

Департамент Смоленской области по образованию и науке
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Холм-Жирковский районный Дом творчества детей и юношества»
Холм-Жирковского района Смоленской области

Принята на заседании
педагогического Совета
от «28» августа 2020 г.
Протокол № 1

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театральное»

Возраст обучающихся: 5–17 лет
Срок реализации: 1 год

Автор-составитель:
Соловьева Людмила Юрьевна,
педагог дополнительного образования

пгт. Холм-Жирковский,
2020г.

Пояснительная записка

Влияние искусства на становление личности человека и его развитие очень велико. Характерная особенность искусства – отражение действительности в художественных образах, которые действуют на сознание и чувства ребёнка, воспитывают в нём определённое отношение к событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее познавать действительность. Произведения театрального искусства, богатые по своему идейному содержанию и совершенные по художественной форме, формируют художественный вкус, способность понять, различить, оценить прекрасное не только в искусстве, но и в действительности, в природе, в быту.

Актуальность программы связана с тем, что театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен помочь ребёнку раздвинуть рамки в постижении мира, «заразить» его добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. Ведь именно игра есть непрменный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги и учебный процесс не превращаются во «вражеский треугольник», а взаимодействуют, получая максимально положительный результат.

Игра, игровые упражнения выступают как способ адаптации ребёнка к школьной среде. Многое здесь зависит от любви, чуткости педагога, от его умения создавать доброжелательную атмосферу. Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. Испытав это чувство однажды, ребёнок будет стремиться поделиться тем, что узнал, увидел, пережил с другими.

Программа имеет **художественную направленность**. По форме организации образовательного процесса. Новизна программы прослеживается в применении системно-деятельностного подхода при подаче материала.

На занятиях используется включение детей в работу существующих в театре технических мастерских, где они не просто смотрят или слушают, но и сами, собственными руками лепят, красят, режут, клеят и т.д. Сам же ребёнок во всех мастерских выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника. Он на практике узнает о том, что актёр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент. На каждом занятии в той или иной форме будут присутствовать компоненты всех тематических разделов, но полное объединение всех театральных цехов произойдёт в последнем полугодии курса, в работе над постановкой сценической истории или спектакля.

Особенность программы заключается в том, что педагог, отталкиваясь от конкретного содержания урока, сам творит каждое занятие, программа должна рассматриваться не как неукоснительные требования, а как рекомендации. Программа играет роль общего ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но учитель имеет возможность сам конструировать свой урок, исходя из индивидуальных возможностей и особенностей учеников. Теоретико-методологические основы программы строятся на системно-деятельностном подходе.

Цель программы:

- создание условий для развития личности ребёнка;
- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.

Задачи программы:

Образовательные

- Улучшать дикцию, тренировать точное и четкое произношение гласных и согласных звуков.
- Расширять диапазон и силу звучания голоса.
- Научить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злость, удивление, таинственность, восхищение, жалость, тревогу, презрительность, осуждение и т. д).

- Учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом, пополнять словарный запас, строить диалог между героями разных сказок, подбирать рифмы к заданным словам, строить четкую, грамотную речь.
- Знакомить детей с терминологией театрального искусства.

Развивающие

- Развивать ритмические способности и координацию движений.
- Развивать способность создавать образы живых существ и предметов через пластические возможности своего тела.
- Развивать способности создавать образы с помощью жеста и мимики.
- Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способность к пластической импровизации в соответствии с характером и настроением музыкальных произведений.
- Развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики.
- Развивать правильное речевое дыхание, тренировать три вида выдыхания.
- Развивать ритмические способности и координацию движений.

Воспитательные

- Воспитать способность представлять себя другим существом или предметом и сочинять монолог от его имени. Развивать умение рассказывать сказку от имени разных героев.
- Воспитать умение сочинять коллективную сказку по очереди, добавляя свое предложение.
- Познакомить с театральными профессиями.
- Разъяснить особенности театрального искусства и его отличие от других видов искусств.

Объём программы: Программа рассчитана на 1 год обучения. Участникам учебного процесса предложены занятия: 5 часов в неделю

Длительность курса – 180 академических часов. Программа предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с обучающимися 5-17 лет. Продолжительность занятия – 45 минут, максимальное число занятий в один день – 2 часа с перерывом. Ввиду того, что программа является примерной, допускается коррекция часов в соответствии с требованиями СанПиН.

Виды занятий:

- Театральная игра;
- Ритмопластика;
- Культура и техника речи;
- Основы театральной культуры;
- Создание спектакля;
- Обсуждение спектакля;
- Работа с театральным словариком;
- Просмотр видеоспектаклей;
- Прослушивание музыки;
- Игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, конкурсы, викторины, тренинги;
- Работа с подручным материалом и изготовление бутафорий, пальчиковых, перчаточных кукол;
- Посещение театров, музеев, выставок, экскурсий.

Способы определения результативности

Методы и формы контроля могут варьироваться (беседа, игра, собеседования по достижению индивидуальных задач учащихся, наблюдение за деятельностью ребёнка в процессе занятий и т.д.). В качестве промежуточных и итоговых результатов работы могут рассматриваться: сольные исполнительские номера (чтецкие или вокальные), участие в групповых композициях (этюдах, сценках, импровизациях, в драматических, кукольных, теневых мини-спектаклях, подготовленных участниками занятий), самостоятельная организация и проведение игр и театральных упражнений.

Условия реализации программы

Занятия проводятся в специальном театральном зале, где достаточно свободного места и для игр, и для репетиций. Доверительную атмосферу можно создать, поставив стулья в круг, тогда педагог становится одним из участников театральной игры. Для занятий используются ноутбук, музыкальный центр, микрофоны.

Предполагаемые результаты:

Предметные

Умение пользоваться театральными понятиями и терминами: «этюд», «импровизация», «действие», «событие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д.

Развитие творческого потенциала личности.

Развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и результат своей собственной деятельности.

Развитие исполнительских способностей.

Овладение навыками правильного произношения и культурой речи.

Метапредметные

Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном контексте и содержании.

Развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.

Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над общим делом – оформлении декораций, музыкального оформления спектакля.

Личностные

Активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей действительности.

Развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность в себе и вера в свои силы.

Владение нормами достойного поведения в театре.

Учебно-тематический план

№	ТЕМА	Теория	Практика	Всего	Форма контроля
1	Знакомство.	1	1	2	
2	Дорога в театр.	3	5	8	тестирование
3	В театре.	5	10	15	опрос
4	Как создаётся спектакль.	5	10	15	опрос
5	Гномы играют в театр.	5	10	15	тестирование
6	Наш театр. Учимся актёрскому мастерству.	7	20	27	участие в мероприятиях
7	Делаем декорации.	1	4	5	выставка
8	Придумываем и делаем костюмы.	2	8	10	выставка
9	В мастерской бутафора.	3	12	15	выставка
10	Делаем афишу и программку.	2	6	8	опрос
11	Праздничный концерт.	2	13	15	участие в концерте
12	Подготовка к мероприятиям	-	45	45	участие в мероприятиях
	ИТОГО:	27	153	180	

Содержание программы

Раздел 1. Знакомство

Теория. Знакомство друг с другом «Я, Он, Она», «Я – Мы», с учителем, со школой. Школа-театр. Сравнительная характеристика: учитель-актёр; ученик-актёр. Знакомство с книгой. «Расскажи мне о себе». Что такое искусство. Театр как вид искусства. Как часто мы встречаемся с ним? Какое место оно занимает в нашей жизни. Зачем надо уметь играть. Что значит понимать искусство.

Практика. Игра. Игровой тренинг.

Раздел 2. Дорога в театр

Теория. Театр как здание. Театральный словарь: «премьера». Путешествие в театр на спектакль «Приключения Буратино». «Запутанные картинки». «Лабиринт», «Чемодан», «Превращения квадрата», «Дорога из чисел», «Площадь часов», «Исчезнувшие цвета».

Практика. Игровой тренинг.

Раздел 3. В театре

Теория. Этика поведения в театре. «Театр начинается с вешалки» (К.С. Станиславский). Обсуждение: «Что значит это выражение известного режиссёра?» Зрительный зал и сцена. Театральный словарь: «антракт», «авансцена», «инсценировка», «аплодисменты», «бис».

Раздел 4. Как создаётся спектакль

Теория. Путешествие по театральным мастерским. Бутафорская и гримёрная. Театральный словарь: «грим». В мастерской художника и костюмера. Мастерская актёра и режиссёра. Актёр и режиссёр. Актёр – творец, материал и инструмент. Музыка в театре. Основные отличия театра от других видов искусства – «здесь и сейчас». История театра: выдающиеся актёры и режиссёры. «Мои любимые актёры».

Практика. Задание: наклеить фотографии актёров и режиссёров в рабочую тетрадь по театру.

Раздел 5. Гномы играют в театр

Теория. Сочинение «Сказки про Дракона». Описание героев будущего спектакля. Передача образа доброго или злого героя. Выражение своего восхищения мужеством, стойкостью героев. Отражение отрицательного отношения к жадности, злости, трусости.

Раздел 6. Учимся актёрскому мастерству

Теория. Актёр – творец, материал и инструмент. Выражение настроения, характера через мимику и жесты. Театральный словарь: «мимика», «пантомима», «мим». Знакомство с театром пантомимы и балета. Стихотворения Д.Хармса и С.Чёрного. Что умеет актёр и что необходимо каждому человеку. Средства образной выразительности. Расскажи сказку «Цыплёнок», используя жесты, мимику и голос. Возможности человеческого тела и использование его в разных видах искусства.

Практика. Знакомство с возможностями собственного тела. Роль воображения в литературе, живописи и театральном искусстве. «Фантазёр» – чтение стихотворения в предлагаемых обстоятельствах. «Одушевление неодушевлённых предметов». Стихотворение «Про девочку, которая нашла своего мишку». Беседа. «Игрушка на сцене и значение игрушки в жизни человека».

Раздел 7. Делаем декорации

Теория. Что такое декорация. Зачем нужны декорации. Художники декораторы. Выражение настроения, отношения художника к событию или герою с помощью цвета.

Практика. Создание своих декораций.

Раздел 8. Придумываем и делаем костюмы

Теория. Стихотворение В. Берестова как сценическая история. Репетиция и показ. Внешний вид сказочного героя, его одежда (костюм). Костюм – важное средство характеристики персонажа. Эскиз костюма Зайца. Назначение театральных масок.

Практика. Изготовление маски Дракона и Льва.

Раздел 9. В мастерской бутафора

Теория. Театральный словарь: «бутафория». Для чего нужна бутафория и из чего её изготавливают.

Практика. Изготовление пальчиковых кукол. Пальчиковая гимнастика. Импровизация из рук. Игра с пальчиковыми куклами. Разыгрывание сценических историй «Про Дракона».

Раздел 10. Делаем афишу и программку

Теория. Театральный словарь: «афиша». Назначение афиши и театральной программки.

Практика. Изготовление афиши. Заполнение программки. Задание «Лишняя профессия».

Раздел 11. Урок-концерт

Теория. Репетиция пальчикового спектакля «Про Дракона и волшебницу», сценических историй с пальчиковыми куклами, отдельными номерами.

Практика. Открытый урок-концерт: выступления детей с разученными играми и упражнениями.

Раздел 12. Подготовка к мероприятиям, праздникам

Практика: День учителя; День народного единства; День матери; Новый год; 23 февраля; Международный женский день; Конкурс «Красная гвоздика»; День Победы; День защиты детей.

Календарно-тематическое планирование

№ п/п	Месяц	Число	Время проведения занятий	Форма занятия	Часы	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
1					2	1. Знакомство (2 ч.) Знакомство друг с другом «Я, Он, Она», «Я-Мы», с преподавателем. Школа – театр. Сравнительная характеристика: учитель-актёр, ученик – актёр. Игровой тренинг. «Расскажи мне о себе» Что такое искусство. Театр как вид искусства.	Дом творчества	
2					3	2. Дорога в театр (8 ч.) Театральный словарь: <i>преьера</i> . Путешествие в театр на спектакль «Приключения Буратино».	Дом творчества	опрос
3					2	Обсуждение просмотренного спектакля. Иллюстрирование сказки.	Дом творчества	обсуждение
4					1	Театральные игры. Правила поведения в театре.	Дом творчества	опрос
5					2	Театральные профессии.	Дом творчества	опрос
6					5	Подготовка к мероприятию (5 ч.)	Дом творчества, Дом культуры	мероприятие
7					2	3. В театре (15 ч.) Зрительный зал и сцена.	Дом творчества	
8					1	Театральный словарь: <i>антракт, авансцена, инсценировка, аплодисменты, бис.</i> Театральная игра.	Дом творчества	опрос
9					2	Театральный словарь: <i>инсценировка, аплодисменты, бис.</i> Театральная игра.	Дом творчества	опрос
10					5	«Театр начинается с вешалки» (К.С.Станиславский). Что значит это выражение? (Обсуждение). Повторение изученного материала.	Дом творчества	опрос
11					5	Этика поведения в театре. Значение понятий « <i>Инсценировка</i> » « <i>Бис</i> », « <i>Аплодисменты</i> ». Упражнение «Слушаем тишину». Активное слушание прозаического текста.	Дом творчества	тестирование
12					5	Подготовка к мероприятию (5 ч.)	Дом творчества, Дом культуры	мероприятие
13						4. Как создаётся спектакль (15 ч.) Путешествие по театральным мастерским. Бутафорская и	Дом творчества	опрос

					5	гримёрная. Театральный словарь: <i>грим</i> . В мастерской художника и костюмера. Театральная игра.		
14					5	Мастерская актёра и режиссёра. Основные отличия театра от других видов искусства. Театральный словарь: <i>оркестровая яма</i> . Театральная игра.	Дом творчества	тестирование
15					5	Актер и режиссер. Актёр – творец, материал и инструмент. Основные отличия театра от других видов искусства – «здесь, сейчас, живой актер». История театра: выдающиеся актеры и режиссеры. «Мои любимые актеры».	Дом творчества	тестирование
16					5	Подготовка к мероприятию (5 ч.)	Дом творчества, Дом культуры	мероприятие
17					5	5. Гномы играют в театр (15 ч.) Сочинение сказки .	Дом творчества	сказка
18					10	Описание героев будущего спектакля. Обсуждение полученных результатов. Актёр на сцене и в жизни. Театральная игра. Выразительное чтение по ролям.	Дом творчества	опрос
19					5	Подготовка к мероприятию (5 ч.)	Дом творчества, Дом культуры	мероприятие
20					2	6. Наш театр. Учимся актёрскому мастерству (27 ч.) Мимика и жесты. Пластика и походка. Театральный словарь: <i>мимика, пантомима, мим</i> .	Дом творчества	опрос
21					2	Общение через жесты. Стихотворения Д.Хармса и С.Чёрного.	Дом творчества	
22					3	Сказка К.И.Чуковского «Цыплёнок». Использование мимики и жестов.	Дом творчества	
23					5	Что умеет актер и что необходимо каждому человеку. Средства образной выразительности. Пластика и походка, мимика и жесты, воображение, внимание и память.	Дом творчества	опрос
24					5	Возможности человеческого тела и использование его в различных видах искусства. Знакомство с возможностями собственного тела. Сценическое движение. Пластическая выразительность актёра.	Дом творчества	
25					2	Роль воображения в литературе, живописи и театральном искусстве. Чтение стихотворения А.Усачёва «Фантазёр» в предлагаемых обстоятельствах.	Дом творчества	
26					1	«Одушевление неодушевленных предметов». Стихотворение С.Чёрного «Про девочку, которая нашла своего мишку».	Дом творчества	

27					2	Беседа на тему: «Игрушки на сцене. Значение игрушки в жизни человека».	Дом творчества	
28					2	Многообразие выразительных средств в театре. «Бессловесные элементы действия», «Логика действий»	Дом творчества	опрос
29					1	Художественное чтение. «Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры». «Основы практической работы над голосом» и т.д Упражнения на тренировку силы голоса, диапазона голоса	Дом творчества	опрос
30					2	Выразительное чтение по ролям. Определение сквозного действия роли. Репетиции. Анализ пьесы, чтение и обсуждение. Образы героев.	Дом творчества	опрос
31					5	Подготовка к мероприятию (5 ч.)	Дом творчества, Дом культуры	мероприятие
32					5	7. Делаем декорации (5 ч.) Изготовление декораций.	Дом творчества	выставка
33					5	Подготовка к мероприятию (5 ч.)	Дом творчества, Дом культуры	мероприятие
34					2	8. Придумываем и делаем костюмы (10 ч.) Стихотворение В.Берестова как сценическая история. Репетиция и показ. Театральная игра.	Дом творчества	опрос
35					3	Эскиз костюма Зайца. Назначение театральных масок.	Дом творчества	выставка
36					5	Просмотр и обсуждение спектакля.	Дом творчества	
37					2	8. В мастерской бутафора (15 ч.) Беседа на тему: «Для чего нужна бутафория и из чего её изготавливают». Театральный словарь: <i>бутафория</i> . Театральная игра.	Дом творчества	опрос
38					3	Изготовление пальчиковых кукол.	Дом творчества	выставка
39					5	Игра с пальчиковыми куклами. Пальчиковая гимнастика. Импровизация из рук Разыгрывание сценических историй «Про Дракона».	Дом творчества	
40					5	Игровой тренинг «На корабль погрузили». Чтение стихотворений по выбору учащихся.	Дом творчества	опрос
41					5	9. Делаем афишу и программку (8 ч.) Театральный словарь: <i>афиша</i> . Знакомство с историей театральной афиши. Умение употреблять театральные термины в нужном контексте.	Дом творчества	выставка

						Изготовление афиши.		
42					5	Подготовка к мероприятию (5 ч.)	Дом творчества, Дом культуры	мероприятие
43					3	Заполнение программки. Игровой тренинг. Игра «Лишняя профессия».	Дом творчества	игра
44					5	Подготовка к мероприятию (5 ч.)	Дом творчества, Дом культуры	мероприятие
45					5	7. Праздничный концерт (15 ч.) Знакомство с понятиями «репетиция», «генеральная репетиция», «прогон». Распределение ролей. Музыка для спектакля. Репетиция пальчикового спектакля «Про Дракона и волшебницу». Импровизации сценических историй.	Дом творчества, Дом культуры	спектакль
46					5	Закрепление теоретических понятий на практике. Показ пальчикового спектакля «Про Дракона и волшебницу». Выступление перед зрителями.	Дом творчества	спектакль
47					5	Закрепление теоретических понятий. Итоги занятий.	Дом творчества	
	Итого				180			

Методическое обеспечение программы

1. Знакомство детей с культурными текстами и способами их предъявления профессионалами (беседа, рассказ, сообщение, экскурсия, просмотр кино-, видео спектакля, концерта)
2. Создание собственных продуктов театрального творчества (продуктивная игра, изготовление декораций, подготовка к представлению).
3. Предъявления результатов театрального творчества (концерт, народное гулянье, представления в кругу).
4. Обсуждение как театральных текстов, так и способов их предъявления, в том числе результатов собственного театрального творчества (диспут, дискуссия, вечер общения в импровизированном кафе).

Для реализации программы на занятиях применяются следующие **методы**: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, проблемный, игровой.

Формы организации образовательного процесса – индивидуально-групповая.

Формы организации учебного занятия: беседа, вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, игра, концерт, КВН, конкурс, лекция, мастер-класс, открытое занятие, посиделки, праздник, творческая мастерская.

Педагогические технологии: групповое обучение, дифференцированное обучение, игровая деятельность, коллективная творческая деятельность, педагогическая мастерская, здоровьесбережение.

Список литературы.

1. Альтшуллер А. Я. « Театр прославленных мастеров» – М. Просвещение, 2008г.
2. Аникеева Н.П. « Воспитание игрой» - М.Просвещение,2009г.
3. Брянцев А.А. « Воспоминания. Статьи» - М.Просвещение,2008г.
4. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. – М.: Искусство, 2011г.
5. Захава Б. Л. «Мастерство актера и режиссёра».- М.Просвещение, 2010г.
6. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М., 2010 г.
7. Станиславский К.С. Работа актёра над собой // Собр.соч. – Т.2. – М., 2007 г.
8. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – Т. – 1-2. – М., 2011 г.
9. Товстоногов Г.А. О профессии режиссёра. – М., 2010 г.
10. Эфос А.В. Профессия: режиссёр. – М., 2012 г.
11. Эфос А.В. Репетиция – любовь моя. – М.: Искусство,2008 г.
12. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Театр – М.: Изд. «Аст», Изд. «Астрель», 2011 г.