

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Урейск»
Акшинского района Забайкальского края

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ»
Урейск
Нефедьева Н.А. _____
« ____ » _____ 20 ____ г.
_____ 20 ____ г.

Проверена заместителем
директора по ВР
_____ Ячменевой Т.М
« ____ »

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«Театр, в котором играют дети»

Программу составила:
Учитель Иванова Е.В

2016 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развитии эстетического воспитания детей, так и в организации их досуга. Театр – симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. Она адресована руководителям творческих объединений школ, педагогам дополнительного образования по художественно-эстетическому направлению.

Актуальность программы. Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни.

Театр – искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого воспитанника – своя творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление художественного творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей.

Образовательная программа «Театр, в котором играют дети» – результат многолетней практической работы с детским коллективом. В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.

Новизна авторской образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения.

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы.

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.

Отличительной особенностью программы «Театр, в котором играют дети» является синтез типовых образовательных программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современных образовательных технологий Щурковой Н.Е. «Программа воспитания школьника» (культурологическое направление в воспитательной деятельности педагога); А.В. Луценко, А.Б. Никитина, С.В. Клубков, М.А. Зиновьева «Основные принципы и направления работы с театральным коллективом»; Е.А. Иванова «Театральная студия» (программа дополнительного образования творческого объединения); И.С. Козлова «Театральные технологии, обеспечивающие интеграцию воспитания и образования на уроке и во внеурочной деятельности»; Г.Н.Токарев, С.П.

Батосская (методическое пособие в помощь начинающим руководителям театральной студии).

Образовательный процесс построен как последовательный переход воспитанника от одной ступени мастерства к другой:

Каждая ступень представляет собой определённый уровень образования, отличается особенностью содержания, применяемых педагогических технологий, технических средств обучения, использованием на занятиях дидактического и наглядного материала.

Программа «Театр, в котором играют дети» строится на следующих концептуальных принципах:

Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира.

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравится.

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный год.

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок.

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, видеокассеты, грамзаписи.

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов.

Программа «Театр, в котором играют дети» включает несколько основных разделов:

1. История театра. Театр как вид искусства.
2. Актерская грамота.
3. Художественное чтение.
4. Сценическое движение.
5. Работа над пьесой.

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства.

Этапы обучения

Реализация программы осуществляется на трех уровнях образовательного процесса.

1-й год обучения - начальная ступень «Первые шаги» - основная цель этой ступени – выявление и развитие общих исполнительских способностей детей, формирование интереса к актерскому творчеству. В течение первого года воспитанники получают первоначальные знания и умения в области театрального искусства, открывают для себя поведение (действие) как основной материал актерского мастерства, закладывается фундамент для углубленного представления о театре как виде искусства. Основной формой работы на первом этапе являются театральные игры и упражнения-импровизации.

Главная цель программы – создать условия для воспитания нравственных качеств личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность.

Задачи программы:

способствовать формированию:

- необходимых представлений о театральном искусстве;
- актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью;
- речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации;
- практических навыков пластической выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей ребенка;

способствовать развитию:

- интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства;
- творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка;
- эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения;

создать условия воспитания:

- воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры;
- творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.
- духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами традиционной народной и мировой культуры.

Условия реализации программы

Количество детей в группе – 10-15 человек. Рекомендуемый возраст детей от 7-10 лет. Выполнение программы рассчитано на 35 часов (1-й год обучения)

Занятия в группах проводятся:

Уровень подготовки детей при приеме в группу следующий:

- дети должны иметь навык беглого чтения текста, основы выразительного чтения;
- должны представлять формы работы актера театра;
- должны знать основы быстрого запоминания, уметь оперировать памятью.

Уровень подготовленности определяется собеседованием и проведением ряда упражнений на выразительность чтения.

Исходя из особенностей учебно-тематического плана и специфики занятий, проводятся групповые занятия, количество детей в группе 5 человек.

Для полноценной реализации данной программы необходимы определенные условия работы: возможность использования на занятиях элементы театрального костюма, реквизита, декораций. Для спектакля необходимы: сценическая площадка, репетиционный зал, выносной свет, аппаратура для музыкального оформления; театральные костюмы, грим, парики.

Прогнозируемый результат

По завершении 1 года обучения воспитанники должны знать:

- особенности театра как вида искусства, иметь представление о видах и жанрах театрального искусства;
- народные истоки театрального искусства;
- художественное чтение как вид исполнительского искусства;
- об основах сценической «лепки» фразы (логика речи).

Должны уметь:

- активизировать свою фантазию;
- «превращаться», преображаться с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию;
- видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;
- коллективно выполнять задания;
- культуру суждений о себе и о других;
- выполнять элементы разных по стилю танцевальных форм.

Содержание занятия-зачета: открытое занятие, включающее: упражнения на память физических действий и исполнение воспитанниками текста (короткого), демонстрирующего владение «лепкой» фразы

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (1-й год обучения)

1. Вводное занятие «Разрешите представиться» - 2 часа

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с театром как видом искусства.

Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов со спектаклями, мероприятиями выпускников.

Форма проведения занятия – презентация коллектива.

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный.

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии.

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.

2. История театра. Театр как вид искусства - 3 часов

2.1. Первоначальные представления о театре как виде искусства.

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.

Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта учащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления представлений о театре как виде искусства. Просмотр театральных постановок драматического театра им.Щепкина г.Белгород. Игры «Театр в твоей жизни («Что такое театр?», «Театр в твоём доме. Театр на улице», «Школьный театр. Профессиональный театр для детей. Зачем люди ходят в театр?»). Упражнения-тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре».

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний.

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный.

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с записями спектаклей .

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации.

2.2. Театр как одно из древнейших искусств

Теория: Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», славянский обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, посвящённые Яриле, игры, празднества). Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе. Преследование скоморохов со стороны государства и церкви.

Практическая работа: проигрывание игр, о празднике «Масленица», «Сретенье», «Покрова», «Рождественские посиделки», «Сочельник и Коляда» и т.д. «Игры в

скоморохов» - на придуманные или взятые из литературных источников сюжеты. Кукольный скомороший театр. О Петрушке.

Формы проведения занятий: игровые групповые занятия.

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с народными песнями, танцами.

Форма подведения итогов: игры-импровизации

2.3. Развитие представления о видах театрального искусства: театр кукол

Теория: Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. Виды кукольного театра. Знакомство с современным кукольным театром. Его художественные возможности. Особенности выразительного языка театра кукол.

Практическая работа: просмотр с детьми кукольных спектаклей. Изготовление кукол-петрушек или других кукол.

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая лаборатория.

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный, метод импровизации.

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с кукольными спектаклями.

Форма подведения итогов: разыгрывание сценок на темы сказочных сюжетов.

2.4. Театр – искусство коллективное

Теория: Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра».

Практическая работа: творческие задания на ознакомление с элементами театральными профессиями: создание афиш, эскизов декораций и костюмов.

Формы проведения занятий: заочная экскурсия по театральным цехам.

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный

Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски.

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Путешествие по театральной программке».

3. Актерская грамота - 5 часа

3.1. Многообразие выразительных средств в театре

Теория: Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера.

Практическая работа: тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало».

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы.

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: карточки с заданиями.

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности.

3.2. Значение поведения в актерском искусстве.

Теория: возможности актера «превращать», преобразовать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров.

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один...»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками).

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы.

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: карточки с заданиями.

Форма подведения итогов: самостоятельная импровизация

3.3. Бессловесные и словесные действия

Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов., упражнение: «Я сегодня – это ...», этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт.

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: карточки с заданиями.

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.

4. Художественное чтение – 10 часов

Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата. Литературное произношение.

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью). Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», «Резиновая кукла», «Фонарь», «Антенна», «Разноцветный фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речевым аппаратом.

Формы проведения занятий: групповые

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации. **Дидактический материал:** индивидуальные карточки с упражнениями по теме. **Форма подведения итогов:** упражнения по дыханию, упражнения на развитие и управление речеголосовым аппаратом.

Логика речи.

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах.

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ «Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения для языка: «Уколы», «Змея», «Коктейль». Чтение отрывков или литературных анекдотов.

Формы проведения занятий: групповые, игровые.

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, исполнение текста, демонстрирующего владение «лепкой» фразы.

Словесные воздействия.

Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного произведения. Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения.

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие» : превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником); упражнения для голоса: «Прыжок в воду», «Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».

Формы проведения занятий: групповые, занятие-зачёт.

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего чтецкого репертуара.

Сценическое движение – 3 часов

Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. Работа с равновесием, работа с предметами. Техника безопасности.

Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг :«Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину.

Формы проведения занятий: групповые.

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных нагрузок, метод взаимообучения.

Дидактический материал: маты или акробатические дорожки

Форма подведения итогов: этюды

6. Работа над пьесой – 9 часов

6.1. Пьеса – основа спектакля

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

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

Формы проведения занятий: практические

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.

Форма подведения итогов: анализ пьесы

6.2. Текст-основа постановки.

Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое и неречевое поведение. Монолог и диалог.

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям

Формы проведения занятий: практические

Приёмы и методы: эвристический, проблемный

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про..., который...».

6.3. Театральный грим. Костюм.

Теория: Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы накладывания грима.

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.

Формы проведения занятий: творческие лаборатории

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный

Дидактический материал: гримировальный набор, жирный крем, тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши.

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима.

6.4. Театральный костюм.

Теория: Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.

Формы проведения занятий: творческие лаборатории

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный

Дидактический материал: иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, краски, карандаши.

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды».

6.5. Репетиционный период.

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция.

Формы проведения занятий: репетиции

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрителя). Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы).

7. Мероприятия и психологические практикумы-2 часов.

Тематическое планирование, разработка сценариев.

Практическая Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий **работа.** Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри учреждения. Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра».

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы.

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок

Дидактический материал : сценарии.

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного.

9. Итоговое занятие – 1 часа

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год.

Практическая работа: экзамен-выступление: упражнения на коллективную согласованность; превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, мизансцены; этюды на оправдание заданных бессловесных элементов действий разными предлагаемыми обстоятельствами; упражнения по курсу «Художественное слово».

Форма проведения занятия: блиц-турнир, зачет.

Приёмы и методы: дизайн-анализ, создание ситуации достижения и успеха.

Дидактический материал : текст викторины.

Учебно-тематический план (1-й год обучения)

№ п.п	Разделы программы и темы занятий	В том числе		Всего
		Теория	Практика	
1.	Вводное занятие.	Знакомство с планом работы.	Анкета «Ваши предложения по работе творческого объединения»	2
2.	История театра. Театр как вид искусства.	Эволюция театра. Современная драматургия. Литературное наследие.	Знакомство с произведениями великих драматургов мира. Упражнения, игры-импровизации, творческие задания.	3
3.	Актерская грамота.	Многообразие выразительных средств в театре. «Бессловесные элементы действия», «Логика действий» и т.д.	Упражнения на КСД; Тренинги на внимание. Упражнения на овладение и пользование словесными воздействиями этюды.	5
4.	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	10
5.	Сценическое движение.	Пластическая выразительность актера.	Сценическая акробатика.	3
6.	Работа над пьесой	Анализ пьесы, чтение и обсуждение. Образы героев.	Выразительное чтение по ролям. Определение сквозного действия роли. Репетиции. Показ спектакля.	9
7.	Мероприятия и психологические практикумы.			2
8	Итоговое занятие			1