

Управление образования администрации Спасского муниципального района
Приморского края

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества» с. Спасское
Спасского района Приморского края**

Принята на заседании
педагогического совета
от «6» июня 2023г.
Протокол №5

Утверждаю:
Директор МБОУ ДО «ЦДТ»
с.Спасское
Е.А.Овчинникова
«6» июня 2023г.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности

Возраст учащихся: 12-15 лет

Срок реализации программы: 1 год

Овчинникова Елена Алексеевна,
педагог дополнительного образования

с.Спасское

2023год

Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

1.1 Пояснительная записка

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности возможно формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию.

Направленность программы - художественная

Язык реализации программы - государственный язык РФ - русский

Уровень освоения стартовый

Программа курса является *модифицированной*, составлена на основе программы «Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей средствами театра» М.: ВЦХТ, 2014.

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, можно не только развивать эти способности, но и детского возраста прививать любовь к театральному искусству.

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива класса, расширению культурного

диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения.

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающее-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга.

Адресат программы учащиеся 12– 15 лет села Спасское.

Особенности организации образовательного процесса:

наполняемость учебной группы – от 16 до 25 человек. Все дети проходят предварительное прослушивание (музыкальный слух и память, чувство ритма, выразительное чтение стихов, выполнение несложных игровых этюдов) осуществляется свободный набор в группу постоянного состава;

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа.

Объем программы - 68 часов.

Срок реализации программы составляет -1 год.

1.2 Цель и задачи программы

Цель программы: развитие творческих способностей детей села Спасское через воображение, культуру сценической речи и движений.

Задачи программы:

Воспитательные:

1. Воспитывать художественные ценности и позитивное отношение к театральному искусству.
2. Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками.
3. Содействовать эстетическому воспитанию обучающихся средствами театральной деятельности.

Развивающие:

1. Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность средствами театрального искусства.
2. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми.

3. Развивать навыки личностного самообразования: активности, самостоятельности, общения, интеллектуальных способностей, познавательного интереса, включенность в познавательную деятельность.

Обучающие:

1. Обучать навыкам владения раскрепощенного сценического самочувствия;
2. Обучать основным приемам преодоления стереотипов поведения;
3. Обучать речевому дыханию и артикуляции;
4. Обучать основам сценарного мастерства;
5. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика).

1.3 Содержание программы

Учебный план

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестаци и/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Знакомство с программой	5	2	3	
1.1	Основы театральной культуры. Знакомство со студией	2	1	1	Беседа, наблюдение
1.2	Определение театральных жанров. Интегрированный мастер-класс	3	1	2	Беседа, наблюдение
2	Театр	6	2	4	
2.1	Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург.	3	1	2	зачёт

2.2	Театральные профессии. Бутафор. Реквизитор. Художник-декоратор.	3	1	2	зачёт
3	Основы актёрского мастерства	30	10	20	
3.1	Мимика. Пантомима.	2	1	1	зачёт
3.2	Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции.	2	1	1	зачёт
3.3	Интонация. Темп речи.	2	1	1	зачёт
3.4	Рифма. Ритм. Считалки. Скороговорки.	2	1	1	зачёт
3.5	Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог.	3	1	2	зачёт
3.6	Техника речи	3	1	2	Зачёт
3.7	Сценический грим	4	1	3	Зачёт
3.8	Сценический костюм	4	1	3	Зачёт
3.9	Вокал	3	1	2	Зачёт
3.10	Мастерство актёра	5	1	4	Игра, наблюдение
4.	Работа над спектаклем	27			
4.1	Работа над мимикой, жестами, пантомима, «вживание» в образ. Переход к тексту пьесы:	3	1	2	Игра, наблюдение

	работа над этюдами.				
4.2	Предлагаемые обстоятельства и мотивы поведения отдельных персонажей	2	1	1	Игра, наблюдение
4.3	Закрепление отдельных мизансцен.	5	-	5	Игра, наблюдение
4.4	Репетиция отдельных сцен с деталями декораций и реквизита, с музыкальным оформлением.	9	-	9	Игра, наблюдение
4.5	Прогон спектакля	5	-	5	зачет
4.6	Показ спектакля	3	-	3	зачет
	Итого:	68	16	52	

Содержание учебного плана

1. Раздел: Знакомство с программой

1.1 Тема: Основы театральной культуры. Знакомство со студией

Теория. Театр - вид искусства.

Практика. Анкетирование – кругозор, интересы и увлечения учащихся, знание (незнание) специфики театрального творчества, наличие опыта выступлений на сцене.

Инструктаж по правилам ТБ во время проведения занятий в образовательном учреждении. Требования педагога к учащимся на период обучения.

Формирование группы, введение в программу. Микро-игра «Снежный ком».

1.2 Тема: Определение театральных жанров. Интегрированный мастер-класс

Теория. Основы актёрского мастерства. Мастерство актёра. Грим. Причёски. Костюм. Техника речи.

Практика. Игра по станциям «Создаём спектакль».

2. Раздел: Театр

2.1 Тема: Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург.

Теория. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург.

Практика. Участвуют в этюдах для выработки выразительной сценической жестикуляции («Немое кино», «Мультяшки - анимашки»).

2.2 Тема: Театральные профессии. Бутафор. Реквизитор. Художник-декоратор.

Теория. Профессии в театре.

Практика. Примеряем профессии театра: гример, костюмер, реквизитор, декоратор и т.д.

Выбор произведения для постановки спектакля. Беседа по содержанию и иллюстрированию спектакля.

Текущий контроль. Определение театральных профессий.

3. Раздел: Основы актёрского мастерства

3.1 Тема: Мимика. Пантомима.

Теория. Театральная терминология: мимика, пантомима. Значение мимики и пантомимы при работе над ролью для выступления.

Практика. Образно-игровые упражнения (поезд, мотылек, бабочка). Упражнения, в основе которых содержатся абстрактные образы (огонь, солнечные блики, снег). Игры «Маски», «Иностранец», «Прикосновения». Позы актера в пантомиме, как основное выразительное средство. Жест, маска в пантомимном действии.

3.2 Тема: Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции.

Теория. Дикция. Значение дикции при работе над ролью для выступления.

Практика. Этюды по картинкам. Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания; снятия мышечных зажимов.

3.3 Тема: Интонация. Темп речи.

Теория. Интонация, темп речи. Значение интонации, темпа речи при работе над ролью для выступления.

Практика. Разыгрывание этюдов и упражнений, требующих целенаправленного воздействия словом.

3.4 Тема: Рифма. Ритм. Считалки. Скороговорки.

Теория. Рифма, ритм. Значение считалок, скороговорок, определенного ритма при работе над ролью для выступления.

Практика. Упражнения, направленные на развитие у детей чувства ритма. Работа по разучиванию считалок, скороговорок. Секреты использования рифмы при заучивании роли.

3.5 Тема: Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог.

Теория. Декламация, импровизация, диалог, монолог. Значение импровизации при работе над ролью для выступления. Секреты успешной декламации при диалоге, при монологе.

Практика. Упражнения и игры: превращения предмета, превращение в предмет, живой алфавит, ручеек, волна, переходы в полукруге. Игры одиночные – на выполнение простого задания, на основе предлагаемых обстоятельств, на сценическое общение к предмету. Участвуют в творческих играх и конкурсах.

Текущий контроль. Представление мини- этюдов по заданной теме.

3.6 Тема: Техника речи

Теория. Сценическая речь – основа театрального искусства. Дикция. Посыл голоса. Дыхание. Техника выразительного чтения. Орфоэпия произношения слов.

Практика. Упражнения «Скакалка», «Би-ба-бо», «Белеет парус одинокий». Актерский тренинг.

3.7 Тема: Сценический грим

Теория. Внешнее изменение облика с помощью сценического грима. Состав грима. Основные цвета грима. Основные способы нанесения грима.

Практика. Изготовление молодого грима. Изготовление старческого грима.

3.8 Тема: Сценический костюм

Теория. Костюм в работе актера над ролью. Виды сценических костюмов.

Практика. Разработка эскизов и грима к спектаклю.

3.9 Тема: Вокал

Теория. Распевка. Спевка. Разложение по голосам.

Практика. Работа над дикцией. Коррекция вокального исполнения. Работа над манерой исполнения.

3.10 Тема: Мастерство актера

Теория: Актёр как носитель специфики театра. Работа актёра на развитие внимания, фантазии, памяти.

Практика: Упражнения «Печатная машинка», «Три круга внимания», «Сочини сказку», «Запомни предмет». Этюды на органическое молчание.

4. Раздел: «Работа над спектаклем».

4.1 Тема: Работа над мимикой, жестами, пантомима, «вживание» в образ.

Переход к тексту пьесы: работа над этюдами.

Теория. Мимика, жест, пластика.

Практика. Язык жестов, движений и чувств (эмоций). Постановка этюдов.

4.2 Тема: Предлагаемые обстоятельства и мотивы поведения отдельных персонажей.

Теория. «Предлагаемые обстоятельства» — обстоятельства, жизненная ситуация, условия жизни действующего лица театральной постановки.

Практика. Актерский тренинг: Упражнение на снятие мышечного

напряжения и зажимов мышц тела обучающихся; упражнение на ощущение «П» (пространства), и «В» (времени). Как, где и когда это было?

4.3 Тема: Закрепление отдельных мизансцен.

Практика. Закрепление отдельных мизансцен. Репетиция отдельных картин с деталями декораций и реквизита. Работа над отдельными сюжетами.

4.4 Тема: Репетиция отдельных сцен с деталями декораций и реквизита, с музыкальным оформлением.

Практика. Работа над этюдами с заранее оговоренным текстом в разных ситуациях и с разной интонацией. Отработка игры отдельных отрывков выбранного представления.

Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с музыкальным оформлением.

4.5 Тема: Прогон спектакля.

Практика. Репетиция всей пьесы целиком с костюмами, реквизитом и декорацией, с музыкальным и световым оформлением.

Уточнение темпоритма спектакля. Назначение ответственных за смену декораций и реквизита. Рефлексия.

4.6. Тема: Показ спектакля.

Практика. Настрой. Постановка спектакля. Спектакль. Рефлексия.

1.4 Планируемые результаты

Личностные:

- У обучающегося будут развиты художественные ценности и позитивное отношение к театральному искусству.
- У обучающегося будет развита мотивация к творческому труду, работе на результат.
- У обучающегося будет развито эстетического восприятия через освоение творческой деятельности эстетического характера
- У обучающегося будут приобретены навыки сотрудничества и бесконфликтного участия в совместной работе со сверстниками.

Метапредметные:

- Обучающийся сможет, используя фантазию и воображение показывать миниатюры;
- Обучающийся получит навыки личностного самообразования: активности, самостоятельности, общения, интеллектуальных способностей, познавательного интереса, включенность в познавательную деятельность;
- Обучающийся научится договариваться с детьми о распределении функций и ролей в совместной деятельности.

Предметные:

- Обучающийся будет знать основы театрализации, актерского мастерства и сценического движения;
- Обучающийся будет знать речевую гимнастику и упражнения для правильной артикуляции;
- Обучающийся будет уметь выполнять простейшие навыки работы с воображаемым предметом;
- Обучающийся будет владеть основами актерского мастерства через упражнения и тренинги, навыками сценического воплощения через процесс создания художественного образа.

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1 Условия реализации программы

1. Материально-техническое обеспечение:

- Музыкальный центр;
- музыкальная фонотека;
- костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок;
- элементы костюмов для создания образов;
- видеокамера для съёмок и анализа выступлений.
- сценарии сказок, пьес, детские книги.

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение:

- Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации /сост. *Н.К. Беспятова* – М.: Айрис- пресс, 2019. – 176 с. – (Методика).
- Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей средствами театра – М.: ВЦХТ, 2019 – 139 с.
- *Пирогова Л.И.* Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: Приятное с полезным. – М.: Школьная Пресса, 2020. – 144.
- *Скоркина Н.М.* Нестандартные формы внеклассной работы. –Волгоград: учитель – АСТ, 2021. – 72 с.

Ссылки на интернет ресурсы:

- <http://uroki-online.com/other/actor>
- http://www.universalinternetlibrary.ru/book/65526/chitat_knigu.shtml

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

Входной контроль (оценка стартового уровня образовательных возможностей, обучающихся при зачислении на программу)- тема занятия: «Основы театральной культуры. Знакомство со студией».

Форма контроля - *наблюдение, беседа* - «Показатели развития ребенка» проводится для составления характеристики уровней сформированности театральных способностей детей (*Приложение 1*).

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года, на каждом занятии.

Форма контроля *наблюдение, игра*. Проводятся для итоговой проверки уровня усвоения полученных знаний и приобретенного опыта.

Промежуточный контроль –оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы проводится на занятиях: «Искусство декламации. Импровизация.

Диалог. Монолог.» и «Генеральная репетиция» по итогам полугодий в форме зачета, учащиеся представляют мини-этюды по заданной теме.

Итоговый контроль – Показ подготовленных спектаклей, заполнение и фиксация изменений в таблице – «Показатели развития ребенка» (Приложение 1).

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:

- Карта учета творческих достижений учащихся (участие в концертах, праздниках, фестивалях);
- Карта учета творческих достижений учащихся (участие в концертах, праздниках, фестивалях);
- Дневник наблюдения

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:

- диагностическая карта
- отчетный концерт
- конкурс
- портфолио

2.3 Методические материалы

При реализации программы «Театральное искусство» используются как традиционные методы обучения, так и инновационные технологии:

- репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал);
- объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том числе показ видеофильмов);
- проблемный (педагог помогает в решении проблемы);
- метод взаимного обучения;
- метод игрового содержания;
- метод импровизации.

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу. В процессе обучения применяются такие формы занятий:

- групповые занятия,
- индивидуальные,
- теоретические,
- практические,
- игровые,
- конкурсы.

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, развивающей используются различные формы работы на занятиях: беседы, этюды, сюжетно-ролевые игры, репетиции;

- в воспитании: воспитательные беседы, упражнения на коллективное взаимодействие;
- в развитии: заочные путешествия, игры-импровизации, конкурсы, викторины.

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие дидактические материалы:

- иллюстративный и демонстрационный материал:
- иллюстративный материал к теме «Путешествие по линии времени»; иллюстрации, репродукции к темам по истории театра;
- иллюстрации по темам: «Сценический костюм», «Театральный грим»;
- таблицы, схемы «Изготовление декораций»;
- раздаточный материал: карточки с упражнениями по теме: «Практическая работа над голосом»;
- творческие задания

В учебно-воспитательный процесс следует включать экскурсии (в онлайн – режиме) посещение спектаклей профессионального и любительских театров, что позволит накопить и расширить зрительский опыт воспитанников, развить у них умение отличать настоящее искусство от «лживого», придти к правильному нравственному суждению.

2.4 Календарный учебный график

Этапы образовательного процесса	1 год	
Продолжительность учебного года, неделя	34	
Количество учебных дней	34	
Продолжительность учебных периодов	1 полугодие	01.09.2023- 30.12.2023
	2 полугодие	09.01.2024- 31.05.2024
Возраст детей, лет	12-15	
Продолжительность занятия, час	2	
Режим занятия	1 раз/нед	
Годовая учебная нагрузка, час	68	

2.5 Календарный план воспитательной работы

№	Мероприятие	Объем, час	Временные границы
1	Участие в муниципальном конкурсе	2	В течение года
2	Участие в школьном конкурсе «Ярмарка талантов»	1	декабрь
3	Участие в концертах и мероприятиях на селе и школе	5	В течение года
4	Экскурсии в онлайн-режиме	2	В течение года

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Артемова Л.В.* Театрализованные игры школьников.- М.: Просвещение, 2020.
2. *Ганелин Е.Р.* Программа обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр»- М.: Просвещение, 2021.

3. *Корогодский З.Я.* Основы актерского мастерства по методике. -М.: Изд-во ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2020.

4. *Поляк Л.Я.* Театр сказок. Спб: " Детство-Пресс", 2020г.

5. Театр, где играют дети: Учеб.-метод.пособие для руководителей детских театральных коллективов/ Под ред. А.Б.Никитиной.-М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2019.

Ссылки на электронные ресурсы:

6. Теория развития временного детского коллектива / под ред. Э.В. Марзоевой, С.А. Горбачева [Электронный ресурс]
URL: <https://qps.ru/OKpww>¹ (дата обращения: 15.12.2022).

7. *Хотько Г.А* Детский музыкальный театр как средство художественно-эстетического воспитания детей [Электронный ресурс] // URL: <https://qps.ru/8UIih> (дата обращения: 17.04.2023).

Показатели развития ребенка

Развития ребёнка оценивается по трём уровням и трехбалльной системе.

Оценка:

3 балла - ребёнок свободно общается со взрослыми и сверстниками, правильно и самостоятельно передает выразительные, пластические движения, мимику, жесты, свободно строит диалоги с партнером, сочиняет небольшие сказки.

2 балла – ребенок правильно выполняет задание, с небольшой помощью взрослого или при повторном его предъявлении.

1 балл - ребенок не дает правильный ответ или отказывается отвечать.

0 баллов - выполнение задания недоступно ребёнку.

Качественная характеристика уровней сформированности театральных способностей детей:

Высокий уровень (30-36 баллов): Дети проявляют стремление к общению. Испытывают удовольствие от игры драматизации. В процессе деятельности стремятся к самостоятельности, качественному выполнению задания, поиску способов выразительного исполнения. Правильно осознают поступки героев, их переживания, мысли, чувства.

Дети умеют придумывать сюжет, соответствующий предложенной теме. Правильно передают диалоги действующих лиц, раскрывают чувства героев. Диалог – выразительный, с изменением силы голоса и интонации.

Средний уровень (22-29 баллов): Дети легко идут на контакт со взрослым, устанавливают дружеские отношения со сверстниками.

Успешно участвуют в игре, предложенной другими детьми.

Дети знают большинство художественных произведений программы. Могут объяснить их смысл, обращают внимание на поступки героев, но игнорируют их внутренние переживания. Охотно принимают участие в играх, драматизациях, но не проявляют творческой инициативы. Речь и движения не очень выразительны, дети нуждаются в помощи взрослого.

Низкий уровень (21 балл и ниже): Дети не умеют сосредоточенно воспринимать литературное произведение, представленное в форме драматизации. Восприятие содержания поверхностное, отсутствует понимание смысла произведения, нет сопереживания героям. Дети не способны проявить самостоятельность при исполнении роли. Речь и движения невыразительны. Дети затрудняются в выстраивании сюжета, не соблюдают логическую последовательность в его изложении, диалоги персонажей отсутствуют. Текст излагается монотонно, не меняется сила голоса, темп речи замедлен. Встречается много остановок, пауза, повтор слов. Дети положительно откликаются на участие в драматизации, но не могут преодолеть связанные с этим трудности.

