

МОУО МО Красноуфимский округ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Натальинская средняя общеобразовательная школа»

Утверждаю:
Директор ОО: _____ /С.В. Маркова/
Приказ от 12.09.2023 г.
№ 01/181

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа
художественной направленности

«Школьный театр»

(возраст обучающихся 9-15 лет, срок реализации 1 год)

Автор:

Полякова Алевтина Григорьевна,
учитель

п. Натальинск, 2023 г

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Школьный театр»
(направленность – художественная, возраст детей 9 – 14 лет)
Срок реализации 2 года. Объем реализации 114 ч в год

Пояснительная записка

Одним из основных направлений современной школы и системы дополнительного образования – усиление воспитывающей функции образования детей и молодежи. Во все века детское театральное творчество было тесно связано с образованием и передачей культурных традиций. В формах театральной деятельности дети приобщаются к основным культурным ценностям общества, к традициям, верованиям и мировоззрению в целом.

Первая идея заключается в том, чтобы передать молодому поколению культурные ценности прошлого в наиболее яркой, незабываемой форме, передать так, чтобы они вошли в плоть и кровь, стали лично значимыми. Вторая идея заключается в воспитании поколения свободных творцов, способных генерировать принципиально новые идеи. Одно без другого, как показывает исторический опыт, невозможно.

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в художественно-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр – симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.

Театр традиционно воспринимается как храм искусства, где соединяются усилия актёров, режиссёра, художников, музыкантов, мастеров костюма и света, а также усилия зрителей. Театр как школа общения, как школа жизни необходим для воспитания нового поколения, так как в процессе театрального действия происходит не только коллективное сопереживание, сочувствие, но и развивается сфера духовного общения.

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого (ребята получают знания по основам психологии, философии, культурологии, искусствоведению). Формирование нравственных начал происходит через работу и в качестве самостоятельного исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя. Это в свою очередь способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает его духовный и нравственный мир, формирует активную жизненную позицию. Все это и делает программу актуальной на сегодняшний день.

Актуальность данной программы обусловлена также её практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт при работе с художественным текстом, в общении с окружающими, а, главное, в процессе самопознания и самовоспитания, общения и философских рассуждений, художественного восприятия и анализа литературного материала формируется мировоззрение и ценностное отношение к жизни.

Театр – искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть автор спектакля. Поэтому процесс его коллективной подготовки, где у каждого воспитанника – своя творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу.

Цели программы – развитие творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных качеств детей, обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и внешнюю культуру через приобщение к миру искусства.

В основе формирования способности к театральному творчеству лежат два главных вида *деятельности*: это творческая практика и изучение теории актёрского мастерства. Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде всего, их системностью, логикой построения теоретического курса и освоения практических навыков.

Освоение программы определяется **задачами:**

обучающими

- формирование интереса к теоретическим знаниям о театре, театральных профессиях, жанрах;
- ознакомление учащихся с основами актёрского мастерства;
- формирование навыков общения;
- формирование психофизического аппарата юного актёра путём игрового освоения материала;
- формирование аналитических умений

развивающими:

- развитие творческого мышления;
- развитие художественно-творческих способностей учащихся (воображения, речедвигательной и вокально-двигательной координации, пластики и т.д.).

воспитательными:

- воспитание любви и интереса к культуре Отечества и мировой культуре;
- воспитание эстетической и социальной культуры учащихся;
- воспитание театрального зрителя;
- формирование чувства коллективизма.

Программа курса рассчитана на 2 года обучения, по 114 часов в год. Сюда включается и время, затрачиваемое на экскурсии, коллективное посещение театра, спектаклей. Периодичность занятий 2 раза в неделю по 45 минут (с делением на подгруппы при необходимости, мотивированной темой и формой занятия). Занятия могут проводиться со всем составом и в микрогруппах. Максимальное количество 1 группы-15 человек.

Ожидаемый конечный результат – участники детского объединения грамотно применяют полученные знания, умеют анализировать произведения, владеют основами актерского мастерства, элементами актерской выразительности, ориентируются в этических вопросах, стремятся к знаниям и красоте, умеют ценить труд в коллективе.

По завершении 1 года обучения воспитанники должны знать:

- особенности театра как вида искусства, иметь представление о видах и жанрах театрального искусства;
- народные истоки театрального искусства;
- художественное чтение как вид исполнительского искусства;

Должны уметь:

- «превращаться», преображаться с учетом роли и ситуации;
- видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;
- выбирать и распределять роли, подбирать сценический костюм.

Содержание занятия-зачета: открытое занятие, включающее: исполнение воспитанниками текста (короткого), демонстрирующего владение театральным искусством, актерским мастерством.

По завершении 2 года обучения воспитанники должны знать:

- о видах театрального искусства, о взаимосвязи театра с другими видами искусства.

Должны уметь:

- пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в сценическом пространстве;
- Сознательно управлять речеголосовым аппаратом;
- Логично и естественно произнести сложную фразу, небольшой отрывок из заданного текста;
- взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью.
- Сочинять, подготавливать и выполнять этюды;
- Анализировать работу свою и товарищей;

Формы контроля:

Содержание занятия-зачета: спектакль или открытое занятие, включающее: упражнения на коллективную согласованность действий и исполнение воспитанниками работ из своего чтецкого репертуара.

Мероприятия и праздники, организуемые спектакли, являются промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих и духовных устремлений.

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность текущего контроля. Текущий контроль также осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий.

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи являются одной из форм итогового контроля.

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие способностей каждого ребенка, может стать спектакль или театральное представление.

Содержание

Реализовать задачи театральной педагогики можно только при условии синтеза театральной игры и предметных знаний, сформированных на уроках *литературы, музыки, изобразительного искусства.*

Литература: В основе театрального представления лежит литературный текст. Процесс работы над спектаклем состоит в перенесении драматургического текста на сцену – это своего рода «перевод» с одного языка на другой. В результате литературное слово становится словом сценическим. Со сцены звучит текст, преобразенный силами и чувствами исполнителей. Актеры ведут свой диалог – и не только словесный. Это беседа жестов, поз, взглядов и мимики.

Речь на сцене: В драматическом театре речь на сцене занимает лидирующие позиции. Значение слова в драматическом искусстве невозможно переоценить. Во все времена театр показывал зрителю ту речевую форму, в постижении которой нуждалось общество. Театральные языковые и речевые коды очень сложны: в них «слышны» близость создателей спектакля к художественному направлению (реализм, романтизм), их предпочтение «театра переживания» или «театра представления». Речь персонажа содержит также информацию о его возрасте, социальном статусе, характере, о его отношениях с другими действующими лицами, но в ней есть и знаки индивидуальности актера.

Музыка: музыкальное оформление спектакля, пластические упражнения под музыку.

История: Лучшие театральные произведения всегда оказывались чуткими к историческим переменам. Первое, что видит зритель после того, как откроется (или поднимется) занавес, – это сценическое пространство, в котором размещены декорации. Они указывают место действия, историческое время, отражают национальный колорит.

ИЗО: изготовление декораций, элементов костюмов, реквизита.

Техника: Световое, шумовое, звуковое оформление постановки.

Содержание курса объединено в тематические разделы, каждый из которых реализует отдельную задачу, они изучаются на протяжении всего курса обучения. Теоретические сведения и практические навыки, полученные на первом году обучения, расширяются и углубляются на втором.

Учебный план

№	Раздел	1 год	2 год
		1	1
2	История театра. Театр как вид искусства	13	10
3	Актерская грамота	30	33
4	Художественное чтение	15	15
5	Сценическое движение	10	15
6	Работа над пьесой	30	30
7	Мероприятия и психологические практикумы	10	5
8	Экскурсии	3	3
9	Итоговое занятие	2	2
ВСЕГО:		114	114

Тематический план (1-й год обучения)

№ п.п	Тема	Теоретическая часть	Кол. час	Практическая часть	Кол. час	всего
1.	Вводное занятие	«Что такое школьный театр?»	0,5	Анкета «Мои ожидания»	0,5	1
2.	История театра. Театр как вид искусства	Эволюция театра. Современная драматургия. Литературное наследие. Дискуссия «Нужен ли людям театр?», беседа «Что дает театр зрителю?», «Из чего состоит театр». Театральные профессии.	8	Правила этикета театрального зрителя. Виртуальная экскурсия в театр. Упражнения, игры-импровизации, творческие задания.	5	13
3.	Актерская грамота	Многообразие выразительных средств в театре. «Слово», «Мимика», «Жесты», «Поза актера», «Образ	10	Упражнения на выявление актерского мастерства. Упражнения на воображение, внимание. Упражнения	20	30

		актера», «Грим».		на овладение и пользование словесными воздействиями, этюды и миниатюры.		
4.	Художественное чтение	«Роль чтения в повышении общей культуры и грамотности». «Основы практической работы над голосом», «Требования к чтению вслух»	3	Упражнения на тренировку силы голоса, диапазона голоса, соблюдение интонаций, выразительности речи, темпа и др.	12	15
5.	Сценическое движение	Пластическая выразительность актера. Театральное пространство, сцена	2	Сценическая акробатика. Искусство движения. Пластические упражнения под музыку	8	10
6.	Работа над пьесой	Выбор произведения, анализ пьесы, чтение и обсуждение. Образы героев. Костюмы актеров Распределение ролей	5	Выразительное чтение по ролям. Определение сквозного действия роли. Репетиции. Показ спектакля.	25	40
7.	Мероприятия и психологические практикумы.	Знакомство с методикой проведения театрализованных досуговых мероприятий.	2	Разработка сценариев, музыкальное оформление, изготовление декораций	8	10
8.	Экскурсии		0	Виртуальные и офлайн экскурсии в театр, на спектакли.	3	3
9.	Итоговое занятие		0	Этюды по демонстрации действий с различными предлагаемыми обстоятельствами	2	2
	ИТОГО:		<i>30,5</i>		<i>83,5</i>	<i>114</i>

Учебно-тематический план (2-й год обучения)

№ п.п	Тема	Теоретическая часть	Кол. час	Практическая часть	Кол. час	Всего
1.	Вводное занятие	Знакомство с работой школьного театра	0,5	Анкета «Ваши предложения по работе театра»	0,5	1

2.	История театра. Театр как вид искусства	Из истории театра: театр Древней Греции. Развитие представлений о видах театрального искусства: музыкальный, кукольный театр, ТЮЗ	5	Закрепление представлений о театре и зрительского опыта воспитанников. Практическая работа по составлению произведений различных видов искусства (воплощение одного сюжета художественными средствами разных искусств)	5	10
3.	Актерская грамота	Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранном отрывке. Действие с воображаемыми предметами, взаимодействие с партнером. Импровизация	8	Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. Коллективные показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение различий в характере действия. Упражнения над дикцией, голосом. Импровизация, миниатюры.	25	33
4.	Художественное чтение	Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста	5	Упражнения на тренировку силы голоса, диапазона голоса	10	15
5.	Сценическое движение	Тело актера. Пластическая выразительность актера. Чувство движения	3	Сценическая акробатика, универсальная разминка, танцевальные композиции. Построение движения и пластическая фраза	12	15
6.	Работа над пьесой	Анализ пьесы, чтение и обсуждение. Образы героев. Костюмы и декорации	5	Выразительное чтение. Определение сквозного действия роли. Репетиции. Показ спектакля.	25	30
7.	Мероприятия и психологические практикумы	Афиша. Сценарий	1	Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри учреждения. Тренировка по оформлению афиш	4	5
8.	Экскурсии, беседы		0	Виртуальные экскурсии в театр, просмотр и анализ актерской игры	3	3

9.	Итоговое занятие		0	Упражнения на коллективную согласованность; этюды на оправдание заданных словесных действий.	2	2
	ИТОГО:		27,5		86,5	114

Материально-технические условия реализации программы:

Помещение для репетиций и показа спектаклей- актовый зал.

Оборудование

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Проектор мультимедийный	1	1
2	Ноутбук	шт	1
3	Колонки к компьютеру/ компьютерная акустика	шт	1 комплект из 2-х колонок
4	Микрофоны	шт	2-3

Декорации

№ п/п	Наименование	размер	Кол-во штук	примечание
1	Штора-занавес «Ночное звездное небо»	4 м ширина 3,5 м высота	2 шт	
2	Напольная декорация «Деревянный дом/изба»	Высота 1,5 Ширина 2 м	1	или штора-экран 3 м*3 м
3	Напольная декорация «Полянка/Лужайка»	Высота 0,5 Ширина 1 м	2	
4	Напольная декорация «Светофор»	Высота 1,5	1	
5	Напольная декорация «Город. Дома»	Высота от 0, 5м до 1,5 м	4	Отдельные дома разные по высоте
6	Напольная декорация «Забор /плетень»	Высота 0,5 Ширина 1,2	2 шт	
7	Напольная декорация «Дерево»: <ul style="list-style-type: none"> • Ель летом, зимой • Дуб летом • Береза летом 	Высота 1,3, ширина до 1 м	По 1 шт 1 шт 2 шт	
8	Напольная декорация, композиция «Царская палата»	Высота 1,5 Ширина 2 м	1 шт	или штора-экран 3 м*3 м
9	Напольная декорация «Колодец»	Высота 1, ширина 1 м	1 шт	
10	Стойка-вешалка напольная для костюмов в 2	Макс. высота 1,7	1 шт	

	перекладины на разной высоте			
--	------------------------------	--	--	--

Костюмы:

Дед
 Бабка
 Инспектор ДПС, жезл
 Пожарный
 Царь
 Снегурочка
 Дед Мороз
 Солдат/военный
 Медведь
 Волк

Список литературы для педагога:

1. Библиотечка в помощь руководителям школьных театров «Я вхожу в мир искусства». – М.: «Искусство», 1996;
 2. Бруссер А.М. Сценическая речь. /Методические рекомендации и практические задания для начинающих педагогов театральных вузов. – М.: ВЦХТ, 2008;
 3. Бруссер А.М., Оссовская М.П. Глаголим.ру. /Аудиовидео уроки по технике речи. Часть 1. – М.: «Маска», 2007;
 4. Вахтангов Е.Б. Записки, письма, статьи. – М.: «Искусство», 1939;
 5. Ершов П.М. Технология актерского искусства. – М.: ТОО «Горбунок», 1992;
 6. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / Б.Е. Захава; под редакцией П.Е. Любимцева. – 10-е изд., – СПб.: «Планета музыки», 2019;
 7. Михайлова А.П. Театр в эстетическом воспитании младших школьников. – М.: «Просвещение», 1975;
 8. Программа общеобразовательных учреждений «Театр 1-11 классы». – М.: «Просвещение», 1995;
 9. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М.: «Юрайт», 2019;
 10. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: «Искусство», 1989;
 11. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов. / Под ред. А.Б. Никитиной. – М.: ВЛАДОС, 2001;
 12. Шихматов Л.М. От студии к театру. – М.: ВТО, 1970.
- Интернет-ресурсы: 1. Устройство сцены в театре <http://istoriya-teatra.ru/theatre/item/f00/s09/e0009921/index.sht>