

Отдел образования администрации Тальменского района Алтайского края
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Новоперуновская средняя общеобразовательная школа»
Тальменского района Алтайского края

Утверждено
Приказом директора школы
№ 82/9 от 30.08.2024г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА

Театральная студия «Волшебники»

(срок реализации – 1 год, возраст учащихся – 11-16 лет)

Составитель: Учитель русского языка и литературы
Классен Наталья Ивановна

с. Новоперуново 2024 г.

I. Пояснительная записка

Дополнительная образовательная программа театральной студии «Волшебники» имеет художественную направленность.

Актуальность.

Театр - искусство коллективное. Спектакль - результат творческих усилий коллектива. Театральные занятия воспитывают у детей такие ценные качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и другим.

Обеспечение связи с семьей – очень важная проблема, которая решается в процессе реализации программы театральной студии «Волшебники». Родители, становясь зрителями, а порой и участниками открывают для себя своих детей в новом качестве, сближаясь с ними в совместной работе.

Данная программа направлена на создание условий для духовного развития личности, самореализации учащихся в творчестве, она способствует их социализации. Занятия театральной студии развивают у школьников художественные способности, креативное мышление, умение творчески взаимодействовать в команде

Театр своей синтетической природой способен помочь подростку раздвинуть рамки постижения мира, приобщить к искусству перевоплощения, пробудить желание делиться своими мыслями, развивать умение слышать других в процессе игры, создаёт условия для самовыражения личности.

В век гаджетов, когда природный артистизм детей заметно исчезает, в театральной студии они постигают навыки живого общения, импровизации. Здесь они учатся фантазировать, перевоплощаться, не бояться публичных выступлений, развивают качества характера: умение посмеяться над собой, дар сочувствия и взаимной поддержки. Занятия студии развивают речь, память, улучшают дикцию, расширяют кругозор, словарный запас.

Программа содержит в себе элементы этики, эстетики, риторики, пластики, музыки и литературы. Театр - искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с изобразительным искусством, музыкой. Привлечение детей к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего развития их способностей.

Занятия по данной программе требуют от участников вдумчивого анализа исполняемого произведения (пьесы, инсценировки, композиции), проникновения в идейно-художественный замысел пьесы. Это способствует формированию у воспитанников адекватных идейно-эстетических оценок, доступных их пониманию.

Цель программы: художественно-эстетическое развитие средствами театрального искусства, создание атмосферы сотрудничества, радости детского творчества, духовно-нравственное воспитание подростков через приобщение к театральному искусству

Задачи:

Образовательные:

- Увлечь учащихся театральным искусством, создать коллектив единомышленников, способного ориентироваться в мире театра, ставить и играть спектакли.
- Расширить знания школьников в области театрального искусства.
- Помочь учащимся освоить комплекс принципов и приёмов, необходимых для работы над ролью.

- Расширить кругозор воспитанников студии в области драматургии посредством посещения театров, коллективных онлайн просмотров спектаклей с последующим обсуждением.
- Вовлекать учащихся в художественно - творческую деятельность школы (общешкольные акции, тематические мероприятия, конкурсы и др.)

Развивающие:

- Обеспечить интеллектуальное развитие подростков, формирование коммуникативных и социальных навыков через театральную деятельность.
- Развить артистические способности, творческое воображение, фантазию, логическое мышление, внимание, память, ассоциативное мышление учащихся.
- Обогащать эмоционально-образную сферу школьников, пластические и речевые данные подростков.
- Создать условия для развития творческого потенциала школьников, интереса к искусству театра.

Воспитывающие:

- Воспитывать и развивать художественный вкус подростков, речевую культуру, творческую инициативу, работоспособность;
- Воспитывать интерес к отечественной и мировой художественной культуре, театальному искусству, его жанровому многообразию;
- Прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений

Адресат программы:

Программа дополнительного образования: «Волшебники» предназначена для детей 11-16 лет. Группа формируется из учащихся добровольно пожелавших обучаться по данной программе на основании заявлений их родителей или законных представителей. Состав группы разновозрастный, это учащиеся 5-10 классов.

Срок реализации: Программа рассчитана на 1 год обучения.

Количество часов, режим и формы занятий:

Программа рассчитана на 72 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 1 час из них предусмотрен для обучения теории и практических занятий, 1 час – для репетиций спектаклей, инсценировок, конкурсов, школьных акций и литературных композиций и т.д.

Время занятий – 45 минут, между занятиями – 10 минут для проветривания помещения и отдыха детей.

Формы занятий:

Иллюстрирование, изучение основ сценического мастерства, мастерская образа, мастерская костюма, декораций, инсценирование, прочитанного произведения, постановка спектакля, посещение спектаклей в театре г.Барнаул, работа в малых группах, актёрский тренинг, выступление.

Актёрский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности.

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды деятельности: беседы по содержанию и иллюстрирование.

Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра.

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у школьников художественного вкуса и эстетического отношения к действительности. Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у школьников способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем.

Обучение по данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном ими виде деятельности.

Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о театре, овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской культуры, выступлений в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра, научиться выражать свои впечатления в форме рисунка.

Число учащихся в группе: Предполагаемое число участников 10- 20 человек.

Планируемые результаты:

К концу обучения учащийся знает:

- чем отличается театр от других видов искусств
- какие виды театров существуют
- основные жанры театрального искусства
- театральную терминологию
- принципы построения этюда

Имеет представление:

- об элементарных технических средствах сцены
- об оформлении сцены
- о нормах поведения на сцене и в зрительном зале

Умеет:

- направлять свою фантазию в нужном направлении
- образно мыслить
- концентрировать внимание
- ощущать себя в сценическом пространстве
- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении пьес, просмотре спектаклей, проводить сравнение и анализ поведения героя

Приобретает навыки:

- общения с партнером
- элементарного актёрского мастерства
- образного восприятия окружающего мира
- коллективного творчества

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, приобретает общительность, открытость, ответственность перед коллективом.

II. Учебно-тематический план

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие. Знакомство с миром театра Вводный инструктаж по ТБ История театра, костюма Театр как вид искусства	2	1	1	Опрос
2	Занятия сценическим искусством	21	4	17	Этюды. Показ. Тренинги. Наблюдение
	Сценическая речь				
	Сценическое движение				
	Основы актерского мастерства				
	Пантомима. Клоунада. Этюды				
	Приёмы концентрации внимания, дыхания. Этюды				
	Ритмика. Пластика				
	Грим				
4	Театрально - исполнительская деятельность. Я в предлагаемых обстоятельствах	24	4	20	Этюды. Показ. Тренинги. Наблюдение
	Работа над образами. Я — предмет				
	Работа над образами. Я — стихия				
	Работа над образами. Я — животное				
	Работа над образами. Я — фантастическое животное				
	Работа над пьесами. Чтение, обсуждение, распределение ролей.				
	Этюд. Инсценировка сюжета на заданную тему.				
	Этюд. Инсценировка басни Крылова				
	Разучивание ролей, репетиции, изготовление костюмов, подбор декораций				
	Постановочная работа: репетиции, спектакли				Показ спектаклей
5	Участие в школьных мероприятиях, акциях, конкурсах, фестивалях (инсценировки, спектакли, концерты, фестивали)	20		20	Выступления Анализ выполненных работ
	Осенний бал (литературно-музыкальная композиция)				
	Конкурс чтецов				
	Писатели-юбиляры (инсценировки)				
	Рождественское представление				
	Новогодняя сказка				

	День Победы (инсценировка)				
6	Коллективное посещение театров	4	-	4	Коллективное обсуждение
7	Итоговое занятие	1	-	1	Тестирование
	ИТОГО	72	9	63	

III. Содержание учебно-тематического плана

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с миром театра (2ч)

Теория. Беседа-знакомство. Лекция о театре: виды театра, их отличительные особенности. Беседа об особенностях театрального искусства, о людях, которые ему служат. Это и драматурги, и артисты, и режиссеры, и художники, и монтировщики, звукорежиссеры, и др. Беседа о правилах поведения в театре, о разновидностях театральных жанров, инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра.

Практика. Игры на тему «Давайте познакомимся» для создания творческой атмосферы: игра «Знакомство», игра на развитие внимания «Имена», пластико-артистический тренинг «Веселая зарядка», упражнение для развития речи и дикции «Скороговорка», игра «Изобрази животное», тренинг для развития эмоций (по-своему продолжить фразу: «Я радуюсь, когда...» или «Я боюсь, когда...», «Я грущу, если...», «Я удивляюсь, если...»). Отработка сценических этюдов «Зеркало», «Наша Таня громко плачет», ритмические упражнения. Обыгрывание элементов костюмов. (Сыграть тот или иной образ, который возникает при получении атрибутов: «бабочка» и полотенце, ремень и пилотка и т.д.). Освоение сценического пространства.

Тема 2. Занятия сценическим искусством (21 ч.)

Теория. Беседа по теме «Сценическая речь»

Практика. Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной речи, дыхательные упражнения, постановка речевого голоса, работа над скороговорками. Тренинг «Учимся говорить правильно и красиво»

Теория. Беседа по теме «Сценическое движение»

Практика. Упражнения, тренинги, игры по сценическому движению

Теория. Лекция «Основы актёрского мастерства. Основы актерского мастерства. Пантомима. Клоунада. Приёмы концентрации внимания, дыхания. Ритмика. Пластика.

Практика. Комплекс занятий по актёрскому мастерству: игры на развитие памяти, внимания», пластические этюды на выразительность жестов, игры-пантомимы, этюды на сопоставление разных характеров, упражнения на развитие воображения и фантазии, этюды «Действие с воображаемым предметом», разыгрывание мини-сценок, ритмические, пластические игры, этюды на развитие эмоций

Теория. Понятие «дыхание». Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата.

Практика. Упражнения для голоса. Работа с речевым аппаратом, с дыханием Ритмопластика: беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить карандаш лезвием и т.п.). Комплекс упражнений на расслабление и регуляцию дыхания («Ветерок», «Одуванчик» и др.)

Теория. Понятие «ритмика». Её значение в воспитании актерской личности. Ритм и темп движения как выразительные средства в искусстве. Понятие «пластика». Пластика как выразительное средство в театральном искусстве.

Практика. Комплекс упражнений, развивающих чувство ритма: отстукивание, прохлопывание заданного ритма, ходьба с хлопками в различном ритме (с переходом на бег), ходьба под музыку (с ускорением, замедлением)

Комплекс упражнений на сочетание ритма музыки с ритмом движений («Веселый дождик», «Шустрые ножки», «Пяточка - носочек» и т.д.). Пластические этюды «Пружина», «Гвоздики», «Иголка с ниткой», «Бумажный змей» и др. Комплекс упражнений на равновесие: «Цапля», «Смешные ножки» и др. Комплекс упражнений на развитие координации движений («Смешные ручки», «Успей-ка!» и т.д.).

Теория. Отражение сценического образа при помощи грима. Приёмы накладывания грима. Гигиена грима

Практика. Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. Достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный Накладывание грима воспитанниками друг другу. Сказочный грим, старческий грим и др.

4. Театрально - исполнительская деятельность. Я в предлагаемых обстоятельствах (24 ч)

Теория. Особенности композиционного построения пьесы, басни: ее экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Персонажи - действующие лица спектакля.

Практика: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающие через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. Распределение ролей. Работа над ролью. Репетиции.

Практика. Этюды, игры, тренинги. Работа над выбранной пьесой, басней, осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающие через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. Распределение ролей. Работа над ролью. Репетиции.

5. Участие в школьных мероприятиях, акциях, конкурсах, фестивалях (инсценировки, спектакли, концерты, фестивали) (20ч)

Теория. Разработка сценариев, проектов, театрализаций и т.д.

Практика. Репетиции, создание декораций, подготовка музыкального оформления, подбор костюмов. Отработка навыков выразительного чтения стихов и прозы при подготовке конкурса чтецов

6. Коллективное посещение театров (4ч)

Теория. Беседа после просмотра спектакля.

Практика. Иллюстрирование. Практические занятия. Подготовка и показ пластических этюдов «Ожившая тень», «Нос к носу», поднятие невидимых тяжестей», «Скульптура», «Фотография», «Окно» и др.

IV. Условия реализации программы техническое оснащение занятий

Для создания условий успешного освоения учащимися программы дополнительного образования «Наш театр» театральной студии «Волшебники» имеется следующее: учебный класс, ноутбук, проектор, школьная библиотека

В работе студии применяются групповые, индивидуально-групповые и индивидуальные формы работы.

В качестве наглядных пособий используются слайдовые презентации, образовательные сайты, фильмотека, фонотека.

Для успешной работы театральной студии «Волшебники» налажено сетевое сотрудничество с детской школой искусств и сельским домом культуры. Сотрудничество с данными учреждениями помогает частично решить проблему костюмов для театральных постановок и организации репетиций и показов спектаклей на сцене.

Формы подведения итогов реализации программы: спектакль в конце учебного года для учащихся школы, педагогов и родителей, участие в конкурсах различного уровня, учёт индивидуальных достижений учащихся

V. Список литературы

1. Антонова О.А. Школьная театральная педагогика как социокультурный феномен. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук Санкт-Петербург, 2006.
2. Сухоненков Е.В. Актерские этюды. Методика их сочинения и работы над ними. - Санкт-Петербург, 2010.
3. Богданова О.А. Театр как пример коллективной творческой деятельности (Дополнительное образование и воспитание детей) /О.А. Богданова// Методист. - 2006. - №3. -с.54-55.
4. Троицкая И.И. Школьный театр как форма дополнительного образования детей и его роль в их успешном профессиональном самоопределении/ И.И. Троицкая// Наука и школа. - 2013. - №5. - с.139-141.
5. Васильева Т.П. Театральный кружок как средство воспитания подростков
6. Зуева Г.Ф. Школьный театр.
7. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)

ПРИНЯТО

на заседании

педагогического совета

Протокол № 1 от 31.08.2022г.