Общеобразовательная автономная некоммерческая организация

«Школа и детский сад «МИР»

СОГЛАСОВАНО

Педагогический совет

Протокол № 08

от «30» июня 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____ Л.В. Силина

Приказ № 112

от «01» июля 2022 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Театральные практики»

возраст обучающихся: 10-15 лет, срок реализации: 1 год

Автор-составитель:
Хардин Вадим Викторович,
Педагог дополнительного образования
высшая квалификационная категория)

п. Доброград – 2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Потребность в духовно-нравственной личности, успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализации отражается в государственной политике в области образования и культуры. Дополнительное образование – это одна из возможностей человека вхождения в социальную деятельность через собственный выбор сфер творчества. Оно направлено на развитие творческого потенциала детей, обеспечение условий для творческого роста и создание возможностей творческого развития, в частности через реализацию программы театральной студии.

С античных времен человечество использовало театр и формы театрального действа в целях образования и развития личности, воспитания общественного сознания. История приобщения детей к искусству театра в России начинается с 17 века, так же, как и вся история русского театрального искусства. В настоящее время занятия театральным творчеством детей не потеряли своей актуальности. Гармоничное развитие личности тесно связано с процессом формирования ее духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с другой. Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в диалектическом единстве.

Программа курса «Театральные практики» художественно-эстетической и социально-педагогической направленностей объединяет в себе различные аспекты театрально-творческой деятельности, необходимые как для профессионального становления в будущем, так и для практического применения в жизни: способность к фильтрации информации, быстроте реакции, устойчивость к эмоциональным и физическим нагрузкам.

Новизна программы заключается в том, что смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности;
• программа обучения представляет целостную систему взаимосвязанных между собою разделов: «Основы театральной культуры», «Техника и культура речи», «Ритмопластика», «Актерское мастерство», «Работа над пьесой и спектакл

- содержание программы выстроено с учетом требований к предполагаемым результатам согласно стандартам нового поколения. Программа модифицированная, составлена на основе программ «Школьный театр» Е.Р. Ганелина, «Театр, где играют дети» под редакцией А.Б. Никитиной. С учетом нормативно-правовых документов: Закон РФ « Об образовании», «ФГОС нового поколения», «Концепции духовно-нравственного воспитания».

Цель программы:

Развитие социально активной, творческой личности воспитанника средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Дополнительная общеобразовательная программа «Театральные практики» педагогически целесообразна, т.к. направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в каждом ребенке, на выражение его личного «Я» и помогает решить следующие проблемы:

1)Занятия в детском театральном коллективе способствуют более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей детей, которые не всегда удается рассмотреть на уроке в школе.

2)Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья.

3) Знакомство с основами театральной культуры расширяет кругозор школьников, философские представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством игры, формирует мировоззрение, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление. Занятия театральным творчеством приобщают детей к музыке, литературе, изобразительному искусству.

4)Привлечение детей и подростков к занятиям в детском театральном коллективе решает одну из острейших социальных проблем, исключая возможность пребывания детей «на улице».

5)Театр помогает социальной и психологической адаптации детей, их личностному росту. Театральная модель жизненных ситуаций позволяет детям и подросткам приобрести полезные навыки для преодоления конфликтов и создания вокруг себя комфортной среды.

Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива. Острота и

глубина восприятия искусства, в особенности театра, нередко определяют духовный облик школьника на всю жизнь.

Цель программы:

- Создание условий для творческого развития и социальной адаптации детей.
- Воспитание творчески активной, нравственной личности.
- Развитие творческих умений и навыков средствами театрального искусства.
- Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества.

Задачи программы:

Обучающие:

- Обучить воспитанников основам актёрского мастерства, сценической речи, пластической выразительности, приемам гримирования;

- Познакомить с историей театрального искусства.

- Помочь в овладении теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области театральной деятельности.

Воспитательные:

- Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к искусству.

- Воспитать эстетический вкус.

- Сформировать у детей и подростков нравственное отношение к окружающему миру, нравственные качества личности.

- Сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность в себе.

Развивающие:

- Развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, образное и логическое мышление.

- Развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, артикуляцию, силу голоса; мышечную свободу; фантазию, пластику.

- Развить творческие и организаторские способности.

- Активизировать познавательные интересы, самостоятельность мышления.

Данная образовательная программа опирается на методические разработки в области театральной педагогики: А.П.Ершовой и В. М. Букатова, А. Б. Никитиной, А. И. Фоминцева, Е. Р. Ганелина. Теоретической основой материала служит учение К.С.Станиславского.

Весь процесс обучения строится на использовании методов театральной педагогики – технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс специальных упражнений, театральных игр, адаптированных для занятий с детьми, сочетающий игровые и диалоговые формы, учитывая психолого-возрастные особенности детей. В основе адаптации лежит принцип действенного освоения материала через постановку увлекательных творческих задач. Каждый ребенок проходит путь от упражнения, этюда к спектаклю. Дети и педагог – участники совместного творческого процесса.

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы:

- принцип гуманизации;
- 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.

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы

Интеграция теории и практики театрального искусства, 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.

Возраст участников
Программа предназначена для работы с детьми и подростками (10-15 лет),
Оптимальная наполняемость группы 8-12 человек.

Сроки реализации
Программа рассчитана на текущий учебный год. Занятия проводятся один раз в неделю в общем объеме годовой учебной нагрузки 34 часа.

Формы работы
Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие.
Программой предусмотрено вариативное использование и других форм организации: занятия малокомплектными группами, индивидуально для работы над ролью, репетиции и театральные выступления.

Основной дисциплиной программы на первом году обучения является театральная игра, со второго года обучения - актёрское мастерство.

Смежные дисциплины: сценическая речь, сценическое движение, грим.

Планируемые результаты и способы их проверки.
В результате реализации программы каждый воспитанник 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;
- принципы построения литературной композиции;
- этикет и манеры поведения в разные эпохи;

Владеть:
- элементами внутренней и внешней техники актёра;
- приёмами аутотренинга и релаксации;
- словесным действием в спектакле;
- трюковой техникой;
- сценической пластикой;
- речевым общением;
- приёмами гримирования.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Уметь:

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- 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 образа;
- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;
- осуществлять сценические падения.

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;
- осознать ценность своей творческой деятельности для окружающих.

По окончании курса обучения у воспитанников должно быть сформировано умение 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.

В результате реализации программы обучающиеся становятся любителями театра – активными участниками школьной самодеятельности, осознают ценность своей творческой деятельности для окружающих.

Формы мониторинга и подведения итогов

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя традиционные формы контроля (текущий, тематический, итоговый), диагностику творческих способностей; характеристику уровня творческой активности воспитанника.

Основной формой подведения итогов по программе является участие воспитанников театра-студии в театральных постановках, конкурсах, смотрах, фестивалях и мероприятиях различного уровня.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебно-тематический план 1-2 года обучения

«Театральные практики»

№	Разделы, тема	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
	I Раздел. Я и мир	**12**	**4**	**8**	Творческие задания «Бестолковый словарь».
	Тема 1. Я наблюдаю мир.	3	1	2	
	Тема 2. Я слышу мир.	3	1	2	
	Тема 3. Я осязаю и обоняю мир.	3	1	2	
	Тема 4. Язык жестов, движений и чувств (эмоции).				
	II Раздел. Я и мир предметов	**9**	**3**	**6**	Игра «Бурриме».
	Тема 5. Предметы, принадлежащие мне.	3	1	2	
	Тема 6. Предметы в моем доме.	3	1	2	
	Тема 7. Предметы улиц, городов.	3	1	2	
	III Раздел. Я и мир литературного творчества	**6**	**3**	**3**	Написание сочинения (эссе) по заданной теме, стихотворному четверостишью и т.д.
		3	1	1	
	Тема 8. Мир обряда.	3	1	1	
	Тема 9. Мир фольклора.	3	1	1	
	Тема 10. Мир художественных произведений.				
	IV Раздел. Репетиционно- постановочная работа.	**7**	**2**	**5**	Участие в постановке
	ВСЕГО:	34	12	22	

Содержание учебного материала 2022-23 года обучения

I Раздел. Я и мир

Тема 1. Я наблюдаю мир.

Теория: Объяснение темы «Я наблюдаю мир». Понятие игра. Возникновение игры. Актуальность игры.

Практика: Упражнения: «Сказка», «Ассоциация», «Борьба стихий», «Ладонь», «Фотография», «Три точки» и др.

Тема 2. Я слышу мир.

Теория: Объяснение темы «Я слышу мир ».

Значение в театральном искусстве игры.

Практика: Упражнения: «Круги внимания», «Угадать шумы», «искусственные шумы», «радио», «Слышать одного» , и др.

Тема 3. Я осязаю и обоняю мир.

Теория: Объяснение темы «Я осязаю и обоняю мир». Понятие театральная игра. Значение театральной игры.

Практика: Упражнения: «Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые ощущения», «Фотография» и др.

Тема 4. Язык жестов, движений и чувств (эмоции).

Теория: Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве.

Практика: Упражнения: «Информация через стекло. Дальнее расстояние», упражнения на предлагаемые обстоятельства, «Эмоциональная память», «Цветение и увядание», «А я – чайник», «Лес» и др.

II Раздел. Я и мир предметов

Тема 5. Предметы, принадлежащие мне.

Теория: Объяснение темы «Я и мир предметов».

Практика: Упражнения: «Изучение комнаты», «Первая буква», «Любимое место в мире», «Я – предмет» и др.

Тема 6. Предметы в моем доме.

Теория: Беседа о предметах в моём доме.

Практика: Упражнения: «Изображения предметов», «Внутренний монолог» и др.

Тема 7. Предметы улиц, городов.

Теория: Беседа о предметах городов, улиц.

Практика: Упражнения: «Изображение предметов улиц, городов», «Внутренний монолог», «Этюды на предлагаемые обстоятельства» и др.

III Раздел. Я и мир литературного творчества

Тема 8. Мир обряда.

Теория: Объяснение темы «Я и мир литературного творчества». Понятие обряда. Возникновение обряда.

Практика: Подготовка и проведение обряда «Масленицы».

Тема 9. Мир фольклора.

Теория: Понятие фольклор. Возникновение фольклора. Разновидности фольклора.

Практика: Этюды на поговорки, пословицы, потешки, колыбельные, народные

сказки др.
Тема 10. Мир художественных произведений.
Теория: Понятие художественное произведение.
Практика: Этюды из сказок, стихотворений. Инсценировка небольших стихотворений, сказок.
IV Раздел. Репетиционно-постановочная работа.
Теория: Читка сценария. Распределение ролей.
Практика: Репетиции отчетной показательной программы (показательные занятия, игровая программа. Инсценировка стихотворений, этюдов и др)

Ожидаемые предметные результаты обучения
Воспитанники должны:
знать:
- 7-10 произведений русского фольклора (поговорки, пословицы, потешки, колыбельные и т.д.);
- 5-8 русских народных сказок;
- 5-10 стихотворений, басен русских авторов;

уметь:
- выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека;
- придумывать простейший бытовой сюжет, используя опорные слова, обозначающие действия;
- показывать индивидуальный этюд по опорным словам, коллективный этюд с 1-3 партнерами;
- находить оправдание любой произвольной позе (бытовой и в пределах сюжета);
- описывать картины, возникающие перед внутренним взором;
- развивать в течение 2-3 минут тему, предложенную педагогом;
- рассказывать о том, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего;
- рассказывать о своих наблюдениях за миром людей, природы;
- выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы, поступающие со стороны зрителей;
- распределяться по площадке, не перекрывая друг друга;
- вспоминать и описывать реальные происшествия и реальное состояние по заданной педагогом теме;
- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;
- подключать предлагаемые педагогом обстоятельства к выполнению данного этюда;
- пересказывать 3-4 сюжета из фольклора зарубежных стран.

владеть:
- элементами внутренней техники актера;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
-приемами аутотренинга и релаксации.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основа программы – четкое соблюдение режима труда и отдыха обучающихся. Формирование гуманистической среды позволяет взаимодействовать с ребенком на символическом уровне, т.е. на языке театрального искусства, который в данном случае становится средством общения, взаимодействия, коммуникации в большей степени, чем средством постижения искусства. Для актера – ребенка, личностный рост, осознание и развитие своего «Я» - приоритетнее, чем погоня за сценическим успехом.

Реализация программы проводится в соответствии в основными **педагогическими принципами**: от простого к сложному, от известного к неизвестному, воспитывающее обучения, научности, систематизации и последовательности, сознательности и активности, доступности, прочности, наглядности.

Технологическую основу **программы составляют следующие технологии:**

- *педагогические технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса:*
  - ✓ педагогика сотрудничества;
- *педагогические технологии на основе эффективности управления и организации образовательного процесса:*
  - ✓ групповые технологии;
  - ✓ технологии индивидуального обучения;
- *педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся:*
  - ✓ игровые технологии (приложение 1);
  - ✓ проблемное обучение.

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 детьми, ими и предлагаются способы ее решения).

Методы обучения осуществляют четыре основные функции:
функцию сообщения информации;
функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам;
функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников;

функцию руководства познавательной деятельностью учащихся.

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей входящих в комплексную программу. (Комплекс упражнений и методики по дыханию, вибрации, артикуляции, орфоэпии, вокалу даны в методическом сопровождении к разделу)

Основные формы проведения занятий группы «Театральные практики»:

- игра;
- диалог;
- различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.)
- слушание;
- созерцание;
- импровизация.

5. ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ**:**

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
6. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.
10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57.
11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
16. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.

17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 2000.
18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
19. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
21. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
22. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ**:**

1. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005.
2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004.
3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006.
4. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003.
5. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005.
6. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002.
7. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994.
8. ШильгавиВ.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994.
9. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004.