

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 112»

ПРИНЯТО:
на заседании
педагогического совета:
Протокол №1 от 22.08.2024 г.

Программа художественной направленности
Театральная студия «Первые роли»

Возраст учащихся: 11 - 17 лет

Срок реализации: 1 год

Составитель:
Шарыгина И.Л.

Барнаул 2024

Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии с действующими нормативно - правовыми документами:

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»;
- Федеральный Закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20».
- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
- Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16);
- Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467);
- Устав МБОУ «Лицей №112» г. Барнаула;
- «Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МБОУ «Лицей №112» г. Барнаула.

Актуальность программы заключается в том, что позволяет реализовать гуманистическую направленность процессов воспитания и развития личности ребенка в современном обществе, уделить особое внимание духовно-нравственному и эстетическому воспитанию личности ребенка. Школьный театр базируется на единстве коллективного творчества, подчиненности общему замыслу с одной стороны, и максимальном творческом проявлении каждого исполнителя – с другой, ребенок получает опыт индивидуализации и социализации.

Используя на занятиях театральную деятельность музыку, изобразительное искусство, литературу решаются сразу ряд проблем, предоставляя в наш педагогический арсенал:

1. Принцип синтеза различных видов искусств.
2. Режиссуру построения игровой ситуации, в которой возможно подключение собственного опыта ребенка.

3. Технологию развития воображения на основе игрового ассоциативного тренинга.

Новизна и отличительные особенности данной программы

Новизна программы предполагает использование системно-деятельностного подхода в организации и проведении занятий, вовлечение учащихся в продуктивную творческую деятельность, где он выступает, с одной стороны, в качестве исполнителя, а с другой, автора своего спектакля. Это все требует от ребенка осмысления действительности, выявления своего собственного отношения, а, значит открытости миру в противовес замкнутости зажиму.

Дополнительные занятия в атмосфере театрального творчества формируют и развивают коммуникативную культуру обучающихся, их игровую культуру, формируют его систему ценностей в обществе.

Работа в группе укрепляет «чувство локтя», ребенок осознает свою значимость в общем деле, свою индивидуальность в исполняемой роли, воспитывает в себе чувство ответственности в выполнении каких-либо поручении, обязанностей.

Наряду с этими неоспоримо важными компетентностями дополнительные занятия в театральном кружке формируют устную речь, развивают ее выразительные и интонационные возможности – в общем, формируют культуру устной и сценической речи, развивают память, формируют художественный вкус ребенка, в целом обогащают его жизнь новыми яркими ощущениями.

Важно, что происходит приобщение каждого ребёнка к общечеловеческим ценностям, созданы все условия для культурного, социального развития.

Большое значение имеет приобщение детей к родной отечественной русской культуре, воспитывается любовь к своей Родине – России. Это связано с тем, что большая часть мероприятий обязательно основываются на любви к своему Отечеству, устном народном творчестве.

Формируемые компетенции:

Ценностно-смысловые: обогащение эстетического вкуса.

Общекультурные: повышение общего культурного уровня.

Учебно-познавательные: расширения знаний о театральном искусстве.

Коммуникативные: умение взаимодействовать с другими людьми. **Социально-трудовые:** воспитание трудолюбия, целеустремленности, ответственности, требовательности к себе.

Программа предназначена для школьников 11-17 лет, интересующихся театральным искусством и актерским мастерством, желающих проявить себя на сцене. Участники стремятся осуществлять вклад в общее дело на благо коллектива и самого себя. Круг их интересов разносторонний: занятия во внеурочной деятельности, активное участие в классных и школьных мероприятиях.

Объем и сроки реализации программы:

Год обучения	Часов в неделю	Кол-во недель в году	Всего часов в год
1	2	35	70

Форма реализации образовательной программы очная.

Режим проведения занятий соответствует возрасту учащихся:

Продолжительность занятий	Периодичность в неделю	Количество часов в неделю
1 час	2 раза	2 часа

Особенности организации образовательного процесса

Миниспектакли, этюды, проигрывание ситуаций, тренинги и упражнения, просмотр и анализ, рефлексия.

Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная.

Школьный театр - это совершенно иная форма организации учебной деятельности учащихся, чем урок. Ученик не получает готовых знаний, он их добывает, строит сам. Они сами выбирают и нужный темп, и средства, и методы выполнения задания, чередуя парную, индивидуальную и групповую работу. Атмосфера доверия, сотрудничества учащихся и руководителя, обращение к личному опыту учащихся, связь с другими видами искусств - способствует развитию индивидуальности ученика.

Основная задача теоретических занятий – дать необходимые знания о театре, как виде искусства, показать основные приемы работы со словом и текстом, расширить кругозор знаний о культуре общения и поведения.

Практические занятия включают в себя игры и упражнения по закреплению теоретической части, анализ характера предложенных ролей и работу по представлению их на сцене.

«Школьный театр» – это технология, требующая от руководителя перехода на позиции партнерства с учащимися, безоценочности и приоритета процесса над результатом.

Индивидуальные занятия предполагают:

- работу с детьми, требующими дополнительных занятий по разделам программы;
- дополнительные репетиции;

- работу с одаренными детьми;
- подготовку ведущих массовых школьных мероприятий.

Цель и задачи программы:

Цель программы: воспитание культурной, социально и творчески активной личности средствами театрального искусства.

Задачи

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; выявление и поддержка талантливых детей;
- обеспечение процесса духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- содействие формированию ценностного отношения к театральному искусству;
- воспитание культуры общения и поведения;
- способствование формированию и сплочению детского коллектива;
- воспитание дружелюбного и вежливого отношения со сверстниками;
- способствование формированию потребности в здоровом образе жизни посредством развития чувства прекрасного, положительного отношения к труду;
- способствование формированию социальной активности обучающихся через участие в деятельности объединения;
- формировать потребность в саморазвитии.

Учебный план

№ п/п	Название раздела, тема	Количество часов		
		всего	теория	практика
1	Права и обязанности участников театральной студии. Инструктаж по технике безопасности.	1	1	-
2	Азбука театра	3	1	2
3	Элементы внешней и внутренней техника актёра	24	4	20
4	Перевоплощение. Превращение.	4	1	3
5	Этика творчества	4	1	3
6	Словесное действие	5	1	4
7	Художественное слово	5		5
8	Постановка миниспектакля	10		10
9	Театр – экспромт	4	1	3
10	Коллективная особенность театра	4	1	3
11	Мы – зрители	4	1	3
12	Итоговое занятие «Творческий отчет»	2		2
	Всего за год:	70	12	58

2. Содержание учебного плана

Азбука театра (3 часа).

Теория: Знакомство с группой. Права и обязанности участников студии.

Знакомство с правилами поведения в кружке, с техникой безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, поездок в автобусе, правилами противопожарной безопасности.

Введение в программу. Знакомство с программой кружка, основные моменты. Беседа на тему «Что мы знаем о театре?» Краткое содержание тем программы. Презентация о театральной жизни. Театр как вид искусства.

Практика: Театр вокруг нас. Путешествие по театральным картинкам и программкам. Ролевая игра «Мы идем в театр». Импровизация «Кто какую роль играет в жизни».

Актер – главное «чудо» театра. Беседа «Почему актёра называют чудом?» О профессии актёра и его способности перевоплощаться. Игры «По правде и понарошку», «Одно и то же по-разному».

Элементы внешней и внутренней техники актёра (24 часа).

Теория: Понятия внешняя и внутренняя техника актера, из каких элементов состоит. Формирование навыка творческой мобилизации (2 часа).

Практика: упражнения на развитие зрительного внимания «Повтори позу», «Зеркало», «Равномерно занять класс», «Кто во что одет», «Круг» и т.д. Упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных умений «Послушаем тишину», «Воробей-ворона», «Летает не летает», «Узнай товарища», «Увидеть пальцами», «Цветочный магазин», «Душ», «Кондитерская» и т.д.

Память физических действий (3 часа).

Практика: Правильное распределение внимания и мускульных напряжений в процессе работы с воображаемыми предметами. Где глаза? Какая мускулатура работает. Индивидуальные задания на память физических действий. Игра «Гдемы были мы не скажем, а что делали покажем».

Перевоплощение. Превращение (4 часа).

Теория: Формирование первоначального представления о перевоплощении.

Практика: Выполнение этюдов через пластические характеристики растительного мира: этюды «Я – дерево, цветок, травинка, листик на ветру» и т.п. Упражнения «Превращение предмета», «Превратился сам», «Действие – подражание».

Пространство (1 час).

Практика: Сочинение и исполнение этюдов «Я в море», «Я в дремучем лесу», «Я в горах», «Я в пустыне». Упражнение «Эхо». Упражнения назвукоподражание.

Звучание (1 час).

Практика: Выполнение упражнений на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских волн, вой ветра и т.д. Голоса птиц, кошек, собак, лошадей, коров и т.д. Голос медведя, тигра, волка. Разговор обезьян. Жужжание мух, комара, пчел, кваканье лягушек и т.д. Этюд «Птичий переполох».

Сценическое движение (1 часа).

Практика: Упражнения на развитие пластичности и выразительности рук «Волна», «Подводные растения» «Деревья», «Плавники» и т.д. Упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с заданным музыкой темпо-ритмом.

Сценическая речь. Развитие речевого аппарата (1 часов).

Практика: Работа над четкой артикуляцией. Гимнастика для губ, языка, челюсти (выполнение упражнений типа: «Точилка», «Ходики», «Кружочки», «Волейбольная сетка», «Покусывание», «Лопатки – жало», «Лошадки» и т.д. Упражнения «и,э,а,о,у,ы»; двойные согласные: «пэ-ббэ, па-бба, пу-ббу, пы- ббы» и т.п. Сказ о том, как была придумана азбука (по сказке Р.Киплинга).

Этика творчества (4 часа).

Теория: Первоначальное представление о видах и жанрах театрального

творчества. Связь театра с другими видами искусства: литературой, музыкой, танцем, ИЗО.

Практика: Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и характере. Выполнение этюдов с использованием различных костюмов, декораций, музыки, танцев, реквизита. Связь театра с другими видами искусства: литературой, музыкой, танцем, ИЗО.

Словесное действие (5 часов).

Практика: Формирование первоначального представления о словесном действии. Выполнение одной и той же скороговоркой разных действенных задач (например, просить, приказывать, одобрять, звать, спрашивать и т.д.) Выполнение одной и той же скороговоркой противоположных по смыслу действий (например, объяснять – переспрашивать, просить – отказывать, упрекать – умолять, одобрять – критиковать и т.д). Овладение формой диалога: -исполнение этюдов в форме вопроса-ответа, просьбы-ответа, предложения-ответа и т.д. Придумывание этюдов на словесное действие.

Художественное слово (5 часов).

Практика: Развитие навыка логического анализа текста (на материале детских стихов). Знаки препинания, грамматические паузы, логические ударения, задачи. Подготовка чтецов.

Постановка миниспектакля (10 часов).

Практика: Первоначальное представление о поэтапной работе над спектаклем: работа за столом, репетиции на сцене, выпуск спектакля, показ спектакля (зритель как обязательный компонент творчества). Умение жить в режиме работы над спектаклем.

Театр-экспромт (4 часа).

Теория: Что такое «экспромт»?

Практика: Разыгрывание такого вида театральных сюжетов.

Коллективная особенность театра (4 часа).

Теория: Знакомство с театром как коллективным видом искусства.

Практика: Коллективные упражнения. Игры на взаимодействие. Формирование умения работать не только на себя (свою роль), но и общую «копилку». Подчинять свои интересы интересам коллектива.

Мы – зрители (4 часа).

Теория: Правила поведения в зрительном зале.

Практика: Посещение, просмотр и обсуждение спектаклей самодеятельных и профессиональных театров. Просмотр и обсуждение видеоспектаклей.

Итоговое занятие «Творческий отчет» (2 часа).

Показ миниспектакля на зрителей. Анализ своих собственных работ и товарищей. Умение адекватно воспринимать замечания.

Планируемые результаты

Личностные:

- стремятся к развитию творческих способностей;
- умеют управлять своим эмоциональным состоянием;
- умеют доводить дело до конца;
- способны проявлять эмпатию, чувствительность к эмоциональному состоянию собеседников;
- способны высказывать свое мнение.

Метапредметные:

- успешно выполняют задания;
- умеют делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы группы;
- проявляют организаторские способности;
- способны адекватно вести себя в различных социальных ситуациях.
- способны к рефлексии;

Предметные: учащиеся знают:

- основные театральные понятия и определения;
- основы внешней и внутренней техники актера;
- игры на развитие актерских способностей;
- основы публичного выступления;
- могут воплотить свои способности в различных ролях.

Методическое обеспечение программы

Условия реализации программы

Программа построена на принципах разноуровневости, вариативности, учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, что позволяет корректировать ее, согласно интересам, потребностям и возможностям каждого ребёнка в творческом развитии.

Принципы дидактики:

- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения;
- принцип систематичности и последовательности в практическом овладении

основами театральной культуры;

- принцип движения от простого к сложному, постепенное усложнение теоретического и практического материала;
- принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа;
- принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся.

При освоении программы соблюдаются требования преемственности усвоения материала внутри разделов, прослеживаются межпредметные связи с другими образовательными областями. Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности требуют от педагога применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки личностных данных уровня их подготовки.

Применение личностно-ориентированных технологий (игровые, проблемное обучение, деятельностный подход), ИКТ способствует достижению эффективности освоения программы.

Наряду с лекционными формами применяются тренинги, этюды, ролевые игры, творческие задания, публичные выступления: театрализованные представления, миниспектакли. Занятия проводятся коллективно, по группам и индивидуально. Наиболее продуктивными являются те занятия, которые сочетают в себе тренинг (не более 10-15 минут) и практическую деятельность, связанную с репетицией театральной постановки. Участие в работе над театральной постановкой позволяет формировать у обучающихся умения анализировать и оценивать человеческие взаимоотношения, конфликты, в разрешении которых важны не только правильное решение, но и поведение, интонация, мимика и т.д. Опыт проведения работы над театральной постановкой показывает, что они способствуют расширению поведенческого диапазона детей, способствуют развитию уверенности в себе, творческому развитию.

Методическое обеспечение программы

№	Раздел, тема	Формы, методы и приёмы обучения	Дидактическое и техническое обеспечение	Формы контроля
---	--------------	---------------------------------	---	----------------

I.	Азбука театра	коллективная беседа, самостоятельная работа	Дидактический материал, ручки, карандаши, столы, стулья	Анкетирование
II.	Элементы внешней и внутренней техники актера	коллективная беседа, упражнения, этюды, ролевые игры, подготовка миниспектакля	Дидактический материал, реквизит для показа этюдов, ролевых игр, миниспектакля, стол, стулья	Наблюдение, анализ, коллективная работа - миниспектакль
III	Этика творчества	коллективная беседа, тренинг, упражнения, творческие задания	Дидактический материал, реквизит для показа этюдов, ролевых игр, стол, стулья	Наблюдение. анализ
	Итоговая аттестация.	коллективная работа, анализ	Реквизит, необходимый для выступления	творческий отчет, анализ

Список литературы

Для обучающихся

1. Ю.Алянский «Азбука театра». Л. Детская литература., 1990
2. Детская энциклопедия. Театр. М., Астрель 2002

Для педагога

1. Сборник программ интегрированных курсов «Искусство». М., Просвещение 1995.
2. Программа общеобразовательных учреждений «Театр 1-11 классы» М., Просвещение 1995
3. Библиотечка в помощь руководителям школьных театров «Я вхожу в мир искусства» М., Искусство.
4. Н.Абалкин «Рассказы о театре» М., Молодая гвардия