

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Сухоборская средняя общеобразовательная школа»

РАССМОТРЕНО:
на методическом совете
протокол № 1
от 28.12.2023

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа художественной направленности «Театральное творчество»
Возраст обучающихся: 11-18 лет
Срок реализации: 1 год

Составитель: Бахарева Татьяна Алексеевна,
педагог-организатор

с. Сухоборское, 2023

1. Комплекс основных характеристик программы

1.1 Пояснительная записка

Направленность деятельности	художественная
Актуальность программы	<p>Современное общество требует от человека основных базовых навыков в любой профессиональной деятельности. Театральное искусство предоставляет все возможности для развития разносторонней личности нового времени, умеющей нестандартно мыслить, быть уверенной в себе, отстаивать свою точку зрения, отвечать за свои поступки, слушать и слышать мнение другого человека, видеть мир в его разнообразии, различать оттенки эмоций и говорить о своих чувствах. Театр это ещё и искусство общения.</p> <p>Театрализованная деятельность разовьёт эстетический вкус, хорошую дикцию, коммуникативные навыки, расширит кругозор. Всё это, безусловно, полезно каждому образованному человеку и жизненно важно людям «речевых профессий»: педагогам, юристам, менеджерам, лекторам, актёрам и т.д.</p> <p>Программа «Театрализованная деятельность» удовлетворяет индивидуальные потребности школьников. Программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых детей.</p>
Отличительные особенности программы	<p>Образовательный процесс по программе имеет развивающий характер, направленный на реализацию интересов и способностей обучающихся, на создании ситуации успеха и обеспечение комфортности обучения. Учебные занятия носят характер живого общения, заинтересованного поиска решения проблем с помощью разумного сочетания самостоятельной деятельности, дозированной помощи и работы под руководством педагога.</p>
Адресат программы	Обучающиеся 5 - 11 классов
Срок реализации программы	1 год
Объем программы	34 часа
Формы обучения, особенности организации	Индивидуальная, коллективная Основными формами занятия являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в музей,

образовательного процесса	спектакли, праздники.
Наличие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗОЖ)	--
Наличие талантливых детей в объединении	--
Уровни сложности содержания программы	Стартовый

1.2. Цели и задачи. Планируемые результаты

Цель и задачи программы, планируемые результаты	<p>Цель программы – Приобщить детей к искусству театра, развивать творческие способности и формировать социально активную личность средствами театрального искусства.</p> <p>Задачи программы:</p> <p>Обучающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - познакомить с историей театра; - познакомить с основами сценического искусства; - научить анализировать текст и образы героев художественных произведений; - научить выразительной речи, ритмопластике и действию на сцене; - сформировать навыки театрально-исполнительской деятельности. <p>Развивающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - развивать творческие задатки каждого ребенка; - пробудить интерес к чтению и посещению театра; - пробудить интерес к изучению мирового искусства; - развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, художественный вкус; - развивать индивидуальные актерские способности детей (образное мышление, эмоциональную память, воображение, сосредоточенность, наблюдательность, выдержку, слуховое и визуальное внимание, умение ориентироваться в пространстве, взаимодействие с партнером на сцене);
---	--

- формировать правильную, грамотную и выразительную речь;
- развивать навыки общения, коммуникативную культуру, умение вести диалог;
- развивать навыки самоорганизации;
- формировать потребность в саморазвитии

.Воспитательные:

- воспитывать интерес к театральному искусству и зрительскую культуру;
- прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений;
- воспитывать волевые качества, дух командности (чувство коллективизма, взаимопонимания, взаимовыручки и поддержки в группе), а также трудолюбие, ответственность, внимательное и уважительное отношения к делу и человеку;
- воспитывать социально адекватную личность, способную к активному творческому сотрудничеству;
- помочь обучающимся обрести нравственные ориентиры;
- формировать навыки совместной деятельности в творческом коллективе.

Личностные результаты:

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;
- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.

Метапредметные :

Регулятивные УУД:

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД:

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.

Коммуникативные УУД:

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность ;
- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- обращаться за помощью;
- формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- слушать собеседника;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты:

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
- различать произведения по жанру; виды театрального искусства,
- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
- владеть основами актёрского мастерства;
- сочинять этюды по сказкам;
- уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злорада, удивление, восхищение) .

1.3. Рабочая программа

Учебный план

№ п/п	Наименование раздела	Количество часов			Форма промежуточной аттестации
		всего	теория	практика	
1	Вводный блок	1	1	0	беседа
2	Основы театральной культуры	4	1	3	творческое задание
3	Сценическая речь	4	1	3	упражнения, наблюдение
4	Ритмопластика	4	1	3	упражнения, танцевальные этюды
5	Актерское мастерство	4	1	3	упражнения, этюды
6	Промежуточная аттестация	1	-	1	Открытое занятие
7	Знакомство с драматургией (работа над пьесой и спектаклем)	15	2	13	упражнения, наблюдение, творческое задание
8	Итоговое занятие	1	-	1	Творческий отчет
	Итого	34	7	27	

Содержание программы

1. Вводное занятие – 1 час

Практика. Игра «Что я знаю о театре» (по типу «Снежный ком»). Инструктаж по технике безопасности. Организационные вопросы. Устав и название коллектива. График занятий и репетиций.

2. Основы театральной культуры – 4 часа.

2.1. История театра.

Теория. Древнегреческий театр. Древнеримский театр. Средневековый европейский театр (миракль, мистерия, моралите). Театр эпохи Возрождения. «Глобус» Шекспира. Русский Театр. Известные русские актеры.

Практика. Просмотр видеозаписей, презентаций, учебных фильмов.

2.2. Виды театрального искусства. Теория. Драматический театр.

Музыкальный театр: Опера, Балет, Мюзикл. Особенности. Театр кукол. Самые знаменитые театры мира.

Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок

2.3. Театральное закулирье.

Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы. Практика. Творческая мастерская: «Грим сказочных персонажей».

2.4. Театр и зритель.

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля.

3. Сценическая речь – 4 часа.

3.1. Речевой тренинг.

Теория. Орфоэпия. Свойства голоса.

Практика. Речевые тренинги: Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика. Дикция. Интонация. Полетность. Диапазон голоса. Выразительность речи. Работа над интонационной выразительностью. Упражнения.

3.2. Работа над литературно-художественным произведением.

Практика. Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. Выбор произведения: басня, стихотворение, отрывок из прозаического художественного произведения. Тема. Сверхзадача. Логико-интонационная структура текста.

4. Ритмопластика – 4 часа.

4.1. Пластический тренинг.

Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие пластической выразительности. Разминка, настройка, релаксация, расслабление/напряжение. Упражнения на внимание, воображение, ритм, пластику.

4.2. Пластический образ персонажа.

Практика. Музыка и движение. Приемы пластической выразительности. Походка, жесты, пластика тела. Этюдные пластические зарисовки.

4.3. Элементы танцевальных движений.

Теория. Танец как средство выразительности при создании образа сценического персонажа. Народный танец. Современный эстрадный танец. Практика. Основные танцевальные элементы. Русский народный танец. Эстрадный танец. Танцевальные этюды.

5. Актерское мастерство – 4 часа.

5.1. Организация внимания, воображения, памяти.

Теория. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами игры.

Практика. Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. Коллективные коммуникативные игры. Игры: «Волшебный мешочек», «Перевод цвета в звук, запаха в жест и т.д.» Упражнения «Передай другому», «Что изменилось», «Найди предмет» Игры: «Поймай хлопок», «Нитка», «Коса-Бревно».

5.2. Игры на развитие чувства пространства и партнерского взаимодействия
Теория. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с

правилами и принципами партнерского взаимодействия. Техника безопасности в игровом взаимодействии.

Практическая часть. Игры: «Суета», «Король», «Голливуд», «Салют». Игры: «Зеркало»,

«Манит», «Марионетка», «Снежки». «Перестроения»

5.3. Сценическое действие.

Теория. Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». Словесные действия. Способы словесного действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Связь словесных элементов действия с бессловесными действиями. Составные образы роли.

Драматургический материал как канва для выбора логики поведения.

Театральные термины: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «простые словесные действия».

Практика. Практическое освоение словесного и бессловесного действия.

Упражнения и этюды. Работа над индивидуальностью.

6. Промежуточная аттестация в форме открытого занятия - 1 час.

7. Знакомство с драматургией. Работа над пьесой и спектаклем – 15 часов.

7.1. Выбор пьесы. Теория. Выбор пьесы. Работа за столом. Чтение.

Обсуждение пьесы. Анализ пьесы. Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, событийный ряд. Основной конфликт. «Роман жизни героя».

7.2. Анализ пьесы по событиям.

Теория. Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической цепочки. Театральные термины: «событие», «конфликт».

7.3. Работа над отдельными эпизодами.

Практика. Творческие пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа. Репетиции отдельных сцен, картин.

7.4. Выразительность речи, мимики, жестов.

Практика. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и приемов. Театральные термины: «образ», «темпоритм», «задача персонажа», «замысел отрывка, роли», «образ как логика действий».

7.5. Закрепление мизансцен.

Практика. Репетиции. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов.

Театральные термины: «мизансцена».

7.6. Изготовление реквизита, декораций.

Практика. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Выбор музыкального оформления.

7.7. Прогонные и генеральные репетиции.

Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на

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

7.8. Показ спектакля.

Практика. Премьера. Анализ показа спектакля (рефлексия). Творческая встреча со зрителем.

8. Итоговое занятие – 1 час.

Практика. Конкурс «Театральный калейдоскоп». Творческие задания по темам обучения. Основы театральной культуры – тест по истории театра и театральной терминологии. Чтецкий отрывок наизусть. Этюд на взаимодействие. Отрывки из спектакля. Награждение.

Тематическое планирование

№ п/п	Название раздела программы	Дата проведения занятия	Количество часов	Тема занятия	Форма занятия	Форма текущего контроля
1	Вводное занятие		1	«Что я знаю о театре». Инструктаж по технике безопасности. Организационные вопросы.	Беседа	Наблюдение
2	Основы театральной культуры		4	- История театра Виды театрального искусства. - Виды театрального искусства. Театральное закулисье. - Творческая мастерская: «Грим сказочных персонажей» - Театр и зритель.	Беседа Беседа практическое занятие практическое занятие практическое занятие	Наблюдение
3	Сценическая речь		4	- Речевой тренинг	беседа	Наблюдение

				<ul style="list-style-type: none"> - Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. -Речевая гимнастика. Дикция. Интонация. Полетность. Диапазон голоса. - Выразительность речи. Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. 	<ul style="list-style-type: none"> практическое занятие практическое занятие практическое занятие 	
4	Ритмопластика		4	<ul style="list-style-type: none"> - Пластический тренинг . Музыка и движение - Танец как средство выразительности при создании образа сценического персонажа. - Основные танцевальные элементы. -Танцевальные этюды 	<ul style="list-style-type: none"> беседа практическое занятие практическое занятие практическое занятие 	Наблюдение
5	Актерское мастерство		4	<ul style="list-style-type: none"> - Организация внимания, воображения, памяти. Актерский тренинг. - Игры на развитие чувства пространства и партнерского взаимодействия. - Сценическое действие. - Практическое 	<ul style="list-style-type: none"> беседа практическое занятие практическое занятие практическое 	Наблюдение

				освоение словесного и бессловесного действия.	ческое занятие	
6	Промежуточная аттестация		1	Промежуточная аттестация	Показательное выступление	Наблюдение
7	Знакомство с драматургией. Работа над пьесой и спектаклем.		15	<ul style="list-style-type: none"> - Выбор и анализ пьесы. (2 часа) - Распределение ролей. Работа над отдельными эпизодами . (2 часа) - Выразительность речи, мимики, жестов. - Закрепление мизансцен - Изготовление реквизита, декораций. (2 часа) - Музыкальное оформление спектакля - Репетиция спектакля (3 часа) - Прогонные и генеральные репетиции - Показ спектакля (2 часа) 	<ul style="list-style-type: none"> Беседа практическое занятие практическое занятие практическое занятие практическое занятие практическое занятие практическое занятие практическое занятие практическое занятие 	Наблюдение
8	Итоговое занятие.		1	Конкурс «Театральный калейдоскоп»	Показательное выступление	

2. Комплекс организационно-педагогических условий

Календарный учебный график	Количество учебных недель	34 недели
	Первое полугодие	с 01.09.2023 по 29.12.2023 г.
	Каникулы	с 30.12.2023 – по 08.01.2024 г.
	Второе полугодие	с 09.01.2024 – по 28.05.2024 г.
	Промежуточная аттестация	С 15.05.2024 по 23.05.2024
Формы текущего контроля/промежуточной аттестации	Наблюдение. Показательное выступление.	
Материально-техническое обеспечение	<p>Технические средства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Компьютер 2 Проектор 3 Демонстрационный экран. 4. Фото и видеоаппаратура. <p>Дидактический материал:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Карточки-задания по теме «скороговорки»; - Карточки-задания по теме «буриме»; - Карточки-задания по теме «театральные термины»; - Карточки-задания по теме «Событие», «Карты Проппа»; - Карточки-задания по актерскому мастерству: «кинолента видения», «оценка происходящего», «взаимодействие с партнером», «память физических действий», «темпо- ритм», «оправдание на сцене», «мышечная свобода», «психофизическое самочувствие», «анимация предметов», «предлагаемые обстоятельства», «событие» и т.д.; - Игры по истории костюма: «Европейская мода», «Из прошлого русской одежды»; 	
Информационное обеспечение	<ul style="list-style-type: none"> - «Школьные театры» ВЦХТ (vcht.center) всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий. - Театральная деятельность. (xn--j1ahfl.xn--p1ai) сборник методических разработок и педагогических идей. - «Актерский тренинг в детском театральном коллективе.» (art-talant.org) - Сборник игр, упражнений, этюдов, тренингов "Развитие 	

	<p><u>актёрского мастерства и сценической речи" (infourok.ru)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Актерский тренинг для детей (krispen.ru)</u> - Актерское мастерство для детей по программе К. С. Станиславского https://teatrps.ru/detskaya-teatralnaya-studiya/ - Мастер-класс по сценической речи https://www.youtube.com/watch?v=qSN8VxTEw88
<p>Кадровое обеспечение</p>	<p>По данной программе может работать педагог, имеющий среднее- специальное или высшее педагогическое образование. Педагог должен владеть необходимой профессиональной компетентностью для реализации программы: а также обладает необходимым уровнем знаний и практических умений в соответствующей предметной области.</p>
<p>Методические материалы</p>	<p>Основные формы организации образовательной деятельности: беседа, наблюдение, показ, репетиция. При реализации программы «Театрализованная деятельность» используются следующие педагогические технологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лично-ориентированное обучение; - дифференцированное обучение; - игровые технологии; - системно-деятельностный подход в организации обучения школьников. <p>Также могут быть использованы дистанционные образовательные технологии.</p> <p>Программа построена на принципах дидактики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; - принцип систематичности и последовательности в практическом овладении основами театральной культуры; - принцип движения от простого к сложному, постепенное усложнение теоретического и практического материала; - принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа; - принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности школьников. Эти важнейшие педагогические принципы позволяют вносить коррективы в программу согласно интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка в его творческом

	<p>развитии. При освоении программы используются следующие методы обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наглядные (показ, просмотр видеоматериалов); - словесные (рассказы, беседы, работа с текстами, анализ и обсуждение); - практические (репетиции, экскурсии, посещение театров и концертных залов).
Оценочные материалы	<p>Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театрализованная деятельность» в форме творческого отчета – показа инсценировок, эпизодов или сцен из спектакля, театральных миниатюр.</p>
Список литературы	<p>Для педагога:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Библиотечка в помощь руководителям школьных театров «Я вхожу в мир искусства». – М.: Искусство, 1996; 2. Бруссер А.М. Сценическая речь. /Методические рекомендации и практические задания для начинающих педагогов театральных вузов. – М.: ВЦХТ, 2008; 3. Бруссер А.М., Оссовская М.П. Глаголим.ру. /Аудиовидео уроки по технике речи. Часть 1. – М.: «Маска», 2007; 4. Вахтангов Е.Б. Записки, письма, статьи. – М.: «Искусство», 1939; 5. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. – М.: «Просвещение», 1966; 6. Ершова А.П., Букатов В.М. «Актерская грамота подросткам». – М.: «Глагол», 1994; 7. Ершов П.М. Технология актерского искусства. – М.: ТОО «Горбунок», 1992; 8. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / Б.Е. Захава; под редакцией П.Е. Любимцева. – 10-е изд., – СПб.: «Планета музыки», 2019; 9. Клубков С.В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. – М.: Репертуарно-методическая библиотечка «Я вхожу в мир искусств» № 6(46) 2001; 10. Программа общеобразовательных учреждений «Театр 1-11 классы» – М.: «Просвещение», 1995; 11. Рубина Ю.И. «Театральная самодеятельность школьников». – М.: «Просвещение», 1983; 12. Сборник программ интегрированных курсов «Искусство». – М.: «Просвещение», 1995;

13. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М.: «Юрайт», 2019;
14. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: «Искусство», 1989;
15. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов. / Под ред. А.Б. Никитиной. – М.: ВЛАДОС, 2001;
16. Шихматов Л.М. «От студии к театру». – М.: ВТО, 1970.

Для обучающихся:

1. Абалкин Н.А. Рассказы о театре. – М.: Молодая гвардия, 1986;
2. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – Л.: Детская литература, 1990;
3. Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922гг. /Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности»; № 10: Труд актера; вып.37 / М.: «Сов. Россия», 1990
4. Детская энциклопедия. Театр. – М.: Астрель, 2002;
5. Климовский В.Л. Мы идем за кулисы. Книга о театральных цехах. – М.: Детская литература, 1982;
6. Куликова К.Ф. Российского театра Первые актеры. – М.: 1991;
7. Крымова Н.А. Станиславский – режиссер. – М.: «Искусство», 1984;
8. Мир русской культуры. Энциклопедический справочник. – М.: Вече, 1997;
9. Мочалов Ю.А. Первые уроки театра. – М.: «Просвещение», 1986.
10. Самые знаменитые артисты России. /Авт.-сост. С.В. Истомин. – М.: Вече, 2002;