



**Управление образования муниципального образования
городского округа Первоуральск
Первоуральское муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Школа № 32»**

**пр. Ильича, д. 6, г. Первоуральск,
Свердловская область, 623100
e-mail: shk-32@mail.ru**

**тел/факс (8 343 9) 64-91-56,
64-90-86, 64-92-39**

Рассмотрено: педагогический совет от
17.05.2024

Утверждено: приказ директора № 183
от 31.05.2024

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа Театральный кружок «Современники»
Направленность: художественная**

Возраст обучающихся: 11-16 лет
Срок реализации: 2 года

Первоуральск, 2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театр – многогранное искусство. Погружаясь в него, ребенок сталкивается с миром литературы, музыки, живописи, с миром света и красоты. Все эти познания являются неотъемлемой частицей общей системы эстетического воспитания, роль которого трудно переоценить для развития и формирования личности школьника.

Человек в творчестве всегда стремится к эстетике и красоте труда. Сущность эстетического воспитания – в формировании у детей способностей полноценного восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и жизни; выработке эстетических понятий, вкусов и идеалов в развитии творческих задатков и дарований в области искусства.

Театр – коллективное искусство. Дети приобретают опыт взаимодействия с большими и малыми социальными группами, учатся согласовывать свои действия с действиями других членов группы, то есть приобретают навыки коллективного творчества.

Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – диалог и игра. Именно это близко детям, так как для школьников игра и общение – основная психологическая деятельность.

Программа рассчитана на 2 года обучения детей среднего и старшего школьного возраста.

Сценическое искусство способствует личностному росту подростков. Дети подросткового возраста могут раскрыть свой творческий потенциал, скрытые способности и возможности, стать лучше, выявить такие грани их характера, о которых даже не догадывались. Погружение в мир литературы, музыки и перевоплощения помогает бороться с недостатками, дети становятся лучше. Меняются их жизненные принципы и авторитеты.

Цели

1. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы формирования образовательных запросов и потребностей детей.
2. Развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребёнка.
3. Активизация познавательных процессов.
4. Формирование эстетического вкуса, обогащение внутреннего мира учащихся посредством знакомства с театральным искусством.
5. Обучение элементам актерского мастерства
6. Профилактика асоциального поведения у детей.

Задачи

1. Развивать у детей наблюдательность, творческую фантазию, воображение, внимание и память, ассоциативное и образное мышление.
2. Формировать партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимоуважению и взаимопониманию.
3. Развивать эмоциональность детей, в том числе способность к состраданию и сопереживанию.
4. Воспитывать самодисциплину.
5. Развивать умения донести свои идеи и ощущения до слушателя.
6. Развивать навыки выполнения действий на сцене.
7. Учить технике сцен, технике речи.
8. Развивать голосовые возможности каждого ребёнка.
9. Ознакомить с профессиями художника – декоратора, гримера, художника по костюмам, осветителя, звукорежиссёра.
10. Помогать в освоении элементов актерского мастерства на практике через выступление в спектакле.

Актуальность

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения.

Программа способствует формированию духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей.

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.

Формы работы:

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, мизансцены.

Основными формами проведения занятий являются:

- театральные игры,
- конкурсы,
- викторины,
- беседы,
- практические занятия,
- спектакли,
- праздники.

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству. Индивидуальный подход к каждому ребёнку – залог успеха.

Методы работы:

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят.

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности.

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения.

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей.

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме.

Адресат программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа школьный театр «Современники» рассчитана для реализации с подростками в возрасте 11-16 лет.

Степень предварительной подготовки обучающихся не обязателен.

Состав группы: разновозрастная группа, с количеством обучающихся от 10 до 20 человек в группе с учетом их возрастных особенностей, интересов и способностей.

Уровень программы

Уровень программы – базовый

Объем и сроки освоения программы

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы школьный театр «Современники» - 2 года - 37 недель в год - 2 часа в неделю.

Планируемые результаты

Личностные результаты:

осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
- умение организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над выступлением, пьесой;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности
- осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивной самооценки своих актёрских способностей.

Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя.
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям, в инсценизации.

Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;
- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; понимать свой успех и неуспех;
- предлагать помощь и сотрудничество другим;
- слушать собеседника и слышать его;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- уметь слушать и слышать товарищей; понимать их позицию;
- осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты: обучающиеся

научатся:

- выполнять упражнения актёрского тренинга;
- строить этюд в паре с любым партнёром;
- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
- учатся говорить четко, красиво;
- видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
- сочинять этюды на заданную тему;
- изучать особенности декламации стихотворного текста и прозы;
- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение, счастье).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Сценическое мастерство: театральная лексика, речь на сцене, сценическое внимание, характерность героев, пластика на сцене, дикционные упражнения.

Работа над сценарием: изучение различных произведений, подбор сценария, его переработка, утверждение.

Отбор на роли: правила отбора на роли, характеристика главных героев, требования к ним.

Репетиции: работа с главными героями, постановка сцен, музыкальных и танцевальных номеров. Создатели спектакля: художник-декоратор, бутафор, оформитель сцены, гример, художник по костюмам, осветитель, звукорежиссер.

Правила поведения актеров и зрителей во время представления.

Участие в театрализованных постановках.

Техника безопасности во время занятий и на каникулах.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Методическое обеспечение:

- К. С. Станиславский «Работа актера над собой». Государственное издательство «Искусство», 1954г.
- «Музыкальное наследство», Москва, Музыка, 1968г.
- В.Максимова «...И рождается чудо спектакля», Москва, Просвещение, 1980г.
- Программы для Учреждений дополнительного образования детей.
- И. Я. Медведева, Т.Л. Шишова «Лекарство – кукольный театр». Пьесы для детей – М.: Никая, 2009. – 304с.

2. Материально – техническое обеспечение:

- музыкальная аппаратура (музыкальный центр, компакт-диски);
- музыкальные инструменты (пианино, гитара);
- художественная литература XIX-XXI веков

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 год обучения

№ п/п	Название раздела, тема занятия	Кол. часов		
		Всего	Теория	Практика
Раздел 1. «Азбука театра» (2 часа)				
1.1	Вводное занятие «Театр как вид искусства».	2	1	1
Раздел 2. «Сценическая речь» (12 часов)				
2.1.	Предмет сценической речи.	2	2	
2.2.	Художественное чтение.	2	2	
2.3.	Выразительное чтение.	2	1	1
2.4.	Дикционные упражнения	2	2	
2.5.	Развитие навыка логического анализа текста	2	2	
2.6.	Игры со словами и звуками	2	2	
Раздел 3. «Актерская грамота» (13 часов)				
3.1.	Работа актера над собой.	1	1	
3.2.	Особенности сценического внимания.	3	1	2
3.3.	Значение дыхания в актерской работе.	3	1	2
3.4.	Мышечная свобода.	2		2
3.5.	Понятие о предлагаемых обстоятельствах	2	2	
3.6.	Сценическая задача и чувство.	2	1	1
Раздел 4. «Предлагаемые обстоятельства. (Театральные игры)» <u>8 часов.</u>				
4.1.	Понятие «театральная игра».		2	
4.2	Понятие «Предлагаемые обстоятельства»		2	
4.3	Составление этюдов.		2	
4.4	Импровизация		2	

Раздел 5.Ритмопластика. (11 часов)				
5.1	Пластика.	2	2	
5.2	Тренировка суставно-мышечного аппарата	2		2
5.3.	Речевая и двигательная гимнастика.	2		2
5.4.	Музыкальный образ средствами пластики и пантомимы.	2	1	1
5.5.	Пластическая импровизация на музыку разного характера	3	1	2
Раздел 6. Работа над инсценировками. (27 час)				
6.1.	Работа над инсценировками. Чтение литературного произведение. Разбор.	4	4	
6.2.	Работа над инсценировками. Разбор. Читка по ролям. Читка по ролям.	3		3
6.3.	Работа над инсценировками. Разучивание текстов. Этюдные репетиции на площадке. Разбор мизансцен. Этюдные репетиции на площадке.	7	1	6
6.4	Работа над инсценировками. Разбор мизансцен. Выполнение сценического действия, своей задачи.	3		3
6.5.	Работа над инсценировками. Выполнение сценического действия, своей задачи. Прогон.	7	1	6
6.6.	Работа над инсценировками. Сценическая оценка. Прогон.	3		3
Раздел 7.Творческий отчет.(1 час)				
7.1	Премьерный показ.	1		1

Второй год обучения

№ п/п	Название раздела, тема занятия	Кол. часов		
		Всего	Теория	Практика
Раздел 1. «Актерское мастерство (25 часа)				
1.1	Вводное занятие	1	1	
1.2	Сценическое внимание в репетиционном процессе	2		2
1.3	Пластическое решение образа	2		2
1.4	Сценическое общение	2		2
1.5	Действия в предлагаемых обстоятельствах	4		4
1.6	Этюды с воображаемыми предметами	6		6
1.7	Парный этюд	4		4
1.8	Массовый этюд	4		4
Раздел 2. Сценическая речь (34 часа)				
2.1.	Тренировка речевого аппарата	6		6
2.2	Работа над дикцией	4		4
2.3	Закрепление навыков интонирования	4		4
2.4	Неречевые средства выразительности	8		8
2.5	Работа над стихотворным текстом	6		6
2.6	Работа с художественными произведениями	6		6
Раздел. 3 Работа над постановкой (15 часов)				
3.1	Выбор произведения и его обсуждение	2	2	
3.2	Работа над эпизодами. Разбор материала	2		2

3.3.	Поиск образа	4		4
3.4	Работа над текстом. Поиск мизансцен	5		5
3.5	Прогон спектакля	1		1
3.6	Премьера спектакля	1		1

Программное и учебно-методическое обеспечение

Материально-техническое обеспечение:

Компьютер с выходом в Интернет

Аудио- и видеозаписи, презентации

Материал для изготовления реквизита и элементов костюмов;

Реквизит для этюдов и инсценировок.

Литература для учителя:

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;

Литература для обучающихся:

Габбе Т.А. Быль - небыль. Русские народные сказки, легенды, притчи.- Новосибирское книжное издательство, 1992

Детская энциклопедия, т.12 «Искусство».- М.: «Просвещение», 1968.

Интернет – ресурсы

Имена.org- популярно об именах и фамилиях <http://www.imena.org>

World Art - мировое искусство <http://www.world-art.ru>