

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка»

Социально-гуманитарная направленность

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Через театр - в жизнь»

Возраст обучающихся: 13-15 лет
Срок реализации программы: 4 месяца

Автор – составитель:
Куликова Анастасия Кирилловна,
педагог дополнительного образования

Ярославль, 2021

Оглавление

1. Пояснительная записка.....	3
2. Учебно-тематический план.....	7
3. Содержание программы.....	8
4. Календарный учебный график.....	10
5. Обеспечение программы	11
6. Список информационных источников.....	14

1. Пояснительная записка

«Дети — это завтрашние судьи наши.», -говорил Максим Горький. Воспитывая детей, мы воспитываем будущую историю нашей страны, а значит и историю мира. И от того, сумеем ли мы раскрыть их внутренние ресурсы, привить нравственные ценности и установки, зависит настоящее и будущее человечества. В этом нам поможет театр. Что такое театр? По утверждению К.С. Станиславского, это лучшее средство для общения людей. Это настоящая школа жизни, потому что театр выступает в качестве источника информации о мире, о жизни, дает повод для работы мысли. Занимаясь театральной деятельностью, ребенок естественным образом использует все ресурсы своего организма. Воспитательные возможности театральной деятельности широки. Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только психические функции личности ребёнка, художественные способности, творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, помогают адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Через театр - в жизнь» разработана с учетом следующих **нормативных документов**:

- Федеральный закон от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи», утвержденные 28.09.2020 (Постановление № 28 Главного государственного санитарного врача РФ);
- Приказ департамента образования Ярославской области от 07.08.2018 № 19-нп «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ярославской области»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20; Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Устав школы №37.

Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Через театр-в жизнь» имеет художественную направленность, является модифицированной. Направление деятельности – театральное. Программа ориентирована на всестороннее развитие личности школьника, на развитие его творческого потенциала, способностей, интересов, развитие речи и пластики, получение знаний о театрально-эстетическом искусстве.

Актуальность программы

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятие зажатости, заторможенности, обучения чувствованию слова, умению легко и свободно формулировать и выражать свои мысли, художественному воображению и командной работе – это путь через игру, сочинительство, фантазирование. Все это может дать театрализованная деятельность. Комплексная программа интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет

возможность к безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Театрализованная деятельность детей является одним из методов развивающего обучения, направленного на все то, чего не хватает современным школьникам в повседневной жизни : на развитие психофизических способностей (мимики, пантомимики), психофизических процессов (восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и др.), речи. Представленная в программе система разнообразных игр, упражнений направлена на развитие умений понимать и отражать чувства и состояния других, умения видеть, анализировать и драматизировать ситуацию с позиций разных персонажей, что способствует нравственному развитию детей: умению сопереживать, наблюдать, контролировать свои поступки и отвечать за них.

Новизна программы

Программа «Через театр – в жизнь» разработана на основе театральных методик не только для реализации творческого потенциала, но и для развития и поддержания сенсорных и когнитивных функций детей школьного возраста. Дети будут заниматься сценическим искусством и учиться применять полученные знания и опыт на практике – в жизни. Речь идет о формировании целостной личности, достижении успеха в общественных кругах, повышении уровня работоспособности и креативности, об умении проживать эмоции, управлять телом и преодолении психологических преград. **Отличительной особенностью** данной дополнительной образовательной программы является использование нейропсихологического сопровождения в виде комплекса упражнений с опорой на телесно-ориентированные психотехники. По мнению Станиславского психофизическая техника помогает развитию творческого аппарата. Упражнения, которые включены в тренинг, готовят творческое самочувствие школьников. Это комплекс упражнений, «воспитывающий» органы чувств, развивающий сенсорную систему. Именно глаза, уши, осязание, обоняние дают нам материал для творчества. Сценическая педагогика накопила огромное множество таких упражнений, идущих еще от Станиславского, их не десятки — сотни! С помощью этих техник, через простые упражнения дети постепенно втягиваются в большой тренинг внутренней психотехники актера. Вся методика этого тренинга направлена к тому, чтобы научить не передразнивать, не показывать чувства, а помогать, содействовать процессу подлинного их рождения. Цель тренинга на этом этапе: освободить, раскрепостить природу творца, приучить к органической работе органы чувств в искусственных условиях публичности, добиться эмоционального осознания основного элемента сценической жизни — «действия». Итак, — познать себя, свою природу через освоение общих законов актерского мастерства, открыть в себе эти законы, овладеть психотехникой, сделать ее инструментом творчества — вот задачи, которые решают школьники с педагогом в первую очередь.

Адресат программы

Данная программа предназначена для обучающихся 13 - 15 лет. Уровень программы: одноуровневая, ознакомительная, базовая. Состав групп – разновозрастной, т.к. необходимо содержательно и организационно при выборе форм и методов работы учитывать возраст обучающихся, их социальный и образовательный опыт. Данная программа может быть адаптированной ДООП для обучающихся с ОВЗ.

Срок освоения программы и режим занятий

ДООП «Через театр – в жизнь» является краткосрочной. Срок освоения – 4 месяца (I полугодие). Учебно-тематический план рассчитан на 16 часов, одно занятие в неделю продолжительностью 45 минут.

Форма обучения по программе – очная. Возможна реализация программы с частичным применением дистанционных образовательных технологий.

Цель программы: закрепление нравственных норм поведения в обществе, воспитание духовности, творчески активной личности, развитие умений и навыков, раскрытие новых способностей и талантов детей средствами театрального искусства; организация их досуга путем вовлечения в театральную деятельность.

Задачи программы:

- Развить произвольное внимание, память, наблюдательность, находчивость, фантазию, быстроту реакции, инициативность и выдержку.
- Развить умение согласовывать свои действия с партнерами.
- Активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес.
- Привить навыки вежливого поведения.
- Воспитать доброжелательность и контактность в отношении сверстников.
- Развить коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в разных ситуациях.
- Активизировать ассоциативное и образное мышление.
- Развить воображение и веру в сценический вымысел.
- Развить умение менять свое отношение к предметам, месту действия и партнерам по игре; превращать и превращаться.
- Научить действовать на сценической площадке естественно.
- Развить умение владеть своим телом.
- Развить ритмические способности и координацию движений.
- Развить речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики.
- Развить правильное речевое дыхание.
- Улучшать дикцию, тренировать точное и четкое произношение.
- Расширить диапазон и силу звучания голоса
- Формировать четкую, грамотную речь.
- Ознакомить детей с терминологией театрального искусства.
- Воспитать зрительскую культуру.

Формы проведения занятий

Форма занятий – групповая и индивидуальная работа, со всей группой одновременно и с участниками конкретного представления для отработки дикции и актерского мастерства. Основными видами проведения занятий являются театральные тренинги, игры, беседы, репетиции, спектакли и праздники.

Ожидаемые результаты освоения программы

Основным результатом образовательной деятельности является набор ключевых компетенций учащихся, выражающиеся в знаниях и умениях, которыми учащиеся должны овладеть в процессе обучения по данной программе.

Ожидаемые результаты:

Предметные:

- знание театральных упражнений и их правил,
- знание эстрадных игр;
- знание 20 скороговорок и произнесение скороговорок в соответствии с требованиями (активная артикуляция, ударное слово, задача);
- знание театральной терминологии;
- освоение техник правильного дыхания;
- умение создавать образ в спектакле.

Метапредметные:

- развитие памяти, внимания, наблюдательности, фантазии, воображения и др.
- развитие навыков коллективного взаимодействия.

Личностные:

-умение соблюдать правила игры, разрешать конфликты во время игр, договариваться друг с другом в небольших группах.
-культура сценического поведения на сцене и за кулисами;

Формы подведения итогов реализации программы

Результативность усвоения учебного материала отслеживается посредством промежуточного контроля в форме Новогоднего спектакля и проведения массовки вокруг главной Ёлки школы и итогового контроля в форме показа театральной композиции на зрителя.

2. Учебно-тематический план

№	Наименование раздела/темы	количество часов		
		теория	практика	всего
1	«Гимнастика чувств»	1	3	4
2	«Воздействие словом и телом»	1	3	4
3	«Импровизационный метод существования»	1	3	4
4	«Драматургические опыты»	1	3	4
ИТОГО		4	12	16

Раздел «Гимнастика чувств» посвящен настройке отдельных струн актерского инструмента, отдельных психофизических проявлений, таких как зрительные, слуховые, осязательные и прочие восприятия, внутренние видения и память различных ощущений и чувств; их анализ; их проявления в творческом воображении и фантазии, в сценическом внимании, в выработке навыков и умений сознательно пользоваться в сценическом действии теми его дробными элементами, которые в жизненном действии появляются произвольно и не требуют волевых усилий.

Раздел «Воздействие словом и телом» направлен на развитие умений владеть своим телом, дыханием и голосом, координировать движения, ориентироваться в пространстве, согласовывать свои действия с партнерами, работа над техникой речи.

Раздел «Импровизационный метод существования» в театральной педагогике называется «Этюдным методом существования». Этот раздел включает в себя работу над этюдами. Перед выполнением каждого задания уясняется: «Чего я хочу и как воздействую на партнера?» В результате мы получаем следующие навыки и умения: видеть, слышать, понимать товарища и воздействовать на него, управлять своим вниманием, четко формулировать свои мысли, выступая перед публикой.

Раздел «Драматургические опыты» призван активизировать все полученные знания и умения. Как завершающий этап программы - разыгрывание литературных и драматургических произведений, где уже требуется заучивать роли и запоминать мизансцены.

Каждый раздел предполагает 4 темы, распределённые по месяцам изучения программы.

3. Содержание программы

Раздел 1. «Гимнастика чувств»

Тема 1.1. «Разрешите представиться».

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

Практика. Упражнения на знакомство. Коллективные игры, погружающие в атмосферу театра.

Тема 1.2. «Работа актера над собой».

Теория. Сценическое общение. Сценическое событие.

Практика. Упражнения на взаимодействие участников, на скорость реакции.

Тема 1.3. «Театральные игры и упражнения».

Теория. Навыки и умения актера. Применение театральных игр и упражнений на сцене и в жизни.

Практика. Упражнения на фантазию, воображение, на внимание, память и наблюдательность.

Тема 1.4. «Действие с воображаемым предметом».

Теория. Память физических действий.

Практика. Упражнения, тренирующие память физических действий. Миниатюры.

Раздел 2. «Воздействие словом и телом».

Тема 2.1. «Сценическая речь»

Теория. Техника речи и ее значение. Важные составляющие: дыхание, звук, произношение, голосообразование, подача.

Практика. Упражнения на постановку дыхания, развитие дикции и артикуляции. Работа с интонацией и подачей текста.

Тема 2.2. «Сценическое движение»

Теория. Знакомство с понятием «сценическое движение», «мышечные зажимы», «чувство ритма»

Практика. Проработка мышечных зажимов. Упражнения на ритмику.

Тема 2.3. «Сценический образ и психофизика актера».

Теория. Что такое сценический образ и как его создавать. Наблюдение.

Практика. Работа над сценическим образом. Упражнения на выражения эмоций телом. Использование мимики и жестов. Миниатюры, созданные из наблюдений за животными и людьми.

Тема 2.4. «Действие словом и телом»

Теория. Физическое действие. Словесное действие.

Практика. Соединение слова и движения тела. Стихи в движении.

Раздел 3. «Импровизационный метод существования».

Тема 3.1. «Этюд как основа роли».

Теория. Понятие «Этюд». Виды этюдов.

Практика. Групповые и индивидуальные этюды на заданные темы.

Тема 3.2. «Бессловесная импровизация».

Теория. Что такое бессловесная импровизация.

Практика. Этюды на заданную тему без слов. Этюды на определение места действия.

Тема 3.3. «Речевая импровизация».

Теория. Техники речевой импровизации.

Практика. Упражнения для развития речевой импровизации, направленные также на скорость мышления и умение быстро перевоплощаться.

Тема 3.4. «Этюдный метод».

Теория. Использование этюдного метода для постановки спектакля.

Практика. Постановка театральной композиции с помощью этюдного метода.

Раздел 4. «Драматургические опыты».

Тема 4.1. «Знакомство со сценой»

Теория. Что такое спектакль, кулисы, сцена, авансцена, зрительный зал. Правила поведения на сцене и в зрительном зале.

Практика. Чтение и разбор литературных произведений. Выбор темы и материала для постановки итоговой театральной композиции.

Тема 4.2. «Работа с текстом».

Теория. Правила работы с текстом. Как работать над ролью. Что такое предлагаемые обстоятельства.

Практика. Придумывание образа. Читка.

Тема 4.3. «Работа на площадке».

Теория. Реквизит, декорации, музыкальное и световое сопровождение как важные составляющие спектакля.

Практика. Репетиция на сцене с декорациями, реквизитом, светом и музыкой.

Тема 4.4. «Генеральный прогон».

Теория. Правила генеральной репетиции.

Практика. Контрольная репетиция перед показом на зрителя. Рефлексия.

4. Календарный учебный график

№	Дата и время проведения занятий	Тема занятия	Количество часов	Место проведения	Форма контроля
1		«Разрешите представиться»	1	Актальный зал	Совместное обсуждение.
2		«Работа актера над собой»	1	Актальный зал	Совместное обсуждение, диагностическая игра.
3		«Театральные игры и упражнения»	1	Актальный зал	Совместное обсуждение, творческий турнир.
4		«Действие с воображаемым предметом»	1	Актальный зал	Совместное обсуждение, закрытый показ.
5		«Сценическая речь»	1	Актальный зал	Совместное обсуждение, закрытый показ.
6		«Сценическое движение»	1	Актальный зал	Беседа, блиц-опрос.
7		«Сценический образ и психофизика актера»	1	Актальный зал	Беседа, открытый показ.
8		«Действие словом и телом»	1	Актальный зал	Совместное обсуждение, творческий турнир.
9		«Этюд как основа роли»	1	Актальный зал	Беседа, творческая презентация групп.
10		«Бессловесная импровизация»	1	Актальный зал	Совместное обсуждение, творческая презентация групп.
11		«Речевая импровизация»	1	Актальный зал	Совместное обсуждение, творческий турнир, дебаты.
12		«Этюдный метод»	1	Актальный зал	Беседа, показ наработок.
13		«Знакомство со сценой»	1	Актальный зал	Совместное обсуждение.
14		«Работа с текстом»	1	Актальный зал	Беседа, презентация выбранной роли.
15		«Работа на площадке»	1	Актальный зал	Совместное обсуждение.
16		«Генеральный прогон»	1	Актальный зал	Совместное обсуждение, открытый показ.

5. Обеспечение программы

5.1 Методическое обеспечение

Основными формами организации образовательного процесса в детском объединении «Через театр- в жизнь» являются: коллективная, групповая и индивидуальная работа.

В ходе реализации программы предлагается постепенное усложнение предлагаемого материала, интеграция между различными видами деятельности. Применяются разнообразные формы организации занятий и методы обучения. Занятия выстраиваются из теоретической части (сообщение теоретических сведений), практической (показ технологических и технических приемов при обработке различных материалов), а также выполнения творческих работ, призванных способствовать развитию качества эстетического мышления и способствующих пониманию единства законов современного и народного искусства.

Педагогические технологии, реализуемые в образовательном процессе, предусмотрены следующие:

- обучение в сотрудничестве;
- игровые технологии;
- личностно-ориентированные;
- диалогового обучения;
- технология проектной деятельности;
- информационные технологии.

В качестве основных подходов использованы стилевой и системный подход, метод творчества, метод импровизации и сценического движения.

Стилевой подход широко применяется в программе, нацелен на постепенное формирование у юных актеров осознанного стилового восприятия исполняемого произведения, понимание стиля, методов исполнения, характеристик произведений.

Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика, материал, виды театральной деятельности.

Творческий метод используется в данной программе как важнейший художественно-педагогический метод, определяющий качественно-результативный показатель ее практического воплощения.

Метод импровизации и сценического движения. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение произведения, своей роли, раскрепощенность перед зрителями и слушателями.

Содержание программы также реализуется на основе следующих методов:

словесные: объяснение, анализ, беседа, дискуссия;

наглядно-иллюстративные: демонстрация, презентация;

практические: упражнение, практическая работа, дидактическая игра, самостоятельная работа;

интерактивные: игровая ситуация, проблемная ситуация, работа в микро-группах

5.2 Оценочные материалы и формы аттестации

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по программе являются:

- видеозапись мероприятия;
- фотоотчеты;
- дипломы(свидетельства) за участие в мероприятиях (если такие будут)
- отзывы детей и родителей
- закрытые показы творческих работ

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:

- открытые показы творческих работ
- участие в конкурсах
- концертная программа (номер для концертной программы)
- спектакль

Мониторинг образовательных результатов

№	Критерий	Показатели
1	Основы театральной культуры.	<p>Высокий уровень –проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности; знает правила поведения в театре; знает театральные термины и использует их в деятельности студии.</p> <p>Средний уровень –интересуется театральной деятельностью; знает правила поведения в театре; знает театральные термины, в деятельности их не использует.</p> <p>Низкий уровень –: не проявляет интереса к театральной деятельности; затрудняется назвать правила поведения в театре и театральные термины.</p>
2	Речевая культура.	<p>Высокий уровень –литературная, грамотная речь с правильным построением связок слов, предложений, четким произношением букв, ударений в соответствии с правилами орфоэпии; дает подробные словесные характеристики своих героев в постановках;</p> <p>Средний уровень –речь грамотная, литературная с правильным построением связок слов в предложении; речь характеризуется не четким произношением букв, ударений в соответствии с правилами орфоэпии; дает не полные характеристики своих героев;</p> <p>Низкий уровень –речь характеризуется ошибками в построении связок слов в предложении, не четким произношением букв, ударений в соответствии с правилами орфоэпии; затрудняется давать характеристики своим героям.</p>
3	Основы коллективной творческой деятельности.	<p>Высокий уровень – проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.</p> <p>Средний уровень – проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами в коллективной деятельности.</p> <p>Низкий уровень – не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над спектаклем.</p>
4	Итоговый контроль. Проявление школьника на открытых занятиях, показах, спектакле. Динамика развития.	<p>Высокий уровень:</p> <ul style="list-style-type: none"> - присутствует устойчивый познавательный интерес, отмечается оригинальность и гибкость мышления, богатое воображение, способен к рождению новых идей, легко и быстро увлекается новым делом; -имеет высокие творческие достижения, занимает призовые места в смотрах и конкурсах городского, регионального уровня, показывает высокие результаты контрольных и зачетных работ.

		<p>Средний уровень :</p> <ul style="list-style-type: none"> -проявляет стремление к познанию нового, может придумать интересные идеи, но очень часто не может оценить их и выполнить, сложные комбинации заданий требуют помощи педагога, воображение развито слабо, но фантазировать умеет, при условии поддержки педагога и сверстников; - принимает участие в конкурсах, смотрах городского, регионального уровня, показывает результаты обучения на контрольных и зачетных работах. <p>Низкий уровень:</p> <ul style="list-style-type: none"> - интереса к творчеству не проявляет, не испытывает радости открытия, отсутствует гибкость мышления, воображения; предлагаемые творческие задания выполняет, но большого интереса не проявляет; - участие в конкурсах эпизодическое, не проявляет интереса к демонстрации результатов деятельности.
--	--	---

5.3 Материально-техническое обеспечение

Материально-техническую базу, обеспечивающую образовательную деятельность по программе, составляют:

- учебный кабинет (актовый зал);
- стулья
- компьютер или ноутбук;
- проектор;
- экран
- колонки;
- принтер;
- костюмы

5.4 Кадровое обеспечение

Реализацию образовательной программы обеспечивает:

- педагог дополнительного образования, педагогическое образование, художественное образование в области театрального искусства, без предъявления требований к уровню образования и квалификации.

6. Список информационных источников

1. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1967. – 92с.
2. Гиппиус, С.В. Гимнастика чувств. – М. – Л., 1967.
3. Збруева, Н.П. Ритмическое воспитание актера: методическое пособие [Текст] / Н. П. Збруева. – М.: ВЦХТ, 2003. – № 8 (Я вхожу в мир искусств)
4. Станиславский, К. С. Работа актера над собой [Текст] / К.С. Станиславский. Собр. Соч. т. 2 - М., 1954. Театр – студия «Дали»: Образовательные программы, игровые уроки, репертуар. – М.: ВЦХТ, 2001
5. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Текст] / Б.Е. Захава. – М., 1973 г.
6. Образовательная программа дополнительного образования детей отделения «Театральное творчество» «основы сценического искусства» для учащихся в возрасте от 11 до 19 лет (Грибанова Наталья Валентиновна «Калуга», 2009 г.)
7. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей средствами театра – М.: ВЦХТ, 1998 – 139 с
8. Буров А.Г. Труд актера и педагога - М., 2007
9. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера - М., 1970
10. Белощенко С.Н. Работа над голосом и речью детей и подростков в самодеятельных театральных коллективах. - Санкт-Петербург, 2010.
11. Сухоненков Е.В. Актерские этюды. Методика их сочинения и работы над ними. - Санкт-Петербург, 2010.
12. Мазепина Т.Б. Развитие навыков общения ребенка в играх, тренингах, тестах. - Ростов н/Д: Феникс, 2002.
13. 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.