

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30»**

Рекомендована и утверждена
Методическим советом
МАОУ СОШ № 30
протокол № 1
от 25.08. 2020 г.

Утверждена директор
МАОУ СОШ №
30 _____
И.С.Разуваева
приказ № 230-0д
от 26.08. 2020 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

художественной направленности

«Волшебный мир театра»

Возраст обучающихся: 7 – 18 лет

Срок реализации: 3 года

**Автор:
педагог дополнительного образования
Скопинцева Анна Георгиевна**

Тамбов, 2021

Пояснительная записка

Согласно концепции развития Российского образования школа должна развивать способности ребёнка, научить его учиться, работать и жить, для дальнейшей реализации в социальном мире. Дополнительное образование играет большую роль в творческом развитии обучающихся. Педагог дополнительного образования имеет широкие механизмы и инструментарии для выявления и развития индивидуальных способностей обучающихся, расширения их кругозора и воспитания художественного вкуса. Опыт показывает, что театральное искусство привлекает к себе обучающихся всех возрастных групп. А театральная педагогика предполагает всемерное развитие активности, инициативы, склонностей и способностей детей.

Данная Образовательная программа имеет **художественно – эстетическую направленность.**

Уровень освоения программы: **базовый**

Новизна программы заключается в формировании социокультурных компетенций: совершенствования навыка строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умений активной и открытой коммуникации. Реализация программы связана с готовностью и способностью жить и взаимодействовать в современном поликультурном мире. Задача педагога – учить детей жить и учить их жить вместе.

Актуальность программы

Главный побудительный мотив, заставляющий ребёнка стремиться на сцену «тайна актёрского перевоплощения». Входя в сценический образ, он вырабатывает своё отношение к нему. Другой аспект театральной деятельности состоит в том, что она помогает ощутить атмосферу культуры, оценить духовные богатства человечества, получить целостное представление о мире. Обучающиеся получают возможность «прожить» событие, ощутить близость далёкой эпохи, почувствовать «образ мысли», радость и боль людей живущих в другие времена. В то же время занятия театральным искусством, не только удовольствие, но и труд, требующий пылкости, умения преодолевать сложности, критически относиться к себе.

Педагогическая целесообразность

Данная программа призвана стать, прежде всего, ориентиром в творческой работе педагога дополнительного образования и актуальна в связи с переходом общеобразовательной школы к форме единого социо - культурного образовательного центра, оказывающего различные виды образовательных услуг. Руководители таких художественных объединений менее всего преследуют цель воспитать профессиональных специалистов – артистов или художников. Если же их воспитанники выберут себе профессию по душе и творческому профилю – это будет их личный выбор.

Отличительные особенности программы

Данная программа является **авторской**, студийные принципы воспитания позволяют целенаправленно управлять процессом формирования активной творческой личности. Автор этой программы предлагает в своей работе взять за основу принцип «студийности», который предлагал *Е.Б.Вахтангов*. Эти идеи опираются на требование морали и этики, на заботу о духовном здоровье студийца и более того, о духовном здоровье общества.

Данная программа адресована
обучающимся с 1 по 11 класс.

Особенности организации образовательного процесса

Условия набора учащихся:

Для обучения принимаются все желающие, но при комплектации учебных групп следует учитывать общий уровень развития учащихся и степень их подготовки к театральным занятиям. Для работы над большой пьесой или композицией возможно объединение групп (младшей и средней, средней и старшей), где возрастные роли играют более старшие дети, а младшие участвуют в массовке, но и при этом условии руководитель составляет расписание занятий с каждой группой в отдельности.

В средней и старшей группах возрастает роль самоуправления. Необходимо поощрять и развивать инициативу учащихся в этом направлении, так как театр – искусство коллективное он способствует сплочению детского коллектива, прививает общительность, разносторонность интересов, улучшает эмоциональный настрой ребёнка в группе.

Количество учащихся:

Число участников каждой группы не менее 15 человек.

Объём и срок освоения программы

Предлагаемая программа предусматривает **срок реализации 3 года**

1 год обучения - 144 часа

2, 3 год обучения - 216 часов

Формы и режим занятий обучения

Программа рассчитана на 3 года обучения

Занятия проводятся в **очной форме**, для эффективности и результативности занятия могут проходить как в **форме групповой, так и индивидуальной.**

При подготовке драматического отрывка, инсценировки, спектакля используется анализ эпохи, времени, произведения. Синтез отражается в использовании различных знаний умений и навыков при создании сценического произведения.

Метод исследования и проектный метод является необходимым условием при обучении театральному искусству. Обучение строится на базе развивающих методик и *здоровьесберегающих технологий.* Учебные формы

предусматривают индивидуальный подход. Во время занятий ученикам могут быть даны разные задания в зависимости от их индивидуальных способностей. При этом любой рост ребёнка педагог отмечает как его индивидуальную победу. Рождение творческого коллектива происходит не во время первого сбора, а при первом публичном выступлении, которое зачастую сопряжено с «провалом» и педагог обязан с первого выхода ребёнка на сцену к публике замечать и указывать на недочёты, иначе о правильном формировании эстетического вкуса и восприятии нельзя говорить. Занятия с коллективом – основная форма работы в кружке или студии, большое значение имеет не только участие в репетиции, но и наблюдение за работой своих товарищей, участие в обсуждении будущего или сыгранного спектакля. Руководитель должен приучать детей не бояться высказываться, не бояться ошибиться, так как только в полемике человек может научиться говорить публично, потому что активный интерес к работе товарищей развивает профессиональность и самокритичность.

Создание крепкого коллектива

Одно из важнейших условий работы драматического кружка или студии. Реализация этой задачи зависит от того, как налажена вся система занятий: предлагается выбрать старосту (помощника режиссёра), распределить на каждое занятие дежурных. Когда коллектив окончательно сформируется и приступит к планомерной работе, следует также выбрать ответственных за рабочие и технические цеха: костюмерный, декорационный, реквизитный, художественно - оформительский. А также выбрать гримёра, заведующего литературной частью, музыкального оформления, старшего монтировщика, бутафора, осветителя. Хорошо бы выбрать архивариуса, который будет вести летопись коллектива, делать снимки и видеофильмы, оформлять стенды о работе кружка или студии.

Состав группы

Корни Вахтанговского студийного театра с его духом импровизационности и эксперимента. *Именно он предлагал сделать студию – сообществом людей, живущих одной верой, одной страстью, называемой театр.* Это и создаёт некое единое сообщество, демократичное по духу, по характеру взаимопонимания. *Преимуществом* групп, то есть усложнения обучения с учётом возраста: младшая группа 8 - 11 лет, средняя 12-14 лет, старшая 15-18 лет.

Количество часов и занятий в неделю:

3 раза в неделю по **2** часа.

Главная задача педагога

Развить в ребёнке потребность в творческом самовыражении и активности. Творческое начало, воспитанное в раннем возрасте, благотворно скажется в любом деле, которым станет впоследствии заниматься взрослый человек. К тому же творческое приобщение к искусству в качестве творца – лучший

путь воспитания талантливых зрителей, необходимых искусству не менее чем талантливые артисты.

Цель программы:

Социальная адаптация личности ребёнка средствами театральной педагогики.

Задачи первого года обучения:

Обучающая

- Обучить живой разговорной речи;
- Обогащать общие эстетические представления и знания обучающихся.

Развивающая

- Развить вкус и мировоззрение;
- Развить художественно - творческую сторону личности ребёнка.

Воспитательная

- Увлечёт театральным искусством уч-ся разных возрастных групп.
- Привить потребность к театральному творчеству через игру.

Задачи второго года обучения:

Обучающая

- Обучить навыкам актёрского мастерства;
- Получить навыки свободного общения в сценической обстановке и реальных жизненных ситуациях

Развивающая

- Развивать творческие способности;
- Способствовать развитию коллективного творчества.

Воспитательная

- Привлечь учащихся к активному творчеству средствами театрального искусства;
- Создать ситуацию для успешной деятельности каждого обучающегося.

Задачи третьего года обучения:

Обучающая

- Обучить навыкам коммуникативного и непринуждённого общения;
- Обучить навыкам актёрского мастерства.

Развивающая

- Усовершенствовать художественный вкус, устойчивый в области эстетически ценных произведений театрального искусства;
- Расширить духовные и эстетические потребности личности ребёнка.

Воспитательная

- ❖ Способствовать воспитанию в ребёнке высокой внутренней культуры, владению словом и телом
- ❖ Оказывать помощь в профориентации;

Учебно-тематический план

Первый год обучения					
№	Темы	Тео рия	Прак тика	Общ ее	Формы аттестации контроля
1.	Введение в образовательную программу: беседы о театре	3	3	6	зачёт
2.	Сценическая грамота:				
2.1	Театральные игры для развития элементов внутренней техники актёра.	4	16	20	Творческий просмотр
2.2	Сценическая речь.	4	16	20	Итоговый тренинг
2.3	Ритмопластика.		20	20	Пластический тренинг
3.	Групповая творческая работа (эпизоды из пьес, сценарии.)				
3.1	Предварительный разбор текста.	4		4	зачёт
3.2	Репетиционный период.		60	60	Творческая работа
3.3	Подготовка к выпуску спектакля.		12	12	Творческая работа
4.	Итоговое занятие: обсуждение итогов творческой работы (обратная связь со зрителем.)	2		2 Всего 144 часа	зачёт
Второй год обучения					
№	Темы	Тео рия	Прак тика	Общ ее	Формы аттестации контроля
1.	Вводное занятие: театр как вид искусства (беседы о театре.)	8	4	12	зачёт
2.	Сценическая грамота:				
2.1	Тренинг элементов актерского мастерства: (сценическое действие как главное выразительное средство театра.)	4	50	54	Итоговый тренинг
2.2	Сценическая речь и художественное слово.	3	20	23	Итоговый тренинг
2.3	Пластический тренинг.		15	15	Творческая

					работа
3.	Работа над пьесой и спектаклем:				
3.1	Предварительный разбор пьесы.	8		8	зачёт
3.2	Репетиционный период (работа над ролями, отдельными эпизодами и т. д.).		92	92	Творческая работа
3.3	Итоговое занятие: подготовка к выпуску и показ спектакля.		12	12 Всего 216 часов	Творческая работа
Третий год обучения					
№	Темы	Теория	Практика	Общие	Формы аттестации контроля
1.	Вводное занятие: история театрального искусства.	8	4	12	зачёт
2.	Актёрская грамота				
2.1	Актерский тренинг.	3	43	46	Творческая работа
2.2	Сценическая речь и художественное слово	3	20	23	
2.3	Пластический тренинг		13	13	
3.	Работа над пьесой и создание образа спектакля:				
3.1	Застольный период.	10		10	зачёт
3.2	Репетиционно - постановочный период (моделирование образа героя, мизансценирование)		92	92	Творческая работа
3.3	Ввод всех художественных компонентов спектакля.		8	8	Творческая работа
3.4	Итоговое занятие: подготовка к выпуску и показ спектакля.		12	12 Всего 216 часов	Творческая работа

Содержание программы.

Первый год обучения

1) Введение в образовательную программу: беседы о театре

Теория:

- ❖ Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр – искусство коллективное;
- ❖ Театральная этика
- ❖ Театральный словарь от А до Я;
- ❖ Путешествие по театральной программке: режиссёр, художник – оформитель, реквизитор, бутафор, декоратор, костюмер, гримёр.

Практика:

- ❖ Посещение кукольного или драматического спектакля.

2) *Сценическая грамота*

Театральные игры на развитие элементов внутренней техники актёра

Теория:

- ❖ Виды вниманий: зрительное, слуховое, малый и большой круг внимания.

Практика:

- ❖ Действия с реальными предметами;
- ❖ Простейшие игры и упражнения на внимание;
- ❖ Практическое знакомство с действием в условиях вымысла – в предлагаемых обстоятельствах;
- ❖ Групповые упражнения;
- ❖ Сюжетные этюды на общение без слов.

Сценическая речь

Теория:

- ❖ Голос и речь человека;
- ❖ Дикция и правильное дыхание;
- ❖ Сила голоса и диапазон.

Практика:

- ❖ Артикуляционная разминка;
- ❖ Звукообразование;
- ❖ Скороговорки и упражнения в стихотворной форме;
- ❖ Упражнения для развития диафрагмы;
- ❖ Упражнения для развития дыхания.

Ритмопластика

Практика:

- ❖ Раскованность и грациозность;
- ❖ Развитие мелкой моторики рук, работа с перчаточной куклой;
- ❖ Развитие координации движений и вестибулярного аппарата;
- ❖ Развитие пластичности и выразительности.

3) *Групповая творческая работа*

Предварительный разбор пьесы

Теория:

- ❖ Первое чтение произведения руководителем;
- ❖ Основной смысл и художественное своеобразие произведения;
- ❖ Чтение пьесы и разбор текста по линии действия.

Репетиционный период

Практика:

- ❖ Этюды – импровизации на события пьесы;
- ❖ Воспроизведение в действии целых картин;
- ❖ Закрепление и проверка логики поведения персонажей;
- ❖ Работа над оформлением спектакля (декорации, костюмы, реквизит и музыкальное оформление);
- ❖ Репетиция хореографических вставок, пластики героев, музыкальных и вокальных номеров.

Подготовка к выпуску спектакля

Практика:

- ❖ Монтировочные прогоны;
- ❖ Установка света;
- ❖ Генеральный прогон;
- ❖ Показ спектакля зрителям.

Итоговое занятие: обсуждение итогов работы

Теория:

- ❖ Обратная связь со зрителем;
- ❖ Выставка рисунков, отзывов и рецензий.

Второй год обучения

1) Вводное занятие: театр как вид искусства

Теория:

- Общественное назначение театра;
- Виды театрального искусства (драмтеатр, кукольный, оперный, балет и т.д.);
- Знакомство с театральными профессиями;
- Спектакль – результат коллективного творчества;
- Актёр - «главное чудо театра».

Практика:

- Просмотр спектаклей разных жанров;
- Изготовление афиш и программ.

2) Сценическая грамота

Тренинг элементов актёрского мастерства

Теория:

- Предлагаемые обстоятельства и целенаправленное действие;
- Вера и правда.

Практика:

- Этюды на наблюдение;
- Мимический тренинг;
- Этюды на развитие фантазии и воображения;
- Сценическое внимание;
- Этюды в предлагаемых обстоятельствах «Если бы»;
- Оценка – элемент действия;
- Этюды на общение без слов.

Сценическая речь и художественное слово

Теория:

- Слово как средство общения;
- Разбор текста;
- Логические паузы и ударения.

Практика:

- Работа над голосом;
- Работа над текстом;
- Работа над образами;
- Стилиевые особенности текста;
- Умение действовать словом.

Пластический тренинг

Практика:

- Развитие пластичности и выразительности;
- Пластика животных;
- Характерная пластика;
- Развитие образного мышления через пластику.

3) Работа над пьесой и спектаклем

Предварительный разбор пьесы

Теория:

- Первое чтение пьесы и её обсуждение;
- Сюжетная линия;
- Основное событие и основной конфликт;
- Характеристика героев.

Репетиционный период

Практика:

- Замысел роли и сценического образа;
- Предэтюды;
- Логический разбор текста роли (речевая характеристика героев);
- Репетиция хореографических вставок - пластика героев;
- Репетиция музыкальных и вокальных номеров;
- Художественное оформление спектакля;
- Создание костюмов и декораций;
- Изготовление реквизита и бутафории;

Итоговое занятие: подготовка к выпуску и показ спектакля

Практика:

- Технический прогон;
- Сводные репетиции;
- Генеральный прогон;
- Показ спектакля зрителям.

Третий год обучения

1) Вводное занятие: история театрального искусства

Теория:

- ✓ Истоки театрального искусства;
- ✓ Русский театр;
- ✓ Современное театральное искусство (ведущие режиссёры и актёры).

Практика:

- ✓ Просмотр спектаклей Драматического театра на основе классической драматургии;
- ✓ Создание рецензий о просмотренных спектаклях.

2) Актёрская грамота

Актёрский тренинг

Теория:

- ✓ Логика действия и предлагаемых обстоятельств.

Практика:

- ✓ Словесное действие;
- ✓ Сценическая выразительность и импровизация;
- ✓ Бессловесные элементы действия;
- ✓ Специфика актёрских задач.

Сценическая речь и художественное слово

Теория:

- ✓ Художественное чтение как вид исполнительского искусства.

Практика:

- ✓ Словесные воздействия (классификация воздействий);
- ✓ Подготовка чтецкого репертуара;
- ✓ Навык правильного дыхания при чтении;
- ✓ Управление речевым аппаратом;
- ✓ Работа над художественным произведением.

Пластический тренинг

Практика:

- ✓ Моделирование образов через пластику;
- ✓ Основы пантомимы;
- ✓ Пластическое решение образов.

3) Работа над пьесой и создание образа спектакля

Застольный период

Теория:

- ✓ Обучение целесообразности продуктивного действия;
- ✓ «Застольный период»;
- ✓ Разбор пьесы – основное событие, действенная цепочка;
- ✓ Разбор характеристик героев;
- ✓ Замысел спектакля и роли, сценического образа.

Репетиционно - постановочный период

Практика:

- ✓ Предэтюды;
- ✓ Мизансценирование;
- ✓ Репетиция хореографических вставок - пластика героев;

- ✓ Репетиция музыкальных и вокальных номеров.

Ввод всех художественных компонентов спектакля

Практика:

- ✓ Художественное оформление спектакля;
- ✓ Создание костюмов и декораций;
- ✓ Изготовление реквизита и бутафории.

Итоговое занятие: подготовка к выпуску и показ спектакля

Практика:

- ✓ Технический прогон;
- ✓ Сводные репетиции;
- ✓ Генеральный прогон;
- ✓ Показ спектакля зрителям.

Планируемые результаты:

В результате освоения программы первого года обучения обучающиеся должны

Знать следующие понятия и термины:

Театральное искусство, виды театра, актёр, зритель, сцена, бутафория, декорация, кулисы, этюд, артикуляционная разминка, мимика, жест, сценическая культура.

Уметь:

- ❖ Взаимодействовать с партнёрами;
- ❖ Управлять своим вниманием;
- ❖ Уметь активизировать свою фантазию;
- ❖ Ориентироваться в пространстве;
- ❖ Действовать с воображаемыми предметами;
- ❖ Уметь действовать в заданных предлагаемых обстоятельствах;
- ❖ Овладеть навыками правильного дыхания, артикуляцией, темброванием;
- ❖ Иметь представление о «темпе – ритме»;
- ❖ Освободиться от мышечных зажимов;
- ❖ Овладеть основами пластической выразительности;

Проявлять артистическую смелость.

В результате освоения программы второго года обучения обучающиеся должны

Знать следующие понятия и термины:

Амплуа, мизансцена, подтекст, конфликт, драматургия, опера, балет, мюзикл, жанры драматургии, режиссёр.

Уметь:

- ❖ Различать оттенки отношений, анализировать слова и действия;
- ❖ Уметь работать с партнёром;
- ❖ Взаимодействовать в коллективе в репетиционном процессе;
- ❖ Продолжительно находится в заданном образе;
- ❖ Подготовить и выполнить этюды;

- ❖ Относиться к себе с творческой требовательностью;
- ❖ Овладеть словесным действием;
- ❖ Уметь сознательно управлять речевым аппаратом;
- ❖ Уметь логично и естественно произносить небольшой отрывок;
- ❖ Непроизвольно запоминать небольшой текст;
- ❖ Уметь владеть своим телом.

В результате освоения программы третьего года обучения обучающиеся должны

Знать следующие понятия и термины:

Амфитеатр, Эсхил, Софокл, Аристофан, В. Шекспир, русский театр, Ф. Волков, А. Н. Островский, А. П. Чехов, Э. Радзинский, К. С. Станиславский, Е. Б. Вахтангов, Г. Товстоногов, образ спектакля, сверх задача роли и спектакля, режиссёрский замысел, целостный образ спектакля.

Уметь:

- ❖ Перевоплощаться в поведение другого человека;
- ❖ Самостоятельно определять замысел, сценическую задачу роли;
- ❖ Создавать сценический образ;
- ❖ Уметь вносить корректировку в исполнение своей роли от спектакля к спектаклю;
- ❖ Уметь точно соблюдать текст;
- ❖ Применять разнообразные художественные приёмы при чтении текста;
- ❖ Совершенствовать четкое исполнение;
- ❖ Применять основы пантомимы в пластическом решении образа;
- ❖ Проявлять требовательность к своему исполнительскому уровню.

Календарно учебный график

Количество учебных недель -34

Количество учебных дней -170

Продолжительность каникул-26

Дата начала и окончания учебных периодов -

Условия реализации программы

1) Материально – техническое обеспечение:

- ❖ Репетиционная комната (50-70м²);
- ❖ Оборудованный актовый зал со сценой вместимостью 300 - 500 мест площадью 200 - 400²;
- ❖ 2 костюмерные для мальчиков и девочек (10-18м²) в удобной связи со сценой;
- ❖ Комната для исполнителей (24-36м²);
- ❖ Подсобные помещения (для хранения костюмов, декораций);
- ❖ Световое оформление;
- ❖ Наличие технических средств;
- ❖ Декорации;
- ❖ Костюмы.

2) Методическое обеспечение:

Интернет- ресурсы: <http://theater.siteedit.ru/>, <http://lit.lib.ru/>,
<http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>, <http://www.solnet.ee/>, <http://www.proza.ru>,
<http://co-izmailovo.narod.ru>, <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>

3) Кадровое обеспечение:

Для более успешной и интересной постановки необходима помощь и сотрудничество с:

- ❖ Учителем музыки, который помогает в музыкальном оформлении;
- ❖ Хореографом при постановке танцев;
- ❖ Художником для написания декораций.

4) Система взаимодействия с социальными партнёрами:

- ❖ ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека»;
- ❖ МБУК «Тамбовский молодёжный театр»;
- ❖ Подростковый клуб «Орфей»;
- ❖ «Центр внешкольной работы»

Формы аттестации:

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:

Портфолио, фото, видеосъёмка, отзывы детей и родителей, статьи, репортажи СМИ, для повышения самооценки ребёнка предлагается в конце года проводить небольшое организационное занятие, где детям могут быть вручены «Таланты», деньги выдаваемые актёрам в древней Греции за их выступления, (они могут быть в виде грамот или сладкого торта)

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:

поступление выпускников в профессиональные образовательные организации по профилю, конкурсы, концерты, фестивали, портфолио, постановка спектакля, творческая коллективная работа, показ чтецких работ, отрывков из спектаклей, монологов и диалогов, выставка рисунков по спектаклям, афиши, программки, выступление перед зрителями.

Оценочные материалы

Проводится в виде тестов, опросника Е.А.Климова по профориентации, методик Жилия, Третьякова, Спилберга, которые помогают выявить уровень сплочённости театрального коллектива, уровень тревожности, творческого развития.

Данный тест измерения художественно- эстетической направленности целесообразно использовать в самом начале работы с новой группой с целью выявления эстетических потребностей школьников. Имея на руках данные анкетирования, можно сделать вывод о художественных пристрастиях детей и использовать полученную информацию в своей работе при решении определенных воспитательных задач.

	Утверждения	Ответы
--	-------------	--------

1	Думаю, что вполне можно обойтись без общения с произведениями искусства	верно	неверно
2	Считаю участие в кружках художественной самодеятельности пустой тратой времени		
3	Я больше люблю экранизации литературных произведений, чем сами литературные произведения		
4	Я очень люблю смотреть и слушать радио- и телепередачи о композиторах, актерах, режиссерах, художниках		
5	В свободное время я постоянно занимаюсь: живописью, лепкой, выпиливанием, игрой на музыкальных инструментах, сочинением стихов, художественной вышивкой и т. д.		
6	Мне кажется, что нет необходимости смотреть в театре тот спектакль, который уже транслировался по телевидению		
7	Я читаю книги по искусству		
8	Я собираю художественные альбомы и репродукции		
9	Я хотел бы работать в профессиональном искусстве		
10	Я бы занялся искусством, если бы у меня было побольше свободного времени		
11	Я постоянно бываю в театрах		
12	Я постоянно участвую в коллективах художественной самодеятельности		
13	В театр я не пойду без приятной компании, если даже меня спектакль привлекает		
14	Любовь ученого к искусству способствует его научной деятельности		
15	Думаю, что эстрада становится самым популярным видом искусства		

В конце прохождения образовательной программы рекомендуется проводить данное исследование ценностей театрального искусства, обучающимся предлагается ответить на вопрос по методике незаконченного предложения: «Театр – это...»

- Театр совершенствует душу и сердце, учит понимать себя;
- Театр учит ценить в людях доброту и справедливость;

- Театр вдохновляет к творчеству;
- Театр – это путь человека к идеалу и самосовершенствованию через красоту и гармонию
- Театр помогает избавиться от отрицательных эмоций, вселяет веру в будущее;
- Театр учит понимать чувства, мысли других людей и считаться с ними.

Методические материалы

Первый год обучения				
№	Название раздела	Материально – техническое оснащение, дидактико – методический материал	Формы, методы, приёмы обучения	Формы подведения итогов
1	Введение в образовательную программу: беседы о театре	Афиши, буклеты, программки	Объяснительно-иллюстративный	Самостоятельная работа, изготовление афиш, программок
2	Сценическая грамота	Куклы, магнитофон, карточки, задания, таблицы,	Словесный, практический, объяснительно-иллюстративный	Контрольное занятие, сочинения стихов, скороговорок
3	Групповая творческая работа	Костюмы, декорации, магнитофон, сценарии	Объяснительный, словесный, мотивация контроля, наглядный, практический	Показ спектакля
4	Итоговое занятие	Афиши, программки	Словесный, практический	Рисунки, отзывы
Второй год обучения				
№	Название раздела	Материально-техническое оснащение, дидактико-методический материал	Формы, методы, приёмы обучения	Формы подведения итогов
1	Вводное занятие: театр как вид искусства	Афиши, буклеты, программки, диски, портреты актёров	Объяснительно-иллюстративный, наглядный, словесный	Самостоятельная работа, изготовление афиш, программок,

				викторина, посещение театра, экскурсия
2	Сценическая грамота	Карточки, задания, таблицы, магнитофон	Словесный, практический, объяснительно-иллюстративный	Контрольное занятие, сочинения стихов, скороговорок, показ этюдов, зачёт, игра
3	Итоговое занятие: работа над пьесой и спектаклем	Костюмы, декорации, магнитофон, сценарии, литературный текст	Объяснительно-иллюстративный словесный, практический	Показ спектакля

Третий год обучения

№	Название раздела	Материально-техническое оснащение, дидактико-методический материал	Формы, методы, приёмы обучения	Формы подведения итогов
1	Вводное занятие: история театрального искусства	Афиши, буклеты, программки, диски, портреты актёров	Объяснительно-иллюстративный, наглядный, словесный.	Создание рецензий, просмотр, самостоятельная работа, изготовление афиш, программ, викторина, посещение театра, экскурсия
2	Актёрская грамота	Карточки, задания, таблицы, магнитофон	Словесный, практический, объяснительно-иллюстративный,	Контрольное занятие, сочинения стихов, скороговорок, показ этюдов, зачёт, игра
3	Итоговое занятие: работа над пьесой и создание образа спектакля	Костюмы, декорации, магнитофон, сценарии, литературный текст	Объяснительно-иллюстративный, словесный, практический	Показ спектакля

Формы организации образовательного процесса:

Занятия проводятся в индивидуальной, индивидуально-групповой и групповой форме, категория учащихся дети с ОВЗ

Формы организации учебных занятий:

Беседы, встречи с интересными людьми, выставки, гостиные, защита проектов, игры, концерты, конкурсы, лекции, открытые занятия, посиделки, праздники, практические занятия, представления, салоны, соревнования, спектакли, творческие мастерские, тренинги, турниры, фестивали, шоу, экскурсии, ярмарки.

Педагогические технологии:

Индивидуализация обучения, групповое обучение, коллективное взаимообучение, модульное обучение, блочно-модульное обучение, дифференцированное обучение, разноуровневое обучение, развивающие обучение, проблемное обучение, исследовательская деятельность, проектная деятельность, игровая деятельность, коммуникативная технология, технология обучения, ктд, развитие критического мышления через чтение и письмо, портфолио, здоровьезберегающие технологии.

Список литературы для педагога:

- 1) Афанасьев С. – Коморин «Триста творческих конкурсов» - Кострома, 1999г.;
- 2) Беляньска Л. Б., Сталкер Д.«Хочу на сцену» 1997г.;
- 3) Бритаева Н. Х. «Эмоции и чувства в сценическом творчестве» М., 1986г.;
- 4) Ершов П.М. «Технология актёрского искусства» М., 1992г.;
- 5) Ершова А. П., Букатов В. М. «Возвращение к таланту» – М., 1995г.;
- 6) Кнебель М. О. «Поэзия педагогики» – М., 1991г.;
- 7) Колчеев Ю. В., Колчеева Н. М. «Театрализованные игры в школе» – М., 2000г.;
- 8) Родари Дж. «Грамматика фантазий» 1978г.;
- 9) Станиславский К. С. «Работа актера над собой» – М., 1951г.;
- 10) Савкова З. В. «Как делать голос звучным» – М., 1975г.;
- 11) Толстых А. В. «Искусство понимать искусство» – М. . Педагогика, 1990г.
- 12) Безымянная О.В. Школьный театр. – М.: Рольф, 2001.,
- 13) Овдиенко Г.Г., Цаплина Л.Н. Смешное и грустное на школьной сцене. – М.: Издат-школа 2000. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: пособие для педагогов. – М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2001.

Литература для детей:

- 1) Аникинина В. П. «Старинные русские пословицы и поговорки» – М., 1983г.;
- 2) Грибоедов А. С. «Горе от ума» Собр. соч. в 2-х т., т. 1. М., 1971.;
- 3) Гусева Г. И. «Дивная щука» – М., 1989г.;
- 4) Гончаров Н. А. «Мильон терзаний» Собр. соч. в 6 т., т. 6. М., 1972., с. 382—416;

- 5) Гоголь Н. В. «Ревизор», «Женитьба», «Игроки», «Театральный разъезд после представления новой комедии» Собр. соч. в 7 т., т. 4. М., 1967.;
- 6) Драматургические произведения А. П. Чехова, М. Горького, А. Блока, Л. Андреева. (Любые издания);
- 7) Козловский Я. А. «Весёлые приключения не только для развлечения» – М., 1993г.;
- 8) Крылов И. А. «Подщипа, или Триумф». «Модная лавка». «Урок дочкам» Собр. соч. в 2-х т., т. 2. М., 1969.;
- 9) Островский А.Н «Гроза», «Снегурочка», «Лес», «Женитьба Бальзаминова», «Не всё коту масленица»;
- 10) Озеров В. А. «Эдип в Афинах», «Димитрий Донской» Трагедии, стихотворения. Л., 1960.
- 11) Пушкин А. С. «Борис Годунов», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы» Собр. соч. в 10 т., т. 6. М., 1964.;
- 12) «Русский водевиль». Л.—М., 1969. (Ф. А. Кони, «Петербургские квартиры»; Д. Т. Ленский, «Лев Гурыч Синичкин»; П. А. Каратыгин, «Дом на Петербургской стороне»;
- 13) Сосунов Н. Н. «От макета к декорации» – М., 1962г.;
- 14) Сухоцкая Н. С. «В школьном театре» – М., 1971г.;
- 15) Тургенев И. С «Нахлебник», «Холостяк», «Месяц в деревне» Полн. собр. соч. в 28 т., т. 2. М., 1961.;

Глоссарий

1. Актёр, ампула, амфитеатр, Аристофан, артикуляционная разминка
2. Бутафория, балет
3. Виды театра, Е. Б. Вахтангов, Ф. Волков
4. Декорация, драматургия
5. Жанры драматургии, жест
6. Зритель
7. Кулисы, конфликт
8. Мизансцена, мимика, мюзикл
10. Опера, А. Н. Островский, образ спектакля
11. Подтекст
- 11.Э. Радзинский, русский театр, режиссёр, режиссёрский замысел
- 12.Сцена, сценическая культура, К. С. Станиславский, Софокл, сверх задача роли и спектакля
- 10.Театральное искусство, Г.Товстоногов
11. А. П. Чехов
12. В. Шекспир
13. Целостный образ спектакля
- 14.Этюд, Эсхил

Методические приложения

Беседы о театре

Руководитель в доступной детям форме знакомит их с особенностями театрального искусства, его видами и жанрами, с историей возникновения театра, русского и зарубежного /в форме «истории в рассказах»/. А также знакомит с различными театральными профессиями, с творчеством актёров и режиссёров, с различными театральными терминами /Театральный словарь от А до Я/. Беседы о театре должны учитывать возраст учащихся, дети могут в целях саморазвития подготавливать различные доклады и сообщения, выпускать стенгазеты, презентации по искусству театра.

Сценическая грамота

Начинать практическое знакомство детей с основами театрального искусства, элементами сценической грамоты целесообразно на упражнениях – играх и этюдах – импровизациях./Раздел «Сценическая грамота»/. Занятия сценической речью необходимо проводить систематически, объединяя с ритмопластическими и театральными упражнениями и играми. Для каждой возрастной группы предусмотрено последовательное усложнение этюдов и упражнений. Для упражнений и этюдов рекомендуется выбирать такие темы и сюжеты, которые наиболее близки жизненному опыту студийцев, находя у них эмоциональный отклик, пробуждая их фантазию и творческую активность. Необходимо проводить обсуждение этюдов и упражнений, для того, чтобы воспитывать у детей интерес к работе друг друга, самокритичность, критерии оценки качества собственной работы и работы товарища. Это обсуждение помогает воспитанию эстетических и нравственных оценок тематики и действий, которые отражены в этюдах и упражнениях. Первоначальные знания и умения, приобретенные на занятиях сценической грамоты, развиваются и закрепляются в работе над пьесой. Важно вызвать у детей активный интерес к первоначальному этапу занятий, так как часто школьники сразу хотят выступать на сцене. Учитывая это обстоятельство, руководитель может знакомить учеников с элементами сценической грамоты на материале несложной пьесы или сценки, добиваясь постепенного осознания детьми необходимости учебных занятий, интереса к ним. Этюды – импровизации учебного характера полезно проводить не только на начальном этапе, но и параллельно с работой над пьесой.

Воспитывающая деятельность

План работы школьного драматического коллектива тесно связан с планом воспитательной работы школы, он учитывает в своём репертуаре крупные события и юбилейные даты, которые отмечаются школой или городом, страной. Предполагается участие творческого коллектива в различных конкурсах и фестивалях.

В плане следует предусмотреть следующие разделы:

- Комплектование кружка и организация коллектива;

- Выбор репертуара и сценическая работа над ним;
- Выпуск спектакля и показ его зрителям;
- Обсуждение спектакля;
- Повышение театральной культуры и расширение кругозора (беседы о театре, посещение выставок, музеев, просмотр и обсуждение книг, спектаклей, фильмов);
- Связь с родителями;
- Занятия сценической грамотой;
- Методическая работа (консультации и практическая помощь учителям – предметникам в проведении внеклассных мероприятий);
- Обратная связь со зрителями (конкурс рисунков, рецензии, отзывы).

Параллельно с основными учебными занятиями в плане предусматривается участие в общественной жизни школы: в общешкольных вечерах, концертах, в классных мероприятиях.

Развивающая деятельность

Основное содержание занятий составляет работа над сценическим воплощением пьесы, инсценировки, отрывка из пьесы, литературно – драматической композиции пр. Чтобы эстетический уровень работ был высоким, необходимо решение целого ряда развивающих творческих задач. ***Сценическое действие – главное выразительное средство драматического искусства. «В действии передаётся душа роли. По действиям и поступкам мы судим о людях, изображённых в пьесе, и понимаем, кто они»*** \К.С.Станиславский/ Практическое знакомство со сценическим действием как основой данного искусства имеет развивающее значение: способствует развитию творческих возможностей детей, наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения, творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости на художественный вымысел, культуры речи, ритмопластики. На сцене надо действовать подлинно, правдиво, логично. Руководитель помогает школьникам действовать в сценических условиях, раскрывать содержание доступных им ролей и всей пьесы в живом действии и взаимодействии друг с другом, развивая природные свойства и способности детей увлекаться художественным вымыслом, с помощью воображения ставить себя в положение вымышленных героев, активно включаться в их жизнь. Особое значение в постановке спектакля имеет умение действовать словом. Слова на сцене, как и в жизни, являются средством общения и воздействия. ***«Говорить – значит действовать»*** /К.С.Станиславский/. Развитие ребёнка идёт от движений и эмоций к слову. Поэтому детям легче выразить свои чувства и эмоции через пластику тела. Задача педагога – помочь ребёнку раскрепоститься и ощутить возможности своего тела с помощью разнообразных ритмопластических упражнений и игр.

Основы сценической речи помогут студийцам познать все грани языка и литературы и также создать интересные творческие работы.

Предлагаемые игры и упражнения для занятий студии

Для развития воображения:

«Превращение предметов»: Взять в руки, какой –нибудь предмет и придумать ему новое применение. Например, ручка- градусник, микрофон, мороженое, лопата.

«Что изменилось?»: Из группы выбирается один ведущий – он фотограф. Ему предлагается выйти или отвернуться. За это время участники в группе меняются местами позыми, фотограф должен угадать что изменилось.

«Эстафета»: Дети сидят в круге и сочиняют какую –нибудь историю или стихотворение.

«Фантазёр»: Придумать несуществующий предмет, урок, прибор и где он может получить применение.

«Стекло»: Дети делятся на две команды – одна за стеклом, другая перед ним. И им предлагается провести мимический разговор на какую –нибудь тему.

«Игра в ассоциации»: Дети сидят или стоят в кругу. Один называет какое –нибудь слово, а другой должен подобрать к нему ассоциацию. Например: апельсин – оранжевый, миллион – блюдечко с каёмочкой.

«Метафоры»: Ведущий произносит: «Гаснут..» дети описывают, что они увидели. Следующее слово: «Кипит», «Рождается» и т. д.

Леонардо да Винчи предлагал рассматривать цветные пятна, облака. Так детям раздаются рисунки с такими пятнами и предлагается посмотреть и попробовать угадать, что на что похоже, а затем разыграть этюд на сценической площадке с этими персонажами.

Для развития фантазии:

«Четыре стихии»: Игра проводится с мячом, детям задаются вопросы. Если земля – они должны назвать живущих на земле. Если вода – водных обитателей. Если воздух – всех тех, кто умеет летать. Если огонь – то молчать.

«Скульпторы»: Дети делятся на две команды: скульпторов и так называемого материала. Им предлагается вылепить какое –нибудь животное, героя, игрушку.

«Художник»: детям предлагается «взять в руки кисти» и попробовать нарисовать свою мечту, радость, желание.

«Зеркало»: Дети делятся на две команды: одна человек, другая его отражение им предлагается повторить все действия, которые совершает человек. А потом предлагается попасть в «Королевство кривых зеркал».

Техника речи:

«Скакалка»: (читается вслух. Скандируя по слогам, в ритме человека, который прыгает со скакалкой).

Со скакалкой я скачу, научиться я хочу.

Так владеть дыханием, чтобы - звук держать оно могло бы.

Высоко, ритмично было и меня не подводило.

Я скачу без передышки и не чувствую отдышки.

Голос звучен, льётся ровно, и не прыгаю я словно.

Раз – два! Раз – два! Раз – два! Раз! Можно прыгать целый час!

«Аквалангист»: (читается с последовательным понижением регистра голоса)

Чтоб овладеть грудным регистром, полезно стать аквалангистом.

Я опускаюсь ниже, ниже, а дно морское ближе, ближе.

И вот уж в царстве я подводном, хоть опустился глубоко.

Но голосом своим свободно распоряжаюсь я легко.

Чтоб овладеть грудным регистром, полезно стать аквалангистом.

«Дрессировщики»: (группа делится на две команды: собак и дрессировщиков)

Дрессировщик: Приветствую, друзья!»

Собаки: - Ав! Ав!

Дрессировщик: «Спокойнее, не напрягаться, по одному мне откликаться!»

Собаки: Ав! Ав!

Дрессировщик: « Ну, что же, у вас весёлый нрав. На месте марш!»

Собаки: Ав! Ав!

«Переполох»: (имитация вороньего разговора)

- Слушай кража, кража, кража!

- Грабят братцы, где же стража?

- Что украли?

- Два пера!

- Безобразия с утра!

- Вы украли?

- Мы не брали!

- Брали, брали! Крали, крали!

- это я Грачиный крик, перевёл на наш язык!

«Эхо»: (группа делится на две команды: первая люди, а вторая – эхо.)

При работе над артикуляцией, дикцией используются скороговорки, правила в стихотворной форме. Например, стихотворение С.я Маршака «Вот дом, который построил Джек».

«Телеграмма»: представить, как – будто вы выбиваете текст, какого - то – сообщения. Например: Пусть всегда будет солнце!

«Тише – громче, выше – ниже»: Уметь произнести стихотворные строчки, поочередно заменяя громкость. На пример: Идёт бычок качается (громко), Вздыхает на ходу (тихо).

«Не своим голосом»: Произнести одну и ту же фразу «голосами разных животных» - кролика, медведя, собаки, кота, птицы, змеи, коровы. Фразу лучше всего взять нейтрально – информационную, например: «Сегодня стоит отличная погода»

«Скороговорки»: Уметь произнести её с разной интонацией, какая будет погода завтра, сообщить какое-то приятное известие, удивить, напугать, попросить, приказать. **Например:** Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж.

Произнести одну и ту же скороговорку с убыстрением, замедлением темпа: От топота копыт пыль по полю летит.

Например: с разной эмоциональной окраской, подтекстом.

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. (Осудить, оправдать)

Бык тупогуб тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.

«Егорки»: У Егорки на пригорке сидят тридцать три Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка, при необходимости добрать воздух вдохом и продолжить до конца.

Упражнения для установки правильного дыхания:

«Шарик»: (лёжа на полу, рука лежит на диафрагме)

Вот как шарик надуваем, а рукою проверяем.

Держим, держим, надуваем, лопнул шарик – отдыхаем.

«В замке спящей красавицы»: (вспомнить сказку и придумать себе какой –нибудь образ.) Выбрать ведущего, который будет Феей сна. Она проходит вокруг участников и произносит такие слова:

Есть у нас игра такая очень лёгкая, простая.

Замедляется движенье, исчезает напряжение,

И становится понятно расслабление приятно!

Раз, два, три – усни!

«Инсценирование пословиц»: Детям предлагаются пословицы, которые нужно проинсценировать. **Например:** Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Сытый голодному не товарищ. Не рой другому яму, сам в неё попадёшь. Любви все возрасты покорны.

«Конкурс ораторов»: Придумать маленькое выступление на какую – то тему. Например: Мой день, любимый урок, мой город, моё хобби. Придумать рассказ жителю земли о марсе, жителю пустыни о зиме, Деду Морозу о лете.

Ролевые игры

«Король»: Все дети идут по кругу, по команде ведущего Король (выкрикивается имя ребёнка), он становится королём, а все остальные его подчинёнными.

«Стоп – кадр»: Дети идут по кругу на счёт до десяти, на сигнал «Стоп!» они останавливаются и оправдывают свои позы.

«Пристройка»: Один сидит на скамейке, другой должен без слов начать с ним взаимодействие. Предлагаемые обстоятельства можно изменять в школе, в парке, на природе.

«Отличись, дополни, повтори»: Первый ребёнок начинает какое –нибудь действие, второй должен его дополнить, а третий закончить. Например: первый копает, второй убирает урожай, а третий собирает.

Для развития речевой фантазии:

«Грамматика фантазий» Джани Родари - введение в искусство придумывания историй, составления сказок, рассказов на предложенную тему: «Огородные сказки» - (почему помидор красный, откуда у редиски хвостик), «Грибные сказки», «Ягодные» (Невероятные приключения Клюковки в городе Коварных сухофруктов). Рассказ по первой и последней строчке (снег скрипел под ногами...масло шипело на сковородке), сочиняются скороговорки.

Например:

*Гусь построил новый дом,
Гости шли к нему гурьбой.*

Ударил сильный мороз.

У меня посинел нос,

Я на печку залез

И смотрел СТС.

*Гром гремит, земля трясется,
Это папа наш смеется.*

Для развития воображения:

«Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем»: Здесь предлагаются самые разнообразные темы этюдов.

Сюжеты с самыми различными предлагаемыми обстоятельствами: «В музее», «В больнице», «В парикмахерской», «В лесной школе», «В библиотеке», «В транспорте», «В магазине».

«Ожившие картинки»: Здесь детям предлагается разыграть следующие сюжеты: на северном полюсе, в Африке, в пустыне, на болоте, в горах, в джунглях, на чужой планете, на необитаемом острове, в пустыне.

«Моментальная фотография»: По хлопку ведущего застыть в определённой позе (огородное чучело, попугай, слон, бегемот, кобра, манекен, танк, цветок и т. д.)

Театр – союзник школы, друг и соратник в деле воспитания поколения, формирования качеств составляющих гармонию. Это можно сделать, если подойти к решению этой задачи ответственно и творчески в более тесном контакте. Театральное искусство – лишь одно из звеньев в системе формирования личности школьников, осуществление этой работы является важным компонентом всей системы обучения и воспитания