

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества» городского
округа город Мантурово Костромской области

Одобрено:
На заседании пед.совета
1.09.2020

Утверждаю:
Директор
И.С. Егорова
1.09.2020

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Художественной направленности
«На пути к образу»
к дополнительной общеразвивающей программе
МБОУ ДО ЦДТ
Возраст обучающихся 9-17 лет
Педагог дополнительного образования Смирнова В.Н.

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ.

I. Титульный лист

II. Пояснительная записка

III. Цель, задачи

IV. Учебно-тематический план

V. Содержание изучаемого курса

VI. Методическое обеспечение:

Методика и технология обучения и воспитания

Условия реализации

Предполагаемые результаты, критерии их оценки

VII. Список литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С античных времен человечество использовало театр и формы театрального действия в целях образования и развития личности и 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 занятие театральным искусством детей не потеряли своей актуальности.

В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте подвержены сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности, следует осознавать, что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем. Эти игры не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, действенного воображения. А ведь именно воображение для младшего возраста становится локомотивом всей творческой деятельности, общего развития, реализуемых в игровой форме.

Компенсировать недостающие знания и потребности в творчестве можно в системе дополнительного образования, занимаясь в детском театральном коллективе. Занятия в детском театральном коллективе развивают ребенка во всей его психофизической целостности. Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья.

Театр раскрывает философские представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством игры.

Полихудожественная театральная среда способствует развитию подрастающего поколения: театр приобщает детей к музыке, литературе, изобразительному искусству. Воспитание театром формирует мировоззрение детей, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление.

Но это не единственная сильная сторона театрального образования. Гораздо важнее, что театр помогает социальной и психологической адаптации детей, их личностному росту. Помогает активизировать затрудненные процессы общения, сделать их радостными и плодотворными. Сценическая деятельность базируется на единстве коллективного взаимодействия и максимальном творческом проявлении каждого исполнителя.

Театр – коллективное искусство. Во-первых, театральная постановка – «продукт» совместной деятельности, требующей концентрации сил каждого учащегося. Во-вторых, разнообразие постановочных задач дает возможность каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и способности. В-третьих, театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива.

Основной язык театрального искусства – действие, основные

видовые признаки – диалог и игра. А игра и общение являются для младших школьников и подростков ведущей психологической деятельностью.

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

Театральная модель жизненных ситуаций, «проба» ощутить себя в той или иной среде позволяют детям и подросткам приобрести полезные навыки для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды.

Окунувшись в мир творчества, ребенок может раскрыть и реализовать свое «Я», подготовить себя к взрослой жизни.

Детское творчество, выраженное в театральной постановке, это один из способов освоения окружающего мира, социальной и психологической адаптации ребенка в обществе.

Острота и глубина восприятия искусства, в особенности театра, нередко определяют духовный облик школьника на всю жизнь. Равнодушие к миру прекрасного влечет за собой в будущем серость и убогость жизненных представлений.

Данная программа разработана на основе работ деятелей театрального искусства в области театральной педагогики: А.П.Ершовой и В. М. Букатова, А. Б. Никитиной, Ю. В. Колчеева и Н. М. Колчевой, А. И. Фоминцева, Е. Р. Ганелина.

Теоретической основой материала служит учение К.С.Станиславского, адаптированное для работы с детьми и подростками.

Программа органично соединяет в себе познавательную деятельность обучающихся по овладению теорией, историей театра, навыками театрального исполнения с непосредственной творческой деятельностью, организуемой в учебном, репетиционном процессе, театральном показе.

Программа обучения основам театрального искусства рассчитана на 3 года обучения. При наборе детей в группы принимаются все желающие. Возраст детей 9 - 17 лет. Наполняемость группы: 10-15 человек. Формирование групп происходит с учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся.

Из детей и подростков, прошедших 5-ти годичный курс обучения, успешно освоивших программу и решивших продолжить занятия в театральном коллективе, формируется творческая группа для дальнейшей постановки спектаклей и работе над созданием образов.

Занятия проводятся пять раз в неделю по 3,5 часа. Количество учебных часов в год 144 Вид обучения групповой.

Также программой предусмотрены индивидуальные занятия и занятия по подгруппам в зависимости от задач учебного процесса.

Место проведения занятий: МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №3, Лицей №1.

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель:

- ✧ Воспитание творчески активной личности.
- ✧ Развитие творческих умений и навыков детей средствами театрального искусства.
- ✧ Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества.
- ✧ Активизация познавательных интересов.

Задачи:

1. Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области театрального искусства.
2. Овладение приемами пластической выразительности с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка.
3. Развитие творческих и актерских способностей детей через совершенствование речевой культуры.
4. Формирование у детей и подростков нравственного отношения к окружающему миру, чувства сопричастности к его явлениям.
5. Формирование художественного вкуса, интереса к искусству.
6. Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе.
7. Воспитание самодисциплины, умения организовать себя и свое время.

IV. Учебно-тематический план

1 год обучения

№	Название раздела	теория	практика	всего
1	Вводное занятие	36	36	72
2	Основы театральной культуры 2.1. Зарождение искусства. 2.2. Театр как вид искусства. 2.3. Театр Древней Греции. 2.4. Русский народный театр. 2.5. Театр и зритель. 2.6. Театральное закулисье. 2.7. Итоговое занятие.(беседа)	2 2 2 2 2 2 4	- - 	2 2 2 2 2 2 4
3	Техника и культура речи 3.1. Речевой тренинг. 3.2. Работа над литературно-художественным произведением. 3.3. Итоговое занятие.	2 3 2	- - 2	2 3 4
4	Ритмопластика 4.1. Пластический тренинг 4.2. Пластический образ персонажа 4.3. Итоговое занятие	1 2 	2 2 	3 4
5	Актерское мастерство 5.1. Организация внимания, воображения, памяти 5.2. Сценическое действие 5.3. Творческая мастерская 5.4. Итоговое занятие	2 2 - -	2 2 2 2	4 4 2 2
6	Работа над пьесой и спектаклем 6.1. Выбор и анализ пьесы 6.2. Тема, сверхзадача, событийный ряд 6.3. Анализ пьесы по событиям 6.4. Работа над отдельными эпизодами 6.5. Закрепление мизансцен 6.6. Выразительность речи, мимики, жестов 6.7. Изготовление реквизита, декораций 6.8. Прогонные и генеральные репетиции 6.9. Показ и обсуждение спектакля	2 2 2 - - 	- - - 6 2 4 6 2 2	2 2 2 6 2 4 6 2 2
	ИТОГО	36	36	72

2 год обучения

№	Название раздела	теория	практика	всего
1	Вводное занятие	53	91	144
2	Основы театральной культуры 2.1.Виды театрального искусства 2.2.Театральное закулисье 2.3.Театр и зритель 2.4.История русского театра 18 -19 в. 2.5.Итоговое занятие	2 2 2 2	- - 1 - 1	2 2 3 2 1
3	Техника и культура речи 3.1. Речевой тренинг 3.2. Работа над литературно-художественным произведением 3.3. Итоговое занятие	4 6 4	4 6 2	8 12 6
4	Ритмопластика 4.1. Пластический тренинг 4.2. Пластический образ персонажа 4.3. Элементы танцевальных движений 4.4. Итоговое занятие	1 2	8 6 4 2	9 8 4 2
5	Актерское мастерство 5.1. Организация внимания, воображения, памяти 5.2. Сценическое действие 5.3. Творческая мастерская 5.4. Итоговое занятие	4 4	4 4 6 3	8 8 6 3
6	Работа над пьесой и спектаклем 6.1. Выбор и анализ пьесы 6.2. Тема, сверхзадача, событийный ряд 6.3. Анализ пьесы по событиям 6.4. Работа над отдельными эпизодами 6.5. Закрепление мизансцен 6.6. Выразительность речи, мимики, жестов 6.7. Изготовление реквизита, декораций 6.8. Прогонные и генеральные репетиции 6.9. Показ и обсуждение спектакля	4 4 4 2 2 4	- - - 8 8 10 8 2 2	4 4 4 10 10 14 8 2 2
	ИТОГО	53	91	144

3 год обучения

№	Название раздела	теория	практика	всего
1	Вводное занятие	46	98	144
2	Основы театральной культуры 2.1. Театр итальянского Возрождения. 2.2. Театр Шекспира. 2.3. История русского театра 19-20 век. 2.4. Театральные жанры. 2.5. Театр и зритель. 2.6. Итоговое занятие.	2 2 2 2 2 2	- - - - - -	2 2 2 2 2 2
3	Техника и культура речи 3.1. Речевой тренинг. 3.2. Работа над литературно-художественным произведением. 3.3. Итоговое занятие.	4 6	8 8 2	12 14 2
4	Ритмопластика 4.1. Пластический тренинг. 4.2. Пластический образ персонажа. 4.3. Сценическое движение. 4.4. Итоговое занятие.	2 2 2	6 6 6 2	8 8 8 2
5	Актерское мастерство 5.1. Организация внимания, воображения, памяти. 5.2. Сценическое действие. 5.3. Самостоятельная творческая работа. 5.4. Итоговое занятие.	4 4	6 6 10 2	10 10 10 2
6	Работа над пьесой и спектаклем 6.1. Выбор и анализ пьесы. 6.2. Углубленный анализ событий. 6.3 Работа над отдельными эпизодами. 6.4. Изготовление декораций, костюмов. 6.5. Репетиции отдельных картин. 6.6. Прогонные и генеральные репетиции. 6.7. Показ и обсуждение спектакля.	4 4 2	- - 10 10 10 4 2	4 4 12 10 10 4 2
	ИТОГО	46	98	216

V. Содержание программы

Первый год обучения

1. Вводное занятие

Знакомство с коллективом. Выявление уровня и объема знаний о театре.
Обсуждение плана работы на год. Особенности занятий в театральной студии.
Требования к знаниям и умениям.
Требования к нормам поведения. Инструктаж по технике безопасности.

2. Основы театральной культуры

2.1. Зарождение искусства.

Обряды и ритуалы в первобытном обществе. Зарождение искусства.

2.2. Театр как вид искусства.

Особенности театрального искусства. Отличие от других видов искусства. Виды и жанры театрального искусства.

2.3. Театр Древней Греции.

Мифологические основы представлений. Устройство древнегреческого театра.

2.4. Русский народный театр.

Народные обряды и игры. Скоморошество. Народная драма. Церковный, школьный театр. Создание профессионального театра.

. Ярмарочные представления. Любительские театральные общества.

2.5. Театр и зритель.

Этикет. Культура восприятия театральной постановки. Анализ постановки. Театральная гостиная.

2.6. Театральное закулирье.

Театральные профессии. Устройство сцены и зрительного зала.

2.7. Итоговое занятие.

3. Техника и культура речи.

3.1. Техника речи.

Строение голосового аппарата. Постановка дыхания. Специальные речевые упражнения.

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для языка, челюсти, губ.

Речевой тренинг. Дикция. Тон. Тембр. Интонация. Расширение диапазона голоса. Полнота голоса. Упражнения на развитие речевых характеристик голоса.

Скороговорки.

3.2. Работа над литературно-художественным текстом.

Орфоэпия.

Логико-интонационная структура речи.

Фольклор.

3.3. Итоговое занятие.

4. Ритмопластика.

Пластический тренинг.

Разминка, настройка, освобождение мышц, релаксация.

Коммуникабельность и избавление от комплексов.

Развитие индивидуальности.
Рождение пластического образа.
Музыка и движение. Пластический образ живой и неживой природы.

5. Актерское мастерство.

5.1. Организация внимания, воображения, памяти.

Внимание. Воображение. Память.

Снятие зажимов и комплексов. Общеразвивающие и театральные игры и упражнения. Упражнения на коллективность творчества.

5.2. Сценическое действие.

Действие - язык театрального искусства. Целенаправленность и логика действия.

Упражнения и этюды. Виды этюдов.

Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в предлагаемых обстоятельствах».

Элементы бессловесного действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка».

Практическое овладение логикой действия.

5.3. Творческая мастерская.

Выбор драматического отрывка. Этюдные пробы. Анализ. Показ и обсуждение. Новогоднее театрализованное представление. Работа над созданием образа сказочных персонажей.

Конкурсно-игровые программы. Работа со зрителем: проведение конкурсов и игр. Изготовление реквизита, костюмов.

5.4. Итоговое занятие

6. Работа над пьесой и спектаклем.

6.1. Выбор и анализ пьесы.

Работа за столом.

Чтение.

Обсуждение пьесы.

Анализ пьесы.

6.2. Тема, сверхзадача, событийный ряд.

Определение темы пьесы.

Анализ сюжетной линии.

Главные события, событийный ряд.

Основной конфликт. «Роман жизни героя».

6.3. Анализ пьесы по событиям.

Анализ пьесы по событиям.

Выделение в событии линии действий.

Определение мотивов поведения, целей героев.

Выстраивание логической цепочки.

6.4. Работа над отдельными эпизодами.

Творческие пробы. Показ и обсуждение.

Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа.

6.5. Закрепление мизансцен.

Закрепление мизансцен отдельных эпизодов.

Репетиции в сценической выгородке.

6.6. Выразительность речи, мимики, жестов.

Работа над характером персонажей.

Поиск выразительных средств и приемов.

6.7. Изготовление реквизита, декораций.

Оформление сцены.

Изготовление костюмов, реквизита, декораций.

Выбор музыкального оформления.

6.8. Прогонные и генеральные репетиции.

Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта.

6.9. Показ и обсуждение спектакля.

Премьера. Творческие встречи.

Анализ показа спектакля.

Оформление альбома.

Второй год обучения.

1. Вводное занятие.

Итоги 1 года обучения. Обсуждение плана работы на год.

Требования к знаниям и умениям. График занятий и репетиций.

Организационные вопросы.

Инструктаж по технике безопасности.

2. Основы театральной культуры.

2.1 Виды театрального искусства.

Опера. Балет. Мюзикл. Эстрада. Театр кукол.

Особенности и история развития.

Лучшие театральные постановки.

Самые знаменитые театры мира.

2.2. Театральное закулирье.

Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы.

2.3. Театр и зритель.

Театральный этикет.

Культура восприятия и анализ театральной постановки.

Встреча с театральными коллективами.

Театральная гостиная.

2.4. История русского театра. 18 век.- начало 19 века.

Театр 18 века – начала 19 века.

Крепостные театры. Профессиональные театры. Провинциальные театры.

Особенности репертуара. Драматургия. Известные русские актеры.

2.5. Итоговое занятие.

3. Техника и культура речи.

3.1. Речевой тренинг.

Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика.

Дикция. Интонация. Полетность. Диапазон голоса. Выразительность речи.
Орфоэпия.

3.2. Работа над литературно-художественным текстом.

Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом.

Тема. Сверхзадача. Логико-интонационная структура текста.

Басня. Стихотворение. Орывок из художественного произведения.

3.3. Итоговое занятие.

4. Ритмопластика.

Пластический тренинг.

Разминка, настройка, релаксация, расслабление - напряжение.

Внимание. Воображение.

Ритмичность. Пластика.

Работа над пластическим образом персонажа.

Музыка и движение.

Элементы танцевальных движений.

Народный танец. Современный эстрадный танец.

Танец как средство выразительности при создании образа сценического персонажа.

5. Актерское мастерство.

5.1. Организация внимания, воображения, памяти.

Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. Коллективные коммуникативные игры.

5.2. Сценическое действие.

Элементы сценического действия.

Бессловесные элементы действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка».

(Повторение).

Словесные действия. 11 способов словесного действия.

Логика действий и предлагаемые обстоятельства.

Связь словесных элементов действия с бессловесными.

Упражнения и ролевые игры.

Составные образа роли.

Драматургический материал как канва для выбора логики поведения.

Работа над индивидуальностью.

5.3. Творческая мастерская.

Театрализованное представление.

Особенности написания сценария.

Работа над театрализованным представлением.

Музыкальное и сценическое оформление.

Общение со зрительным залом.

5.4. Итоговое занятие.

6. Работа над пьесой и спектаклем.

6.1. Выбор и анализ пьесы.

Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. Анализ пьесы.

6.2. Тема, сверхзадача, событийный ряд.

Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии.

Главные события, событийный ряд. Основной конфликт.

«Роман жизни героя».

6.3. Анализ пьесы по событиям.

Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий.

Определение мотивов поведения, целей героев.

Выстраивание логической цепочки.

6.4. Работа над отдельными эпизодами.

Творческие пробы. Показ и обсуждение.

Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа.

6.5. Закрепление мизансцен.

Репетиции в сценической выгородке.

Закрепление мизансцен отдельных эпизодов.

6.6. Выразительность речи, мимики, жестов.

Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и приемов.

6.7. Изготовление реквизита, декораций.

Изготовление костюмов, реквизита, декораций.

Выбор музыкального оформления.

6.8. Прогонные и генеральные репетиции.

Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта.

6.9. Показ и обсуждение спектакля.

Премьера. Творческие встречи. Анализ показа спектакля. Оформление альбома.

Третий год обучения.

1. Вводное занятие.

Итоги 2 года обучения. План работы на год.

Требования к знаниям и умениям.

Инструктаж по технике безопасности.

2. Основы театральной культуры.

2.1. Театр итальянского Возрождения.

История развития. Драматургия.

2.2. Театр Шекспира.

Английский театр. История развития. Устройство сцены. Драматургия.

Советское театральное искусство..

2.3. Театральные жанры.

Трагедия. Комедия. Драма.

2.4. Театр и зритель.

Лучшие театральные постановки.

Культура зрительского восприятия.

Просмотр и обсуждение спектакля.

2.5. Итоговое занятие .

3. Техника и культура речи.

3.1. Речевой тренинг.

Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Дикционные упражнения.
Развитие диапазона голоса.

3.2. Работа над литературным произведением.

Словесное действие. Логика строения текста.

Работа над драматургическим отрывком.

Самостоятельная творческая работа.

3.3. Итоговое занятие.

4. Ритмопластика.

4.1. Пластический тренинг.

Разминка.

Релаксация.

4.2. Рождение пластического образа.

Пластический этюд.

4.3. Сценическое движение.

Сценическое движение.

Сценическое падение.

4.4. Итоговое занятие .

5. Актерское мастерство.

5.1. Организация внимания, воображения, памяти.

Актерский тренинг.

Внимание и воображение.

Психологический жест.

Импровизация.

5.2. Сценическое действие.

Общение.

Логика межличностного общения.

Борьба в межличностном общении как условие сценической выразительности.

Параметры общения.

Характер персонажа.

Работа над ролью в спектакле.

Характер и характерность.

Рисунок роли.

Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен.

5.3. Самостоятельная творческая работа.

Выбор отрывка.

Этюдные пробы.

Показ и анализ работы.

Применение полученных знаний в создании характера сценического образа.

Поиск средств органичности и выразительности.

Музыкальное и световое оформление отрывка.

5.4. Итоговое занятие.

6. Работа над пьесой и спектаклем.

6.1. Выбор и анализ пьесы.

Работа “за столом”.

Чтение.

Обсуждение пьесы.

Анализ пьесы.

6.2. Углубленный анализ событий.

Определение темы пьесы.

Анализ сюжетной линии.

Главные события, событийный ряд.

Основной конфликт.

«Роман жизни героя».

Анализ пьесы по событиям.

Выделение в событии линии действий.

Определение мотивов поведения.

Определение целей героев.

Выстраивание логической цепочки.

6.3. Работа над отдельными эпизодами.

Творческие пробы.

Показ и обсуждение.

Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа.

6.4. Изготовление декораций, костюмов, музыкального оформления.

Изготовление костюмов, реквизита, декораций.

Выбор музыкального оформления.

6.5. Репетиции отдельных картин с элементами костюмов, декораций.

Репетиции в сценической выгородке.

Закрепление мизансцен.

6.6. Прогонные и генеральные репетиции.

Репетиции как творческий процесс.

Коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта.

6.7. Показ и обсуждение спектакля.

Премьера.

Творческие встречи.

Анализ показа спектакля.

Оформление альбома.

Программа 4 и 5 годов обучения проводится по аналогии 3 года обучения и является как бы закрепляющим этапом формирования учебно - познавательного процесса.

VI. Методика и технология преподавания.

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.

Любой ребенок, желающий получить представление о театральном искусстве во всех его проявлениях и практически проверить на себе эти знания, получает реальную возможность сделать это, обучаясь по данной программе в детском театральном коллективе.

Данная программа обучения основам театрального искусства направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в каждом ребенке, на выражение его личного «Я».

Весь процесс обучения строится на использовании театральной педагогики – технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс специальных упражнений, театральных игр, адаптированных для занятий с детьми. В основе адаптации лежит принцип действенного освоения материала через постановку увлекательных творческих задач.

При подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого-возрастные особенности детей.

В процессе обучения должны быть решены следующие проблемы:

- Раскрепощение детей. Снятие зажимов, комплексов.
- Раскрытие возможностей, способностей и талантов самого ребенка.
- Обеспечение детей всевозможными средствами для раскрытия способностей.

Это значит, что все занятия должны быть направлены на развитие следующих качеств: *наблюдательности, творческой фантазии и воображения, внимания и памяти, ассоциативного и образного мышления, чувства ритма, партнерских отношений в коллективе, умение формулировать свои мысли, умение донести свои идеи и ощущения до зрителя.*

В программе используются развивающие методики. Все занятия строятся по принципу игрового существования, от элементарного фантазирования к созданию образа. Чтобы развивать способности детей, создается ситуация, где эти способности обнаруживаются, возникает необходимость в использовании этих способностей.

На протяжении всего учебного процесса при подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого–возрастные особенности детей. Каждый ребенок проходит путь от упражнения к спектаклю. Дети и педагог – участники совместного творческого процесса.

Обучение ведется согласно основным принципам педагогики искусства:

1. От постановки творческой задачи до достижения творческого результата.
2. Вовлечение в творческий процесс всех учеников
3. Смена типа и ритма работы.
4. От простого к сложному.
5. Создание высокой и устойчивой мотивации к обучению.

Основной формой занятий 1 года обучения являются театральные игры, позволяющие учитывать возрастные особенности детей и формировать важнейшие умения и навыки актерского мастерства. Наряду с играми вводятся

специальные упражнения актерского тренинга.

На 2 и 3 год обучения игровые и диалоговые формы уравниваются. На занятиях используются тренинги: речевой, пластический, актерский. Используются этюдные и репетиционные формы работы, созерцание, активное слушание, импровизация. Применяются групповые и индивидуальные формы обучения.

Полученные в процессе обучения навыки реализуются детьми в конкретной творческой работе.

Программа обучения театральному искусству по данной программе представляет целостную систему взаимосвязанных между собой предметов: **«Основы театральной культуры», «Техника и культура речи», «Ритмопластика», «Актерское мастерство», «Работа над пьесой и спектаклем».**

Все тематические блоки вводятся в программу одновременно и сопровождают учащихся на протяжении всего курса обучения. От занятия к занятию, от года к году меняется уровень постановки задач и отчасти преобладающая методика (от игры к выполнению осознанной творческой задачи).

Раздел «Основы театральной культуры» – направлен на ознакомление с историей возникновения театра, профессиональной терминологией, культурой восприятия искусства.

Сюда входят темы:

- **«Театр как вид искусства», «Виды театрального искусства», «Театральные жанры»;**
- **«Зарождение искусства», «Театр Древней Греции», «Русский народный театр»;**
- **«Театральное закулисье», «Театр и зритель».**
-

Для успешного усвоения материала используются: беседа, наглядный материал, аудио и видео материалы, посещение спектаклей, экскурсии. Форма оценки знаний проходит в виде *тестов, викторин, конкурсов.*

Раздел «Техника и культура речи» – включает в себя работу над техникой речи в виде речевого тренинга и работу над литературно-художественным текстом.

В работу над техникой речи входит освоение приемов снятия мышечных зажимов голосового аппарата, постановка правильного дыхания, работа над дикцией, выстраивание логико-интонационной структуры речи. Для этого используются специальные упражнения и тренинги. Занятия проводятся в групповой форме.

Речевой тренинг включает в себя:

- Игры и упражнения на речевое дыхание *«Поклонение солнцу», «Игра со*

свечой», «Мяч и насос» и др.

- Артикуляционная гимнастика: для губ, языка, челюсти.
- Речевая гимнастика (Тон, тембр, высота звучания, интонация, диапазон)
- Скороговорки.

При работе над литературным текстом проводятся индивидуальные занятия. На занятиях используются произведения фольклора, стихотворения, произведения русских и зарубежных авторов. Форма контроля – *конкурсы, творческие показы.*

Раздел «Ритмопластика» – направлен на обучение навыкам освобождения мышц, снятия зажимов, развития пластичности.

Используются специальные упражнения («Я – мир», «Замороженный», «Звезда», «Мокрые котята», «Деревянные куклы», «Зеркало», «Кактус и Ива», «Релаксация» и др.), пластические импровизации (на заданную тему).

Упражнения тренинга направлены на максимальное развитие возможностей человеческого тела, учат саморегуляции, концентрации и расслаблению. Обучающиеся должны уметь передать пластическую форму живой природы и неживого мира, коллективно и индивидуально передавать заданный ритм.

Упражнения тренинга построены по индивидуально-групповому методу обучения. На занятиях используются музыкальные произведения, которые помогают погрузиться в собственный мир воображения, освободить свое тело от зажимов и перейти к рождению движения.

Занятие по ритмопластике состоит из следующих блоков:

- Психофизическая разминка (тренинг)
- Содержательная часть, включающая в себя созерцание, импровизацию, этюды.
- Подведение итогов.
-

На **3 год** добавляются упражнения по **Сценическому движению, приемам Сценического падения.**

Полученные навыки в работе над освобождением мышц и пластической выразительностью тела применяются детьми в работе над созданием образа персонажа. А также в гармонизации взаимодействия своего тела, рационального и эмоционального аппарата. Форма контроля знаний – *творческие показы.*

Раздел «Актерское мастерство» - направлен на освоение навыков актерского мастерства.

Основные темы этого блока:

- **«Организация внимания, воображения, памяти»**
- **«Сценическое действие»**
- **«Творческая мастерская**
- **« Самостоятельная творческая работа».**

Последовательность распределения материала заключается в том, чтобы в

течение первого года обучения помочь детям направить свое внимание в творческое русло, снять зажимы и комплексы, подготовить детей для работы в творческом коллективе. Открыть для детей и подростков поведение (действие) как основной материал актерского поведения. В течение второго года – выразительность и яркость поведения как основу выступления актера перед зрителями, а на третьем году познакомить с технологией создания характера на сцене.

В процессе всего обучения используются **Общеразвивающие игры, Специальные театральные игры и упражнения**, направленные на развитие внимания, воображения, памяти, логики действия и поведения актера. Большинство упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Упражнения от занятия к занятию варьируются, вводятся новые.

Упражнения и игры, применяемые на занятиях: «Знакомство – дразнилка», «На слуховое восприятие», «Снежный ком», «Поймай хлопок», «Невидимая нить», «Большое зеркало», «Суета», «Зернышко», « Чудо – юдо из яйца», «Поводырь», , «Картина», «Скульптура», «Стеклянный шар», «Рецепты», «На действия с воображаемыми предметами», «Оправдай позу» и др.

От упражнений на развитие внимания, воображения обучающиеся переходят к освоению законов сценического действия на примере этюдов. **Этюд** считается азбукой искусства. Это небольшой отрезок сценической жизни, созданный воображением «Если бы».

Этюды делятся на: одиночные, дуэтные, массовые. Начинается обучение с этюдов «Я в предлагаемых обстоятельствах». Этюды бывают: на смену психофизического состояния, на вынужденное молчание, на вынужденное общение, на органическое молчание, этюд- импровизация.

Именно на этюдах и в специальных упражнениях отрабатываются логика словесных и бессловесных действий, логика общения и взаимодействия.

Задача педагога сделать эти упражнения приемлемыми для данного возраста детей и вложить в эти этюды мысль о необходимости самостоятельного детского анализа. Тогда этюд принимает еще и статус социальной игры. Эта игра имеет огромное значение в социальном созревании детей, так как она является главным источником социального опыта.

В эту игру вступают те или иные социальные отношения, действуют различные социальные чувства – и это расширяет и обогащает внутренний мир ребенка.

Все упражнения направлены на освоение главного языка сцены - языка действия. Теоретические знания усваиваются через практические задачи. Все обучающиеся проходят путь от упражнения, этюда – к участию в творческой постановке.

Занятие по актерскому мастерству состоит из следующих блоков:

- Тренинг (упражнения на внимание, воображение).
- Содержательная часть, включающая в себя специальные упражнения, этюды по освоению темы занятия.

➤ Подведение итогов.

В программе отдельно выделена тема **«Творческая мастерская»**, где обучающиеся имеют возможность для творческого поиска и работы над самостоятельной творческой темой. Дети и подростки получают теоретические знания и практические навыки в работе над театрализованными представлениями, конкурсными-игровыми программами, что позволяет расширить диапазон творческой деятельности детей и подростков.

Итог данной деятельности представлен в конкретном выходе на детскую аудиторию в Центре внешкольной работы (традиционные конкурсными-игровые программы на школьных каникулах, новогодние театрализованные представления и игровые программы у елки, проведение тематических конкурсных программ для школ города, участие в городских и областных конкурсах, Дней Театра и др.).

Тема **«Самостоятельная творческая работа»** вводится в программу на 3 год обучения. В рамках этой темы дети имеют возможность для самовыражения при выборе драматургического материала, работе в группе или самостоятельно.

Именно в самостоятельной творческой работе применяются полученные на занятиях знания и навыки для создания сценического образа и поиска и выбора того или иного средства выразительности, для выражения своего творческого «Я».

Дети учатся анализировать свою работу и работу своих товарищей. Не боятся логичного и доказательного изложения своей точки зрения.

Изучение раздела **«Актерское мастерство»** взаимосвязано с изучением других разделов программы. Усваивая материал на практике, получая теоретические сведения по мере возникновения в них необходимости, участники театрального коллектива учатся действию и взаимодействию в сценических условиях.

Степень творческого развития детей определяется по их активности, умению выстроить логику поведения на сценической площадке, органичности поведения в условиях вымысла, развитости фантазии и воображения.

Для оценки результатов обучения используются: *творческие показы, конкурсы, открытые занятия, участие в спектаклях.*

Раздел «Работа над пьесой и спектаклем» - завершает учебный процесс и является своеобразным итогом в применении полученных умений и навыков в работе над спектаклем.

Основной источник для постановок – произведения художественной литературы отечественных и зарубежных авторов, пьесы для детей и подростков. Для выбора постановочного материала важно привить детям хороший художественный вкус.

Постановка спектакля является итогом творческой работы коллектива. От текста – к действию на сценической площадке, от действия к последующему, более глубокому анализу пьесы, к наблюдениям, анализу аналогичных жизненных явлений и возвращение к творческим пробам – путь работы над

сценическим воплощением пьесы. Основная форма работы - репетиционная.

Главная цель этого раздела – ввести детей в атмосферу пьесы, пробуждая фантазию и воображение, научить определять событийный ряд и выстраивать логику поведения персонажа.

Работая над спектаклем, дети пробуют себя в самых различных видах деятельности: изготавливают декорации, костюмы, учатся работать с музыкальной аппаратурой.

Участие детей в показах спектакля, театральных фестивалях позволяет показать не только результат работы коллектива, но и познакомиться с работой и творчеством других творческих коллективов.

Планируемые результаты обучения.

К концу первого года обучения учащиеся должны знать:

- Историю возникновения театрального искусства.
- Профессиональную терминологию: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «этюд», «вес», «оценка», «пристройка».
- Правила зрительского этикета.
- Наизусть пять скороговорок.
- Наизусть 3-5 произведений русского фольклора.

Учащиеся должны уметь:

- Владеть навыками работы над голосом (речевой тренинг).
- Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля внимания помехи внешнего мира.
- Выполнять простейшие физические действия.
- Действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах».
- Видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах.
- Видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявления определенной индивидуальности человека.
- Определять замысел, сценическую задачу этюда.
- Показать индивидуальный этюд на предложенную тему.
- Анализировать свою работу на сценической площадке и работу своих товарищей.
- Коллективно выполнять задания.

К концу второго года обучения учащиеся должны знать:

- Виды театрального искусства.

- Устройство театра.
- Театральную терминологию «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «конфликт», «мизансцена», «образ», «темпоритм», «простые словесные действия», «задача персонажа», «замысел отрывка, роли», «образ как логика действий».
- 7-10 скороговорок.
- 3-5 стихотворений отечественных и зарубежных авторов.

Учащиеся должны **уметь:**

- Поддерживать свое дыхание и голос в рабочей форме самостоятельно.
- Выполнять словесное действие, заданное педагогом на знакомом литературном материале.
- Выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы из внешнего мира.
- Выполнять упражнения по памяти физических действий по выбору учащихся.
- Передать пластическую форму живой природы, предмета через пластику собственного тела.
- Использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память.
- Оправдывать установленные мизансцены.
- Точно соблюдать авторский текст.
- Анализировать работу свою и товарищей с точки зрения реализации замысла

К концу третьего года обучения учащиеся должны знать:

- Историю развития театрального искусства.
- Специфику театральных жанров.
- Театральную терминологию: «амплуа», «образ спектакля», «сверхзадача», «идея спектакля», «сквозное действие», «характер», «характерность».
- Законы логического построения речи.
- Правила орфоэпии, применять их в работе с текстом.
- Наизусть 10-15 скороговорок.
- Наизусть 2-3 стихотворения, отрывок из драматического произведения, прозы.

Учащиеся должны **уметь:**

- Самостоятельно работать над голосовым аппаратом.

Производить анализ и воплощение поэтического, прозаического и драматического текста

- Владеть пластическим тренингом.
- Настраивать на работу весь психофизический аппарат.
-
- Действовать в «предлагаемых обстоятельствах».
- Различать компоненты актерской выразительности.
-
- Раскладывать сквозное действие на простые физические действия.
- Определять событийный ряд, выстраивать линию поведения персонажа и реально осуществлять ее на сцене.
-
- Выстраивать мизансцены.
-
- Применять полученные навыки в работе над образом.
-
- Свободно общаться с партнером на сцене и зрителем в зале.

Ожидаемый конечный результат:

1. Умение использовать полученные знания в области театрального искусства.
2. Владение навыками актерского мастерства: взаимодействие с партнерами, действие в предлагаемых обстоятельствах, импровизация и общение со зрителем.
3. Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, литературой.
4. Учащиеся чувствуют себя раскованно.
5. Правильно ориентируются в этических вопросах.
6. Умеют ценить труд коллектива.
7. Ощущают потребность в творчестве и самовыражении.

Формы контроля обучения по программе «Основы театрального искусства».

В детском театральном коллективе на каждом этапе обучения проводится мониторинг знаний, умений и навыков по освоению программы обучения основам театрального искусства.

Это **вводный мониторинг** – проводится в начале учебного года в виде собеседования, творческого задания, викторины.

1 год обучения – собеседование (уровень и объем знаний о театре), творческое задание (на фантазию и творческое мышление).

2 год обучения – викторина на знание основ театральной культуры, творческое задание (этюд на предложенную тему), чтение наизусть стихотворения.

3 год обучения – викторина на знание основ театральной культуры, творческое задание (этюд на предложенную тему), чтение наизусть стихотворения.

Промежуточный – по итогам первого полугодия (усвоение программы, выполнение контрольных упражнений, этюдов, участие в новогоднем театрализованном представлении, творческих показах на мероприятиях ЦВР).

Итоговый – в конце учебного года (активность и уровень освоения программы, участие в спектакле и творческих показах).

1 год обучения – викторина (уровень и объем знаний о театре), тест на знание специальной терминологии, чтение наизусть стихотворения, показ этюда «Я в предлагаемых обстоятельствах», участие в коллективной творческой работе (миниатюра, спектакль).

2 год обучения – викторина на знание основ театральной культуры, творческое задание (этюд на взаимодействие, общение), чтение наизусть стихотворения, тест на знание специальной терминологии, участие в коллективной творческой работе (миниатюра, спектакль, театрализованное представление).

3 год обучения – викторина на знание основ театральной культуры, творческое задание (самостоятельная творческая работа), чтение наизусть стихотворения и прозаического отрывка, тест на знание специальной терминологии, участие в коллективной творческой работе (миниатюра, спектакль, театрализованное представление).

Так же в течение учебного процесса проводится **текущий контроль** обучения по освоению конкретной темы, упражнения, задания.

Применяются следующие **Формы проверки усвоения знаний:**

- Участие в дискуссии
- Выполнение контрольных упражнений, этюдов
- Показ самостоятельных работ
- Логичное и доказательное изложение своей точки зрения (анализ увиденного, показанного)
- Участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях
- Работа над созданием спектакля

Критерии отслеживания усвоения образовательной программы:

- Овладение основами актерской профессии (творческое воображение, логика действий, органичность и выразительность, способность к импровизации, эмоциональная возбудимость, выразительность речи);

- Умение самостоятельно проводить различные тренинги (речевой, пластический, актерский);
- Умение свободно владеть своим телом и речевым аппаратом.

Раздел программы	Формы контроля	Критерии
Основы театральной культуры	Собеседование Викторина Тест Игра Конкурс	Знание истории возникновения и развития театрального искусства. Знание терминологии. Знание правил зрительского этикета.
Техника и культура речи	Конкурсы Творческие показы.	Выразительность речи. Дикция. Знание авторского текста. Эмоциональность.
Актерское мастерство	Творческие показы. Конкурсы. Открытые занятия. Участие в спектаклях, концертах, фестивалях.	Внимание. Творческое воображение и фантазия. Активность. Логичность и целесообразность действий. Выразительность поведения. Построение мизансцен.
Ритмопластика	Творческие показы.	Отсутствие зажимов и освобождение мышц. Пластическая выразительность тела в работе над созданием образа персонажа.

Критерии оценки по шкале от 0 до 3.

Условия реализации программы:

Материальное обеспечение:

- Помещение – просторный, хорошо проветриваемый класс со свободной серединой и минимальным количеством мебели, пригодной для использования в качестве выгородки.
- Элементы театральной декорации, костюмы.
- Аудио установка (магнитофон).

Дидактическое обеспечение:

- Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, фонограммы, карточки для заданий).
- Музыкальная фонотека.
- Методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.)

Средства общения:

- Участие в детских театральных фестивалях, мероприятиях Центра внешкольной работы.
- Посещение профессиональных и самодеятельных театров, встречи с членами других детских театральных коллективов.
- Взаимное общение детей из различных творческих объединений.

Воспитательная работа

Для сплочения коллектива, создания комфортной творческой атмосферы, активизации познавательных интересов в детском театральном коллективе проводятся самые различные мероприятия.

Тематика и формы таких мероприятий должны отвечать интересам и запросам детей. Это не только всевозможные конкурсы, игровые программы, культпоходы, но и беседы на этические и нравственные темы. Так же это и творческие показы для родителей и других детских объединений.

Смелый, уверенный вход в будущее, развитие эмоциональной сферы, умение владеть своим вниманием, фантазией, четко выражать свои мысли, доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми – вот к чему должны прийти дети, прошедшие курс обучения в театральной студии.

VII. Литература

1. «Театр, где играют дети» (под ред. А. А. Никитина) М., «Владос», 2001 г.
2. Э.Г. Чурилова Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников. М., «Владос» 2003 г.
3. Театр – студия «Дали». Программы. Уроки. Репертуар ч. 1 – 2 М., ВЦХТ, 2001 г.
4. Дом, который построили «Мы». Авторская модель образовательного учреждения М., 2000 г.
5. Репертуарно-методическая библиотечка, серия «Я вхожу в мир искусств».
6. К. С. Станиславский «Работа актера над собой» М., 1985 г.
7. Ю. И. Рубина, Т.Ф. Завадская «Театральная самодеятельность школьников» М., Просвещение 1983 г.
8. А. Н. Петрова «Сценическая речь» М., Искусство 1981г.
9. В. М. Букатов « Педагогические таинства дидактических игр» из серии Библиотека педагога-практика, Москва, «Флинта»,1997г.
- 10.Е. Р. Ганелин Методическое пособие «Школьный театр» Санкт – Петербург, СПГАТИ, кафедра основ актерского мастерства, 2002г.
11. А.И.Фоминцев Методическое пособие «Уроки основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы», К., 2003г.
12. А.П.Ершова, В.М.Букатов «Актерская грамота» Программа 4-х летнего курса обучения в театральных школах, студиях