

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН**

Принята
на заседании педагогического
совета от 30.08.2024г
Протокол №1

Утверждаю:
Директор МКОУ «Октябрьский центр
образования»

Н.А. Поликарпова
«30» августа 2024 г. приказ 46-осн

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театр в школе»**

Возраст обучающихся: 10 - 15 лет
Срок реализации: 1 год

Годовое количество часов – 68 ч; количество часов в неделю – 2 ч.

**Разработал: педагог дополнительного
образования
Климушкина Елена Антоновна**

п. Октябрьский, 2024 г.

Пояснительная записка

В современном обществе важная роль в духовном становлении подрастающего поколения, формировании нравственных ценностей, основы культуры, привитии хорошего вкуса, развитии интеллекта принадлежит театральному искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу.

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Театр в школе» является средством активизации процесса художественно-творческого развития школьников через приобщение к искусству театра в коллективной деятельности. Занятия в театральном коллективе по данной программе способствуют эстетическому и интеллектуальному развитию ребенка.

Программа разработана на 1 год и предполагает стартовый уровень сложности.

Все упражнения и этюды, процесс работы над спектаклем в программе направлены на выявление особенностей человеческого характера, прежде всего, своего собственного, на изучение особенностей других людей и наблюдение за ними, выявление того, на что Вл. И. Немирович–Данченко указывал - «зерно образа».

Данная программа предоставляет возможность эффективной подготовки к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение отличается практической гуманной направленностью и серьезной теоретической базой.

Программа адресована детям в возрасте от 10 до 15 лет. Принимаются все желающие дети разной степени подготовки без специального отбора по принципу добровольности.

Программой допускается участие в спектаклях и литературных композициях детей из различных групп обучения.

Дополнительная общеразвивающая программа «Театр в школе» может быть пролонгирована по желанию руководителя театрального объединения.

Поскольку программа разработана для детей от 10 до 15 лет, в ней учитываются особенности психофизиологического развития обучающихся данной возрастной группы.

Психофизиологические характеристики обучающихся данной возрастной группы (психические и психологические новообразования, память, мышление, внимание, воображение, учебная деятельность, речь и др.) показывают, что детям в возрасте 10-15 лет присущи свои специфические особенности, влияющие на приобретение обучающимися умений и навыков в учебной деятельности и в сфере формирования театральных способностей. Данный возрастной этап характеризуется специфической направленностью личности, сопровождается изменением

форм общения, воспитания, новыми формами и видами деятельности, особенностью созревания организма.

Знание психофизиологических особенностей конкретной возрастной группы обучающихся позволяет педагогу не только осуществлять дифференцированный подход к обучаемым, но и осознано, профессионально грамотно выбрать наиболее эффективные формы и методы обучения, зависящие от возрастных особенностей обучающихся. Таким образом, педагог, умело используя огромные психолого-физиологические резервы данного возраста, может достичь значительных результатов в своей деятельности.

Обучающиеся имеют уровни развития познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой, эмоционально-потребностной сфер в соответствии с уровнем личностного развития.

Круг интересов обучающихся разнообразен в связи с возрастными особенностями, но детей объединяет общий интерес к занятиям театральным искусством.

Обучающиеся имеют возможность свободно общаться друг с другом и педагогом, сотрудничать в коллективе, поддерживать детей, сопереживая вместе с ними. Они, как правило, обладают волей, активны на занятиях, способны самостоятельно добывать знания, обладают чувством ответственности, способностью к саморазвитию, личностному самоопределению, открыты, целеустремлены, отличаются мобильностью, внимательны, наблюдательны, артистичны и выразительны, старательны и дисциплинированы.

Обучающиеся, успешно освоившие данную программу, впоследствии могут быть заинтересованы в получении среднего специального и высшего образования по данному профилю творческой деятельности.

Объём программы составляет – 68 часа.

Основной формой организации образовательного процесса является групповое комбинированное занятие с ярко выраженным индивидуальным подходом, которое направлено на освоение теоретического и практического материала. Групповой метод обучения способствует созданию соревновательного фона, стимулирующего повышенную работоспособность обучающихся. Это позволяет развить умения эффективно взаимодействовать в группе, способствует самораскрытию ребенка своих потенциальных возможностей.

Виды занятий: комбинированные и практические, тренинги, мастер-классы, репетиции, концерты и спектакли, теоретические занятия (лекционные). Срок освоения программы – 1 год.

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу, что составляет 68 часов в год и соответствует действующим нормам СП 2.4.3648-20.

Цель программы - развитие творческих способностей обучающихся средствами театрального искусства - реализуется при решении следующих задач

Обучающие:

- обучить основам театрального искусства, актерского и речевого тренинга;
- сформировать представление о театре;
- познакомить с понятиями и терминами;
- обучить владению элементами исполнительской культуры;
- обучить управлению телесным аппаратом;
- обучить методам самоконтроля.

Развивающие:

- развить интеллектуальную сферу;
- развить эмоциональную сферу;
- развить познавательные, творческие и коммуникативные способности ребенка;
- развить интерес к театральному творчеству, искусству.
- развить пластику движений;
- развить наблюдательность;
- развить подвижность мышечно-двигательного аппарата;
- развить музыкальность и ритмичность;
- развить координацию движений.

Воспитательные:

- привить художественный вкус;
- воспитать личностные качества: взаимовыручку, взаимопонимание, волю, терпение, дисциплинированность, целеустремленность, чувство коллективизма;
- сформировать нравственно-эмоциональную отзывчивость;
- сформировать адекватную самооценку, толерантность, усидчивость.

Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в театральной игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию личности.

Концепция и содержание настоящей программы материализуют идею творческого развития каждого ребенка.

Данная программа позволяет обучающимся одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), творческие встречи с профессиональными артистами и мастер-классы с ними. Такой комплексно-целевой подход к обучению способствует творческому развитию детей и подростков, формирует устойчивую мотивацию к познанию и овладению основами актерского мастерства, активизирует их творческую деятельность.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

В результате реализации программы каждый обучающийся должен:

Предметные результаты:

Знать:

- историю театра и театрального искусства;
- теоретические основы актёрского мастерства и сценической речи;
- этапы работы над спектаклем;
- законы сценического действия;
- основные приёмы гримирования;
- этикет и манеры поведения в разные эпохи.

Владеть:

- элементами внутренней и внешней техники актёра;
- словесным действием в спектакле;
- сценической пластикой;
- речевым общением;
- приёмами гримирования.

Метапредметные результаты:

Уметь:

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;
- самостоятельно анализировать постановочный план;
- создавать точные и убедительные образы;
- самостоятельно накладывать грим согласно образу;
- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики.

Личностные результаты:

- уметь самоопределяться (делать выбор);
- проявлять инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности;
- быть неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы;
- активно участвовать в социальной деятельности;
- осознавать ценность своей творческой деятельности для окружающих.

Основными формами подведения итогов реализации программы являются следующие: участие обучающихся в театральных конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня, открытая репетиция и показ спектакля для родителей и друзей.

Итоговое занятие в конце учебного года является традицией, имеет свою историю и проводится как в форме открытого занятия, так и в форме итогового концерта. Оно показывает, как обучающиеся овладели содержанием программы за год.

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из уровня развития и их познавательных возможностей (педагогическое наблюдение, игры, диалог и др.).

Содержание программы

Учебно-тематический план

№ п/п	Название темы	Количество часов			Формы аттестации (контроля)
		Всего	Теория	Практика	
1	Раздел 1. Вводное занятие	1	1	-	Входная диагностика: беседа.
2	Раздел 2. Формирование ЗОЖ	1	1	-	Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, выполненные творческие задания.
3	Раздел 3. Актёрское мастерство-16 часов				
3.1	Тема 3.1 Внимание, воображение, фантазия, эмоциональная память.	6	2	4	Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, выполненные творческие задания.
3.2	Тема 3.2 Предлагаемые обстоятельства, перемена отношения. Этюды.	4	1	3	
3.3	Тема 3.3. Общение. Упражнения и этюды.	5	2	3	
3.4	Тема 3.4 Театр как вид искусства. Театральная терминология.	1	1	-	Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу.
4	Раздел 4. Сценическая речь-18 часов				
4.1	Тема 4.1 основы культуры речи.	6	3	3	Комбинированный контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, выполнение творческих заданий. <i>Промежуточная аттестация.</i> Мониторинг уровня обучения и развития обучающихся.
4.2	Тема 4.2 Дыхание. Дикция.	12	2	10	
5	Раздел 5. Сценическое движение- 12 часов				
5.1	Тема 5.1 Основы ритмики и координации.	12	2	10	Комбинированный контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу,

					выполнение творческих заданий.
6	Раздел 6. Репетиции учебного спектакля	18	2	16	Фронтальный контроль: фронтальный опрос.
7	Раздел 7. Мероприятия воспитательно-познавательного характера	1	1	-	Текущий контроль: педагогическое наблюдение, наблюдение родителей, фронтальный опрос.
8	Раздел 8. Итоговое открытое занятие	1	-	1	Самооценка выполненного задания (с помощью педагога), педагогическое наблюдение, наблюдения родителей, анкетирование родителей, интервьюирование детей. <i>Промежуточная аттестация.</i> Мониторинг уровня обучения и развития обучающихся.
	Итого часов:	68	18	50	

Содержание учебно-тематического плана

Раздел 1. Вводное занятие

Теория. Вводный инструктаж по ТБ и ОТ. Знакомство в коллективе. Искусство театра. Театр как искусство коллективное. Театр как искусство синтетическое. Сходство и различие театрального искусства с другими видами искусства. Знакомство с основными театрами Тулы.

Формы контроля. Вводный контроль: выполнение выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий, проверка знаний о театральном искусстве.

Раздел 2. Формирование ЗОЖ

Теория. Правила поведения в общественных местах. Беседы воспитательно-познавательного характера. Беседа по профилактике заболеваний, о соблюдении санитарно-гигиенических требований. Правила поведения на дорогах. Профилактика зависимостей от психотропных и наркотических веществ.

Практика. Тематические упражнения и этюды, посвященные здоровому образу жизни.

Форма контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, выполненные творческие задания.

Раздел 3. Актерское мастерство

Тема 3.1. Внимание, воображение, фантазия, эмоциональная память.

Теория. Основные элементы системы К.С. Станиславского: внимание, воображение, эмоциональная память. Виды внимания. Отличие рассеянного внимания в жизни от концентрированного внимания в процессе занятий. Фантазия и воображение. Отличительные особенности этих понятий.

Составляющие процесса общения: ориентировка в пространстве, умение услышать, оценить, ответить. Органическое молчание.

Практика. Упражнения на внимание. Наблюдение за людьми на улицах и в общественных местах. Рассказ об увиденном на занятиях.

Три круга внимания. Переключение внимания с одного объекта на другие. Слуховое внимание. Зрительное внимание - упражнение «Баранья голова». Упражнение «Печатная машинка». Математические упражнения: калькулятор и «гоп». Упражнение «Скульптурные композиции».

Существование на сцене в малом круге внимания. Переключение внимания на средний и большой круг внимания.

Упражнения на память физических действий. Упражнения с настоящим предметом, работа с воображаемым предметом.

Фантазия и воображение. Упражнение «Сочинить историю» (проводится по кругу). Упражнение «Нарисовать картинку в уме». Упражнение «Первая ассоциация». Упражнение «Уходящая ассоциация» (выполняется сначала в более простом варианте, постепенно усложняется).

Эмоциональная память. Упражнения на вспоминание и воспроизведение самых эмоционально ярких событий своей жизни. Групповое упражнение «Паровозик чувств». Подробный рассказ о каком-либо событии в жизни, о сегодняшнем дне с самого раннего утра.

Форма контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, выполненные творческие задания.

Тема 3.2. Предлагаемые обстоятельства, перемена отношения. Этюды.

Теория. Понятие предлагаемых обстоятельств. Виды. Понятие «перемена отношения». Взаимосвязь с предлагаемыми обстоятельствами. Понятие этюда и действия в предлагаемых обстоятельствах.

Практика. Упражнения на действие в предлагаемых обстоятельствах: одиночные, групповые, с полным отсутствием словесного действия на данном этапе; с небольшим количеством человек и с воображаемыми предметами (этюды на «ПФД»).

Форма контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, фронтальный опрос по теоретическому материалу, выполненные творческие задания.

Тема 3.3 Общение. Упражнения и этюды.

Теория. Понятие «Общение». Органическое молчание.

Практика. Упражнение «Здравствуйте!», общение без словесного действия (органическое молчание). Упражнения: «Общение глазами», «Физическое действие в результате приказа глазами».

Импульсное общение без малейшего внешнего воздействия на партнера. Упражнения: «Я вызываю вас...» и «Шаги». Создание небольшой сюжетной композиции. Этюды на завязывание общения. Этюды на ограниченный диалог. Этюды на 3 слова.

Форма контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, выполненные творческие задания.

Тема 3.4. Театр как вид искусства. Театральная терминология.

Теория. Виды искусства. Сходство искусства театра с другими видами искусств и различие. Театральная эстетика. Театр как синтетическое и коллективное искусство. Понятия: кулисы, занавес, задник, софиты, авансцена, арьерсцена, карман сцены, штанкетты.

Этические нормы: значение устава коллектива, ответственность каждого участника коллектива за создаваемый спектакль. Проблемы дисциплины, поведение актеров за кулисами во время спектакля.

Форма контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу.

Раздел 4. Сценическая речь

Тема 4.1. Основы культуры речи.

Теория. Введение понятий: видение, подтекст, перспектива текста, логическое построение текста. Отличие сценической речи от повседневной. Наиболее характерные речевые недостатки и способы их устранения. Проблемы говора. Тульский говор, московский говор. Умение слышать собственную речь и свои речевые недостатки.

Практика. Высказывания обучающихся по проблеме словесного общения в жизни. Умения четко доносить мысль. Этические нормы, связанные с проблемой нецензурной лексики и слов-паразитов, засоряющих язык. Четкая установка на неиспользование нецензурной лексики и слов-паразитов. Уважение к окружающим людям – основа этических норм.

Формы контроля. Комбинированный контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, выполненные творческие задания

Тема 4.2. Дыхание. Дикция.

Теория. Анатомическое строение речевого аппарата. Значение диафрагмы. Понятие дыхательной опоры. Резонаторы.

Практика. Дыхание. Постановка дыхания. Упражнения: «Свеча», «Нюхать цветок», «Насос», «Фиксированный выдох», элементы гимнастики Стрельниковой. Проведение упражнений в игровой форме с использованием понятий: воображение, фантазия, свобода мышц, предлагаемые обстоятельства.

Дикция.

- артикуляционная гимнастика;
- таблица гласных: и э а о у ы; и е ё я ю и;

- соединение гласных и согласных звуков (би бэ ба бобу бы; и т.д.)
- отработка звуковых сочетаний типа: кпти–гбди; птки-бдги; рли-лри с заменой гласного звука по таблице гласных.

- работа над скороговорками: «Купи кипу пик»; до сложных: «Ззкорабля лавировали, лавировали, да не вылавировали». Отработка медленного чтения скороговорок с произнесением каждого звука.

Чтение скороговорок. Работа над конкретным внутренним действием в каждой скороговорке.

Формы контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, выполненные творческие задания.

Промежуточная аттестация. Мониторинг уровня обучения и развития обучающихся.

Раздел 5. Сценическое движение

Тема 5.1. Основы ритмики и координации.

Теория. Знакомство с понятиями: ритм, темп, темпо-ритм. Такт. 2/4, 3/4, 4/4. Понятие координации.

Практика. Ритмичные упражнения в кругу и по линиям. Ритмическая ходьба и бег. Разминка «забытых мышц». Упражнения на координацию рук и ног. Синхронность выполнения. Ритмические игры. Работа в парах. Балансы и упражнения на доверие.

Формы контроля. Комбинированный контроль: педагогическое наблюдение, опрос по теоретическому материалу, выполненные творческие задания.

Раздел 6. Репетиции учебного спектакля

Теория. Понятие: репетиция. Отношение к репетиционному процессу. Обсуждение репетиционного материала. Значение термина «мизансцена». Беседа о ролях.

Практика. Чтение пьесы: чтение по ролям, настрой на процесс восприятия сложного драматургического материала. Прослушивание вновь поступивших в коллектив обучающихся: чтение наизусть стихотворения, басни. Участие в массовых сценах в спектаклях. Праздник, посвященный Новому году. Посещение отчетного концерта «Дом окнами в детство».

Мизансценирование. Выстраивание отдельных сцен спектакля (массовые сцены). Повторение каждой сцены несколько раз для запоминания мизансцен и актёрских событий.

Монтировочная репетиция - в финале репетиционного процесса. Обязанности участника коллектива. Перестановки декораций, переодевание костюмов, работа с фонограммой и светом.

Прогон спектакля. Первый прогон с учётом мизансцен, прогон на сцене, адаптация к сценическим условиям, сводный прогон, генеральная репетиция.

Форма контроля. Фронтальный контроль: фронтальный опрос.

Раздел 7. Мероприятия воспитательно-познавательного характера.

Теория. Беседы о правилах техники безопасности и охране труда. Правила поведения в учреждениях культуры и общественных местах. Беседы познавательного и воспитательного характера.

Форма контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение, наблюдение родителей, фронтальный опрос.

Раздел 8. Итоговое открытое занятие

Теория. Подведение результатов анкетирования и вручение призов по итогам анкет. Вручение обучающимся первого года «Удостоверения личности театрала».

Практика. Номинация «Лучший дебют сезона». Показ самостоятельных отрывков, не вошедших в основной концерт. Показ лучших упражнений по актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому движению.

Форма контроля. Самооценка выполненного задания (с помощью педагога), педагогическое наблюдение, наблюдения родителей. Анкетирование родителей, интервьюирование детей.

Промежуточная аттестация. Мониторинг уровня обучения и развития обучающихся.

Планируемые результаты обучения

К концу обучения дети должны знать:

- правила техники безопасности и охраны труда;
- понятия: «система Станиславского», «этюды», «мизансцена», «действие», «предлагаемые обстоятельства», «конфликт», «событие», «артикуляция», «подтекст», «кинолента видений»;
- содержание спектаклей школьного театра;
- особенности тульского говора;
- основы культуры речи;
- основы правильной дикции и артикуляции.

Должны уметь:

- соблюдать нормы культурной речи;
- слышать свои речевые недостатки и стараться устранять их;
- концентрироваться, собирать внимание перед выходом на сцену;
- делать этюды, отталкиваясь от своей индивидуальности, используя разнообразные предлагаемые обстоятельства;
- обладать навыками репетиционной работы, актерского участия в спектаклях.

Будут воспитаны:

- дружелюбное отношение к друг к другу и уважительное отношение к старшим ребятам и педагогам;
- дисциплинированность, ответственность, старательность;
- аккуратность в одежде и причёске.

Будут сформированы:

- основы самооценки деятельности на занятии (с помощью педагога);
- основы навыков работы в коллективе;

- чувство партнера;
- навыки выполнения санитарно- гигиенических требований.

Список литературы

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Школьный театр. Создание, организация работы, пьесы для постановок: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2006.
2. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М.: 2012.
3. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2014.
4. Гройсман А.Л. Психология успешности профессионального обучения и творческой деятельности. Спб.: Педагогическое общество России, 2011.
5. Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки Станиславского. - М.: 2011.
6. Григорьев Д.В. Степанов П.В. «Внеурочная деятельность школьников» М.: Просвещение ,2010.
7. Дроздин А.Б. «Дано мне тело...что мне делать с ним?» М.: «NAVONA»2010.
8. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 2012.
9. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М.: 2014.
10. Вл. И. Немирович-Данченко «Рождение театра». - М.: «Просвещение»,2013.
11. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. М.: Просвещение, 2016.
12. Станиславский К. Работа актера над собой. Санкт-Петербург Прайм-Еврознак, 2020
13. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка. - С.: СГАКИ, 2009.
14. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. (с изменениями и дополнениями).
15. Чистякова М.И. Психогимнастика. -М.: Просвещение, 2014.
16. Чехов М. «Путь актёра». - М.: АСТ Транзит-книга 2016.
17. Чёрная Е.И. «Воспитание фонационного дыхания» М.: «Театральная педагогика», 2009г.

Электронные образовательные ресурсы

1. URL:#World_Teatre/Лекции
2. URL:<https://vk.com/aktorlife> «Стиль жизни –театр»
3. URL:<https://vk.com/artofspeaking> «Искусство говорить правильно и красиво»
4. URL:<http://www.teatrobraz.ru/list-c-ebook21.html>И.Кох "Основы сценического движения"
5. URL:<https://vk.com/club48985136>
6. URL:<https://vk.com/theateronline>
7. URL:https://vk.com/akterskiy_lager