	1		Учимся высказывать отношение к работе, аргументируя		
17	Развитие творческой активности, индивидуальности. Снятие зажимов, раскрепощение.	1				
18	Исполнительное искусство актера – стержень театрального искусства.	1				
19	Тренинг творческой психотехники актера:	1				

20	Воображение и фантазия – источник творческой духовности человека. Упражнения на развитие воображения.	1				
21	Что такое сценарий? Обсуждение сценария сказки «Рукавичка» на новый лад.	1				
22	Выразительное чтение сказки по ролям.	1			Учимся выразительному чтению	
23	Культура поведения в театре. Понятия «зритель» и «фанат». Обсуждение сценария.	1				
24	Театральное здание. Зрительный зал. Сцена. Мир кулис.	1	Кулисы, рампа, подмости.			
25	Знакомство с Новогодними сказками. Чтение сказок по ролям.	1			Работа над артикуляцией звуков.	
26	Сценарий и правила работы с ним.	1	Сценарий, сценарист			
27	Выбор сценария для постановки на Новый год. Распределение ролей с учетом пожеланий артистов.	1				
28,29	Подбор музыкального сопровождения. Репетиция. Изготовление декораций.	2	Декорации			
30,31	Изготовление декораций, костюмов. Репетиция.	2			Изготовление декораций и костюмов	
32	Генеральная репетиция Новогоднего сценария.	1				
33	Обсуждение спектакля (успех или неуспех? ошибки, недостатки).	1				
РИТМОПЛАСТИКА						
34	Работа актера над образом. Логика действия: я – предмет; я – стихия; я – животное; я – растение; внешняя характерность; форма (выдержка и законченность).	1				
35	Ритмопластика массовых сцен и образов. Совершенствование осанки и походки. Учимся создавать образы животных.	1	Осанка, и походка.			

37	Творческие задания «Изобрази», «Войди в образ». «Профессионалы», «Что бы это значило», «Перехват». Упражнения «Исходное положение», «Зернышко»	1		Учить показывать животных с помощью мимики.		
38	Музыкальные пластические игры и упражнения. Работа в парах, группах, чтение диалогов, монологов.	1		Работа над дикцией и пластикой.		
39	Что значит -чувствовать партнера на сцене? Учимся взаимодействию.	1				
40	Этюды и упражнения на физическое действие с воображаемыми предметами.	1				
ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА						
41	Этюд как основное средство воспитания актера. Этюд – «средство вспомнить жизнь» (К.С. Станиславский).	1	Этюд, диалог, монолог.			
42	Шутливые словесные загадки. Найди ошибку и назови слово правильно.	1				
43,44	Подготовка ко Дню 8 Марта. Выбор сценок и распределение ролей. Подбор музыкального сопровождения.	2		Работа над движениями на сцене.		
45	Генеральная репетиция. Подготовка костюмов и декораций.	1				
46	Обсуждение праздничного выступления.	1		Учить высказывать свое мнение, аргументируя.		
47	Этюд как основное средство воспитания актера. Беспредметный этюд на контрасты (2 человека, сцена разделена перегородкой). «Разговор по телефону с невидимым оппонентом».	1				
48	Сценический этюд: «Диалог – звукоподражание и «разговор» животных. (Курица – петух, свинья-корова, лев-баран, собака – кошка, две обезьяны, большая собака – маленькая собака)	1	Д/и «Угадай животное».	Показ «разговора» животных.		
ЭТИКА И ЭТИКЕТ						
49	«Этика», «этикет», «этикетка», научиться их различать. Золотое правило нравственности «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой».	1	Познакомить с понятиями «этика», «этикет».	Игра: « Я начну, а вы кончайте...»		

50	Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой».	1				
КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ.						
51	Что такое культура и техника речи. Выразительное чтение поэзии и прозы.	1				
52	Теории голосообразования. Отделы голосообразования	1				
53	Фонационное дыхание. Упражнения на отработку диафрагменного дыхания	1				
54	Постановка речевого голоса	1				
55	Упражнения на развитие звуко-высотного и динамического диапазонов	1				
56	Учусь говорить красиво. Что значит красиво говорить? «Сквернословие... это всегда плохо или иногда хорошо?».	1	Познакомить с понятиями «сквернословие».	Учить высказывать свое мнение, аргументировать		
57	Дикция. Артикуляционная гимнастика	1				
58	Простые и сложные звукосочетания	1				
59	Культура и техника речи. В мире пословиц, поговорок, скороговорок.	1		Произнесение скороговорок по очереди с разным темпом и силой звука, с разными интонациями.		
60	Скороговорки. Техника исполнения	1				

61	Скороговорки в движении	1				
62	Детские стишки. Постановка логических ударений и пауз	1				
63	Детские стишки в движении	1				
64	Чтение стихотворения в определенном образе. Сценический образ «Походка»	1				
65	Выразительное чтение поэзии и прозы.	1		Работа над дикцией.		
66	Посиделки за круглым столом: «Наши успехи и недостатки». Итоги работы за год. Показ заранее подготовленных самостоятельно сценок из школьной жизни.	1				
67,68	Резервный урок	2				

V. Программное и учебно-методическое обеспечение

Литература для учителя:

1. Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми.. – С-П., 2001.
2. Белошкіна И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001.
3. Буров А.Г. Режиссура и педагогика. М. 1987. (Б-чка "В помощь худож. самодеятельности". N 23).
4. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 1999.
5. Гапелин Е.Р. Школьный театр. СПб. 1999

Литература для обучающихся:

6. Габбе Т.А. Быль - небыль. Русские народные сказки, легенды, притчи.- Новосибирское книжное издательство, 1992
7. Детская энциклопедия, т.12 «Искусство».- М.: «Просвещение», 1968.

Интернет – ресурсы

8. Имена.org- популярно об именах и фамилиях <http://www.imena.org>
9. World Art - мировое искусство <http://www.world-art.ru>

Материально-техническое обеспечение:

10. Компьютер с выходом в Интернет
11. Аудио- и видеозаписи, презентации
12. Материал для изготовления реквизита и элементов костюмов;
13. Реквизит для этюдов и инсценировок.