

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1028»**

111402, Москва, Аллея Жемчужовой, д. 7, тел./факс (495) 370-51-00, E-mail: 1028@edu.mos.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ Школа №1028
Н.В.Сачкова
01.09.2016

РЕКОМЕНДОВАНО
Педагогическим советом
Протокол №1 от 29.08.2016

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ**

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

Направленность программы: художественная

Возраст детей: 6– 17 лет

Срок реализации: 4 года

Уровень программы: ознакомительный

ФИО, должность разработчика: Филатова Светлана Ивановна

педагог дополнительного образования

Москва 2016

Программа театральной студии «Солнечный город» (для средней школы)

Модифицированная. Автор Королева Татьяна Геннадьевна,
педагог дополнительного образования
ЦДОД "Гольяново"

Группы средней школы (6, 7 класс) обучаются по первому этапу программы.

Группы старшая А и старшая В

Фактически эти группы являются группами второго года обучения, так как в прошлом учебном году обучались по программе ДТДиМ «Восточный», поэтому занимаются по расширенной программе 3 часа в неделю (108 часов)

Возраст 12-13 лет

Педагог Филатова Светлана Ивановна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа разработана для обучения детей в возрасте от 8 до 16 лет актерскому мастерству и сценическому искусству.

В театральной студии дети знакомятся с театром как видом искусства, с театральными профессиями, узнают об истории театра, о жанрах театрального искусства; об основных театральных школах XX века и о современных драматических театрах России. В течение всего времени обучения у детей воспитывается зрительская культура. Посещая занятия в объединении, дети учатся выполнять упражнения для развития сценической речи и сценического движения, выполнять этюды на актерское мастерство, выступать с подготовленными ролями в спектаклях.

Детский театральный коллектив активно участвует в массовых мероприятиях и концертах учреждения, выступая с подготовленными спектаклями и отдельными концертными номерами.

Программа состоит из **двух законченных этапов**, общей продолжительностью 5 лет. Первый этап (ознакомительный) продолжается 3 года; второй этап – 2 года. Занятия проводятся в учебных группах первого года обучения – 2 раза в неделю по 1 часу, в дальнейшем – 3 раза по 1 часу.

В театральной студии «Солнечный город» дети обучаются по первому этапу программы (ознакомительному) 3 учебных года.

Направленность программы "Первая роль" – художественно-эстетическая. При обучении по программе у воспитанников расширяется кругозор, развивается эстетический вкус, укрепляется желание и умение пользоваться в жизни приобретёнными знаниями.

Предметы художественно-эстетического цикла занимают особое место в воспитании и развитии детей. Театр – это особый и прекрасный мир, названный А. С. Пушкиным "волшебным краем". В театральной студии для воспитанников создаются необходимые условия воспитания, гармоничного развития и становления личности, формирования индивидуальности в процессе практической художественно-театральной деятельности.

На занятиях происходит сплочение детей разного возраста в единый творческий коллектив. В детском объединении каждый ребенок может узнать самого себя, поверить в себя; заявить о себе окружающим; попробовать, на что он способен; реализовать себя, как творческую личность; расширить свой кругозор; приобрести новых друзей.

Театр-студия является не только начальной ступенью театрального образования, но и эффективной формой общего и эстетического развития подростков.

В студии обучающийся знакомится с хорошей драматургией; классической музыкой; с лучшими театральными постановками московских театров; учится основам актерского мастерства.

Программа не ставит перед собой в принципе невыполнимой задачи воспитать из любого обучающегося знаменитого артиста, но помогает любому подростку освоить хотя бы элементарный уровень актерского мастерства, что доступно многим.

При разработке программы были изучены программы детских театральных коллективов, в том числе – программа творческого объединения "Театр "Маска", автор – Пляшешник А.Д.

Актуальность программы

Особое место среди различных искусств занимает **искусство театра**. Оно сосредоточивает в единое целое средства выразительности разных искусств (музыки, танца, живописи, скульптуры). Известно, что формированию целостной творческой личности в наибольшей степени способствует синтез искусств, что позволяет рассматривать театральную деятельность ребенка как наиболее природосообразную и целостную систему социального и эстетического образования и воспитания.

Театр по своей природе близок к игре ребенка, поэтому представляется одним из наиболее результативных способов развития перечисленных навыков. Кроме того, в работе над образом ребенок учится понимать мотивы действий человека, причинно-следственные взаимосвязи поступков и событий, учится умению встать на позицию исполняемого персонажа, а значит, умению понять другого человека, увидеть мир его глазами, более тонко чувствовать чужое эмоциональное состояние, чужие беды и радости, умению сопереживать.

Театральное искусство позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию окружающего мира. Наиболее продуктивным, эмоциональным методом воспитания и обучения ребенка является игра как таковая. В игре ребенок доступными ему средствами учится познавать и осваивать мир, учится общению, проходит ролевой тренинг.

Сверхзадача программы заключается в том, чтобы средствами театрального искусства гармонизировать отношения ребенка с окружающим миром.

Участие в театральной студии способствует раскрытию позитивных внутренних качеств личности и ее творческой самореализации, формированию содержательного общения, умению взаимодействовать в коллективе.

Программа направлена не только на эстетическое и нравственное воспитание подростков, но и оказывает им помощь в вопросах профессиональной ориентации. Материал программы подобран с учетом возрастных особенностей школьников, их возможностей и интересов.

Основными показателями театральной культуры воспитанников студии, закончивших обучение по программе, можно считать: выразительность, правдивость и искренность в передаче образа, манера исполнения, осмысленное отношение к пьесе как к художественному произведению, отражающему чувства и мысли человека.

Современный подросток должен представлять собой личность, обладающую внутренней свободой, и осуществлять свою деятельность в соответствии с общечеловеческими ценностями (быть коммуникативным, бесконфликтным и доброжелательным по отношению к окружающим). Создание условий для раскрытия природного творческого потенциала воспитанника в качестве актера, театрального деятеля, зрителя, воспитание внутренней и внешней свободы, совершенствование жизненно важных качеств: воображения, памяти, фантазии – овладение яркой, образной, глубоко осмысленной и выразительной речью – все это во многом определяет *актуальность* занятий театральным творчеством.

Новизна программы

Новизна программы состоит в том, что на обоих этапах обучения много внимания уделяется воспитанию *этики зрителя* – дети осваивают правила поведения в театре: в зрительном зале, во время представления, в антракте.

Дети, не готовые правильно воспринимать спектакль, не задумываются о том, что происходит на сцене. Необходимо научить детей обдумывать содержание спектакля и бережно направлять восприятие ребенка на понимание задачи, сверхзадачи, предлагаемых обстоятельств, художественности спектакля. Когда в театр приходят неподготовленные дети, они могут некритично принять все, что происходит на сцене. Но не всегда содержание и постановка спектакля (с точки зрения автора программы) соответствуют приемлемому уровню художественности, эстетики, этики и морали, значимости затронутых в спектакле проблем.

Этика зрителя формируется и перед каждым походом в театр – проводится тщательная подготовка к походу в театр: дети выполняют задания по подбору информации о театре, об актерах, о спектакле, о драматургии, об исторической эпохе, к которой относится пьеса, о костюмах, уровень сложности которых зависит от года обучения. На втором этапе обучения воспитанники могут самостоятельно делать *грамотный анализ спектакля* во время его обсуждения. В будущем, если воспитанники коллектива и не станут артистами, в результате освоения программы они будут подготовлены к грамотному восприятию театрального искусства – это соответствует *педагогической концепции* автора программы.

Во время обучения дети знакомятся также и с комплексом *этических норм*, которые

необходимо соблюдать *артисту*: трудолюбие, самоотдача, самоорганизация, ответственное отношение к репетициям и выступлениям, уважительное отношение к зрителю. Воспитанники осваивают базовую этику артиста – учатся поведению на репетиции, учатся общаться и поддерживать эмоциональный контакт со зрительным залом во время выступления, правильно вести себя во время выступления, поддерживать эмоциональный контакт с другими участниками спектакля.

Таким образом, на данном этапе детское объединение "Первая роль" трансформируется в полноформатную театральную студию "Театр чудес", в которой предполагается реализация комплексной образовательной программы. Разрабатываемая образовательная комплексная программа будет состоять из двух частей: образовательной программы "Первая роль" (драматическое искусство) и образовательной программы "Иллюзион" (искусство иллюзии). В результате реализации комплексной программы дети будут играть в спектаклях, где драматическое искусство органично сливается с искусством иллюзий.

К *новизне* программы можно отнести также и совокупность обучающих, а также воспитательных задач, которые решаются в образовательном процессе для достижения цели программы.

В процессе обучения детям предлагается *оригинальная* подборка упражнений по развитию сценической речи и сценического движения. Достаточно большое место в учебном процессе занимают двигательные упражнения на развитие творческой актерской фантазии. Дети охотно выполняют индивидуальные задания на проявление способностей и дарования, каждое из которых рассчитано на конкретного юного артиста. На занятиях детям предлагается *оригинальная* подборка упражнений и этюдов с поставленной актерской задачей для развития воображения. *Оригинальная* подборка указанных упражнений также является элементом *новизны* программы.

Сегодня в российском обществе остро стоит проблема сохранения национальной культуры, необходимо постараться вернуть красоту утраченной речи, увлечь подрастающее поколение любовью к словесности. Развитая речь, совершенно необходимая в актерской деятельности, кроме того, является важнейшим средством социализации личности, развития ее интеллектуальной, духовно-нравственной, эмоционально-волевой сферы, способом приобщения к культуре общества и условием саморазвития растущего человека. Поэтому в программу введен раздел "*Орфоэпия (культура речи)*" – для обучающихся специально подобран материал для упражнений по отработке правильного произношения и расстановке логических ударений. Это также можно отнести к *новизне* программы.

Для наиболее эффективного освоения детьми сведений из истории театра для программы выбраны темы: европейский средневековый театр, шекспировский театр, императорские и крепостные театры России, а также современные театральные школы и наиболее известные театры Москвы – данная тематическая подборка также является *отличительной особенностью* программы.

Педагогическая целесообразность программы

Современное состояние традиционной культуры обусловлено усиливающейся глобализацией, урбанизацией, социальным, профессиональным и конфессиональным расслоением российского общества. Необходимо отметить, что в сложившейся ситуации чрезвычайно важно создавать условия для воспитания внутренней и внешней свободы детей.

Современный ребенок должен не только обладать определенными практическими навыками и теоретическими знаниями, но и чувствовать себя уверенно и адекватно реальной жизни.

Изучение досуговых интересов современного поколения детей и подростков позволяет сделать выводы о стремлении подростков "быть на виду", к публичности поведения, этим обусловлен их повышенный интерес к неформальным объединениям, шоу и конкурсным программам.

Занятия театральным искусством способствуют формированию личности ребенка, вырабатывая определенную систему ценностей, чувство ответственности за общее дело, вызывая желание позитивно заявить о себе в среде сверстников и взрослых. Дети приобретают дополнительную возможность закрепить коммуникативные навыки: умение выразить ясно для окружающих свою мысль, эмоцию, намерение, способность понимать, что от тебя хотят другие.

Занятия актерским мастерством стимулируют развитие основных психических функций – внимания, памяти, речи, восприятия, содействуют расцвету творческого воображения,

приобщают к театральной культуре. В процессе реализации программы осуществляются развитие пытливости, любознательности каждого ребенка, воспитание интереса к познавательной деятельности.

Большинство театральных школ относятся к одному из двух основных направлений:

- школа переживания (школа Станиславского), в которой актеры, работая над образом, идут от внутреннего состояния к форме;
- школа, в которой актеры, работая над образом идут от внешней разработки образа (формы) – к внутреннему переживанию.

Программа построена *на принципах реалистического театра* школы Станиславского. Воплощение на сцене не формы образа, а внутреннего состояния персонажа, является ярким отображением жизненных проявлений и надолго оставляет эмоциональный след в душе зрителя. Театральный зритель более эмоционально воспринимает переживания актера, чем образную форму. Спектакли, которые воздействуют на зрителя не формой, а живым чувством, оставляют глубокие впечатления, иногда на долгие годы. Такие постановки, в которых режиссер и актеры идут от чувства к форме, дают возможность личностного взаимодействия зрителя и актера.

Значительным актером может стать только человек с большим духовным содержанием. Недопустимо создание у ребенка ощущения исключительности, раздувания его тщеславия. Принципиально важно не побуждать учащегося к творчеству мотивами престижа.

В работе с ребенком огромное значение придается воспитание моральной личности. Поэтому так важно *помочь* обучающимся развить не только интеллектуальные, физические, но и духовные задатки; выработать личные нравственные убеждения, терпимость к другому образу жизни; *создать* условия для развития независимого творческого мышления; для удовлетворения учащимися своих духовных потребностей; *сконцентрировать* внимание детей на содержании материала достойного уровня.

Каждый человек уникален по своей природе. Именно поэтому, занимаясь с воспитанниками актерским мастерством, нужно к каждому найти индивидуальный подход. Зная его характер, его актерские данные, духовные запросы, уровень интеллекта, необходимо помочь ему сориентироваться в выборе своего амплуа (лирический, характерный, драматический). Это способствует успешности ребенка, его уверенности в избранном деле, расширению творческого потенциала.

Педагог не только учит актерскому мастерству, но и помогает формированию личности, опираясь на нравственные основные критерии добра и зла. Такие качества, как доброта, искренность, открытость, в сочетании с мастерством сопровождают личность на протяжении всей его жизни. Воспитанники начинают понимать, что самые знаменитые артисты располагают к себе, прежде всего своими человеческими качествами, бесконечным обаянием; а актерское мастерство является способом передачи состояния души исполнителя зрительному залу. Необходимо, чтобы дети проявляли самостоятельность, творческую активность, желание оценить творческие находки друг друга. Нужно поддерживать инициативу детей в импровизации; пластике, актерских этюдах; в нахождении решения образного показа характера персонажа.

Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности является одной из основных образовательных задач. Выявление способностей у детей, прогнозирование их развития приводит к коррекции воспитательно-образовательного процесса, к повышению уровня их мастерства. Искусство – всегда творчество. На занятиях решаются не только задачи художественного образования, но и более глобальные – развивается интеллектуально-творческий потенциал ребенка.

Задача педагога – не учить ребенка, а научить учиться. Необходимо помочь ребенку раскрыть свои способности, направить его энергию на создание, а не на разрушение. Очень важно создать условия, в которых ребенку будет комфортно, в которых способности перейдут в новое качество – талант.

Характеристика возрастных особенностей учащихся

В детский театральный коллектив принимаются все желающие дети в возрасте 8 до 16 лет.

Поскольку программа разработана на 5 лет, в ней учитываются особенности психофизиологического развития учащихся трех возрастных групп: младший (с 8 до 11) средний (с 10-11 до 14-15 лет) и старший (с 14-15 до 16-17 лет) школьный возраст.

Основы актерского мастерства закладываются в подростковом возрасте. Именно у этой возрастной категории учащихся особенно развит познавательный интерес, являющийся, по мнению педагогов и психологов, основным внутренним мотивом обучения. Этот интерес бережно развивается на занятиях в театральной студии. При этом эффективен широко применяемый личностно-ориентированный подход, который содействует развитию подростка, его неповторимости, индивидуальности, творческого начала.

Цель программы: *творческое развитие личности ребенка посредством приобщения к театральному искусству*

Обучающие задачи программы:

- ознакомить с особым видом искусства – театром; с различными видами театров; с особенностями театрального процесса; с различными театральными профессиями;
- ознакомить с основными сведениями из истории театра; с театральными школами XX века;
- ознакомить с жанрами театрального искусства;
- ознакомить с назначением театрального костюма, грима, реквизита, декораций и т.д.;
- научить сценической речи и сценическому движению;
- научить основам актерского мастерства;
- ознакомить с этикой артиста и зрителя;
- научить выступать с подготовленными ролями в спектаклях в различных учреждениях, участвовать в фестивалях детского творчества на различных уровнях, вплоть до международного.

Развивающие задачи программы:

- сформировать и развить интерес к занятиям в театральной студии, к театру как виду искусства, развивать познавательные интересы;
- развивать внимание, память;
- развивать творческую и сценическую фантазию;
- развивать технику и культуру речи;
- развивать индивидуальные актерские способности: чувство ритма, пластичность и выразительность движения;
- развивать художественный вкус;
- развивать навыки самостоятельной творческой деятельности.

Воспитательные задачи программы:

- воспитывать умение грамотно воспринимать спектакль;
- воспитывать коммуникабельность, умение общаться с преподавателем и другими участниками театрального коллектива;
- воспитывать культуру поведения на репетициях, во время спектакля, на сцене, в зале.
- воспитывать трудолюбие, самоотдачу, самоорганизацию.

Этапы обучения и прогнозируемые результаты

Первый этап (ознакомительный) – с 1-го по 3-й годы обучения.

На начальном этапе главная задача – ввести ребенка в мир театрального искусства, заинтересовать его, создать устойчивую мотивацию к занятиям в театральной студии. Поэтому обучение должно быть захватывающим и увлекательным: дети с первого же года обучения, получив небольшие роли, участвуют в репетициях постановок.

Прогнозируемые результаты первого года обучения

К концу первого года обучения дети будут **знать**:

- значение театра как синтез искусства в одном спектакле; основные виды театров;
- особенности театрального процесса; назначение театрального костюма, грима, реквизита, декораций и т.д.;
- происхождение античного театра;
- отличие сценической речи и сценического движения от бытовых, обычных;
- базовые этапы актерского мастерства; значение воображения для артиста;
- основы этики артиста;
- основы этики зрителя.

К концу первого года обучения дети будут **уметь**:

- аргументировано обсуждать просмотренный спектакль;

- самостоятельно выполнять упражнения для развития сценической речи и речевого дыхания, сценического движения; выполнять пластические этюды;
- выполнять этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах, с поставленными актерскими задачами, а также упражнения на развитие сценического внимания и воображения и др.;
- общаться со зрителями со сцены; правильно вести себя при возникновении нестандартной ситуации во время выступления;
- правильно вести себя в театре на спектакле в качестве зрителя.

После окончания первого года обучения у воспитанника будут **развиты**:

- интерес к занятиям в театральной студии;
- творческая фантазия;
- речевое дыхание.

К концу первого года обучения у ребенка будут **воспитаны**:

- эмоциональное восприятие спектакля;
- культура общения;
- умение владеть своими эмоциями на репетициях и во время выступления;
- культура поведения на репетициях, во время спектакля, на сцене и в зале.

Прогнозируемые результаты первого года обучения

К концу второго года обучения дети будут **знать**:

- основные виды драматических театров;
- образование средневекового театра;
- характеристики сценической речи: диапазон, посыл;
- понятие двигательной импровизации;
- основные чувства в технике актера;
- элементы общения артиста со зрителем;
- как готовиться к посещению театрального спектакля.

К концу второго года обучения дети будут **уметь**:

- различать основные виды театров;
- рассказать о средневековых пьесах европейских театров;
- говорить отчетливо, громко, сценично;
- владеть несколькими видами актерских трюков;
- общаться на сцене;
- владеть чувством правды и веры в предлагаемые обстоятельства;
- выполнить правильный поклон зрителю;
- выстроить отношения с другими участниками;
- подготовиться к походу в театр: подобрать информацию о театре, спектакле и т.д.

После окончания второго года обучения у воспитанника будут **развиты**:

- дружеские и партнерские отношения внутри коллектива;
- навыки двигательной импровизации;
- отчетливость и громкость речи;
- правильное внутреннее самочувствие на сцене.

К концу первого года обучения у ребенка будут **воспитаны**:

- культура общения с участниками театрального коллектива и преподавателем;
- понимание партнера на сцене;
- чувство правды сценического действия;
- эмоциональная память.

Прогнозируемые результаты третьего года обучения

К концу третьего года обучения дети будут **знать**:

- театральные жанры и виды музыкальных театров;
- назначение реквизита, бутафории, декорации, света, звука;
- историю королевского шекспировского театра;
- несколько произведений У.Шекспира;
- характеристики сценической речи: открытость, выразительность, проникновенность;
- сведения из истории русского литературного произношения;

- стили произношения;
- отличие сценического боя от настоящего;
- актерские приспособления и актерские пристройки;

К концу третьего года обучения дети будут **уметь**:

- отличать виды музыкальных театров;
- рассказать о жанрах театрального искусства;
- анализировать некоторые произведения У.Шекспира;
- открыто, выразительно говорить со сцены;
- определять задачу, сверхзадачу и сквозное действие роли;

После окончания третьего года обучения у воспитанника будут **развиты**:

- правильное произношение изучаемого текста;
- выразительность, открытость, проникновенность произношения текста;
- художественный вкус при выборе драматического материала;
- эмоциональный контакт со зрителем во время выступления.

К концу третьего года обучения у ребенка будут **воспитаны**:

- познавательный интерес к драматургии А.Пушкина, У.Шекспира, С.Михалкова, А.Гайдара;
- глубокое понимание текста при прочтении драматического материала;
- сопереживание актерам при просмотре спектакля.

Второй этап (базовый) – 4-й и 5-й годы обучения.

На втором этапе обучения у воспитанников развиваются основные знания, умения и навыки актерского искусства, они начинают уверенно ориентироваться в жанрах театрального искусства, аргументировано обсуждать театральные работы, дети умеют взаимодействовать в театральном коллективе, исполнять роли, соответствующие их способностям, на сцене своего образовательного учреждения.

Контроль за результативностью обучения по программе

Проверка результативности образовательного процесса осуществляется путем проведения отчетных выступлений на концертах и показов спектаклей. В объединении проводятся два вида концертов и показов: закрытый и открытый (выступление перед публикой).

В процессе обучения по программе проводятся разные виды контроля за результативностью усвоения программного материала: текущий, периодический, итоговый.

Текущий контроль регулярно проводится на занятиях в виде наблюдения за работой каждого учащегося, а также в форме краткого обсуждения ее результатов.

Периодический контроль за результатами обучения проводится в различных формах: в форме участия в традиционных конкурсах, фестивалях, концертах различного уровня – от окружного до всероссийского, а также в виде открытых показов спектакля или концерта, приуроченных ко Дню учителя, к Новогодним праздникам, к Масленице, к Женскому дню 8 Марта. *Периодический контроль* проводится также в форме закрытого концерта – это просмотр выступления или фрагмента спектакля с последующим детальным обсуждением, на котором присутствуют руководитель объединения, учащиеся и приглашенные педагоги.

Итоговый контроль проводится в конце каждого учебного года в виде показа спектакля для родителей и гостей с участием всех воспитанников. Для учащихся *первого года* обучения итоговый контроль проводится в виде открытого занятия с демонстрацией творческих результатов (показ этюдов по актерскому мастерству, упражнений по сценическому движению и развитию речи).

В конце *каждого этапа* обучения в качестве итогового контроля проводится открытый показ спектакля в учреждении с приглашением всех желающих.

Критерии оценки выступления и результативности

При оценке *выступления* используются следующие основные критерии: артистизм и убедительность; эмоциональность и образность; понимание сюжетной линии; понимание задачи и взаимодействие персонажей; сложность исполняемой роли.

Критериями оценки *результативности обучения* являются: уровень развития речи, уровень развития памяти, уровень эмоционального развития, глубина эстетического восприятия, степень пластичности движения, уровень двигательной импровизации, а также

результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, концертах.

Приобретённые детьми знания, умения и навыки оцениваются по трем позициям: *высокий, средний и низкий* уровень усвоения.

Порядок внесения изменений в программу

В процессе реализации образовательной программы может возникнуть необходимость ее изменения по таким принципиально значимым основаниям, как: цели, задачи, ожидаемые результаты, содержание программы, организация образовательного процесса, критерии оценки образовательных результатов.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Наименование темы	1 год обучения		
		Количество часов	Теория	Практика
1.	Вводные занятия	2	1	1
2.	Театр как вид искусства	2	1	1
3.	История театра	4	3	1
4.	Сценическая речь	24	2	22
5.	Сценическое движение	8	2	6
6.	Основы актерского мастерства	24	4	20
7.	Основы этики артиста	2	1	1
8.	Основы этики зрителя	2	1	1
9.	Репетиционная работа с учетом первого года обучения	36	2	34
10.	Сценическая деятельность и конкурсные мероприятия	4		4
11.	Итоговое занятие	2	1	1
	Всего:	108	18	90

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Вводные занятия

Информация об образовательной программе объединения. Планы работы на учебный год.
Вводный инструктаж по технике безопасности.

Практическая часть

- Знакомство с группой.
- Организационные вопросы.
- Просмотр фото-видеоматериалов.

Театр как вид искусства

Искусство театра – синтез искусств в одном спектакле: искусство художественного слова, драматическое искусство, пластическое, танцевальное, музыкальное, художественное и т.п.

Актеры и зрители – эмоциональное взаимодействие.

Театральный процесс: пьеса – роль – репетиция – постановка – спектакль.

Назначение театрального костюма, грима, пастижа.

Театр: здание, фойе, гардероб (вешалка), буфет, зрительный зал (партер, амфитеатр, ложи, балконы), сцена, гримерки.

Устройство сцены: сцена, авансцена, арьерсцена, карманы сцены, генеральный занавес и кулисы, зеркало сцены и др.

Практическая часть

- Посещение драматического театра.
- Обсуждение драматического театра и просмотренного спектакля.
- Просмотр видео-спектакля.

История театра

Происхождение театра.

Античный театр. Знаменитые драматурги того времени: Эсхил, Софокл, Еврипид (трагедии), Аристофан (комедии).

Практическая часть

- Просмотр и обсуждение фотоматериалов.
- Просмотр и обсуждение видеоматериалов с фрагментами древнегреческих трагедий: «Прометей прикованный», «Електра», «Орестея».

Сценическая речь

Отличие сценической речи от бытовой речи.

Характеристики сценической речи: громкость, отчетливость.

Отличие речевого дыхания от обычного.

Практическая часть

- Прослушивание и просмотр аудио и видеоматериалов.
- Обсуждение прослушанного и просмотренного материала.
- Упражнения на развитие речевого дыхания.
- Упражнения на развитие дикции.

Сценическое движение

Отличие сценического движения от обычного.

Беспредметные действия. Темпоритм.

Практическая часть

Просмотр и обсуждение фото и видеоматериалов.

Развитие психофизического аппарата:

- Упражнения на расслабление мышц.
- Задания на беспредметные действия.
- Темпоритмические упражнения.
- Упражнения на развитие равновесия.
- Игры на развитие двигательных способностей.
- Двигательные упражнения на развитие творческой актерской фантазии.
- Работа с предметами.

Основы актерского мастерства

Сценическое искусство.

Действие на сцене. Действие "если бы". Действие в предлагаемых обстоятельствах.

Снятие мышечного напряжения, освобождение мышц.

Воображение для артиста.

Актерские задачи.

Практическая часть

- Этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах начального уровня.
- Упражнения на освобождение мышц.
- Этюд с поставленными актерскими задачами начального уровня.
- Упражнения на развитие воображения.
- Упражнения на развитие сценического внимания.
- Прослушивание, просмотр и обсуждение аудио и видеоматериалов.
- Задания на проявление способностей и дарования юного артиста.

Основы этики артиста

Понятие этика – эмоционально-оценочное отношение к собственному творчеству и к результатам других участников коллектива.

Базовая этика артиста: поведение на репетиции.

Практическая часть

- Обсуждение отношения учащихся к собственному творчеству и к результатам других участников коллектива.
- Анализ отношения учащихся к репетиции.

Основы этики зрителя

Этика зрителя: поведение в театре, поведение в зрительном зале, поведение во время представления, поведение в антракте.

Практическая часть

- Обсуждение поведения учащихся в театре.
- Обсуждение проявления зрительской культуры учащимися.

Репетиционная работа с учетом первого года обучения

Репетиция как процесс.

Выбор произведения для постановки.

Краткие сведения о выбранном произведении: об авторе, об эпохе создания произведения, о времени действия, о персонажах.

Практическая часть

- Знакомство с произведением. Сказки А.Волкова, Е.Шварца, Л.Кэрролл, К.Чуковского.
- Знакомство со сценарием по произведению.
- Обсуждение сценария: сюжетная линия, сверхзадача, сквозное действие, событийные ряды, задачи персонажей, взаимодействие персонажей.
- Обсуждение сказочных персонажей: характеры, образы, поведение сказочных героев, особенности речи, костюмы, грим.
- Обсуждение времени и места действия.
- Чтение сценария по ролям. Учимся читать по ролям
- Подготовка сцены – художественное оформление.
- Выход на сцену.
- Репетиции по сценам спектакля.

Сценическая деятельность и конкурсные мероприятия

Нестандартные ситуации во время выступления.

Поведение при возникновении нестандартной ситуации.

Практическая часть

Обсуждение различных нестандартных ситуаций во время выступления.

- Этюды на нестандартные ситуации.
- Выступление перед старшей группой театрального коллектива.
- Конкурс на выполнение лучшего показа образа сказочного персонажа.
- Показ спектакля (участие в конкурсной мероприятии).
- Обсуждение результатов выступления. Поощрение участников коллектива.
- Рекомендации для подготовки к следующим выступлениям.

Итоговое занятие

Подведение итогов года. Награждение учащихся грамотами за успешные занятия в учебном году. Обсуждение планов на лето.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ

1. Барто А. Стихотворения.
2. Волков А. Волшебник Изумрудного города.
3. Гайдар А. Горячий камень.
4. Крылов И.А. Басни.
5. Кэрролл Л. Алиса в стране чудес.
6. Литературная композиция на тему Великой Отечественной войны.
7. Михалков С. Стихотворения.
8. Морозов Н. Юта.
9. Перро Ш. Золушка.
10. Пушкин А.С. Сказки.
11. Пушкин А.С. Стихотворения.
12. Родари Дж. Приключения Чиполлино.
13. Рыбаков А. Приключения Кроша.
14. Успенский Э. Стихотворения.
15. Чуковский К.И. Мойдодыр.
16. Чуковский К.И. Муха-Цокотуха.
17. Чуковский К.И. Телефон.
18. Шварц Е. Огниво.
19. Экзюпери А. Маленький Принц.
20. Шекспир У. Сонеты.
21. Шекспир У. Зимняя сказка.
22. Шекспир У. Ромео и Джульетта.
23. Шекспир У. Сон в летнюю ночь.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

На первом году обучения много внимания уделяется сплочению коллектива, укреплению дисциплины, личной ответственности за общий результат деятельности, формированию трудолюбия и других личностных качеств. В коллективе формируется доброжелательная атмосфера, основанная на уважении и терпеливом отношении друг к другу.

Во время выступления на сцене происходит не только общение детей друг с другом, но и самоутверждение каждого как личности. Именно здесь до конца раскрывается творческий потенциал каждого ребенка и появляется у него желание двигаться и развиваться дальше в выбранном направлении. Выступление на сцене – это всегда ситуация успеха.

Специфика театрального искусства состоит в том, что это искусство синтетическое, коллективное, объединяющее творчество драматурга, актера, режиссера, художника, музыканта и воздействующее на зрителя при помощи многообразных художественных средств. В программе рассматривается общественное назначение театра. На занятиях создается такая творческая ситуация, которая бы подталкивает стремление детей к самосовершенствованию.

С первых занятий начинается воспитание элементарных навыков коллективной творческой работы, к которым относятся: внутренняя собранность, организованность, чувство локтя партнера, готовность активно включиться в процесс сценического действия.

На занятиях детям предлагаются упражнения на преодоление мышечных зажимов, развитие пластики тела, на темп и ритм действия – это является необходимым для освоения такого раздела программы, как сценическое движение. Занятия строятся на принципах театральной педагогики – технологии актерского мастерства, по возможности адаптированной для детей. В программу включены игровые моменты, викторины и подвижные игры. Детям предлагаются различные самостоятельные творческие задачи.

Программа первого года обучения включает в себя введение и знакомство с основами драматургии. Начинается работа над сценической речью, актерским мастерством, техникой грима. Параллельно дети знакомятся с историей театра, изготовлением театральных костюмов. Не прекращается воспитательная работа, на занятиях рассматриваются различные ситуации,

возникающие в коллективе, школе, дома.

Очень большое внимание в программе уделяется образности.

В конце учебного года ребята готовят коллективную работу, т.к. коллективное выполнение задания имеет большое воспитательное значение, сплачивает коллектив.

Итогом годовой работы объединения является отчетное выступление воспитанников театральной студии. При оценке выступления учитывается возраст ребят, качество исполнения, артистизм, сценическая культура. На итоговом занятии учащиеся награждаются грамотами, дипломами за успешные занятия в течение учебного года.

В процессе обучения задействованы различные приемы: техника речи, сценическое движение, этюды без слов и со словами, декламация стихотворений, чтение монологов, прослушивание и показ аудио и видеозаписей.

Вся постановочная работа в коллективе строится на основе специально подобранного художественного материала, при выборе которого обязательно учитываются идея произведения, художественные достоинства, грамотный, правильный русский язык, интересные образы.

Текст пьес, выбираемых для работы, является основой занятий и по сценической речи и по актерскому мастерству. В процессе подготовки спектакля ребенку предоставляется возможность попробовать себя в разных ролях, сыграть то, что ему ближе. Результат таких репетиций позволяет педагогу подвести ребенка к правильному выбору роли. При создании спектаклей и концертных программ раскрываются творческие возможности ребят.

На занятиях много внимания уделяется формированию у воспитанников понимания, какие процессы происходят в современном театральном искусстве. Занимаясь по программе, дети учатся видеть и чувствовать не только внешнюю оригинальность оформления спектакля, бытовые подробности показанного, но еще – яркость и доступность воплощенных актерами образов, эмоциональность актерской игры, сложность противостояния добра и зла, проявление стойкости духа у персонажей, глубину режиссерского прочтения драматического материала, оптимистическую, гуманистическую и гражданскую позицию режиссера.

Для формирования художественного вкуса воспитанникам предлагаются спектакли, тщательно отобранные педагогом. Коллективные походы в театр поддерживают интерес детей к занятиям и *способствуют сохранности контингента*. Особенно важно, чтобы дети научились ценить высоко эстетичность театрального искусства. После посещения театра просмотренный спектакль обязательно обсуждается и анализируется педагогом и всеми воспитанниками – при этом дети осторожно подводятся к правильному восприятию спектакля.

В течение всего периода обучения происходит систематическая работа над развитием и совершенствованием актерского мастерства воспитанников.

Осваивая актерское мастерство:

- у детей развивается восприятие, наблюдательность, память на ощущения;
- воспитанники осваивают действия в условиях вымысла и действия с воображаемыми предметами;
- у обучающихся развивается артистическая смелость и непосредственность;
- дети учатся взаимодействовать с партнером;
- дети узнают способы преодоления нестандартных ситуаций на сцене.

Для успешного овладения артистической техникой дети много времени посвящают сценическим этюдам. Большое значение в проводимых занятиях имеет элемент игры. В конце года проводится итоговый тематический показ этюдов. Работа над этюдами формирует у детей определенные навыки, и подводит к следующему этапу – работе над пьесой и ролью.

Учебные занятия можно разделить на такие виды:

- групповой тренинг;
- репетиция;
- беседы, анализ, обсуждение.

На занятиях расширяется круг искусствоведческих представлений и интересов ребят, для этого им необходимо рассказывать о театре, устраивать просмотры видеоматериалов об этом виде искусства, записи спектаклей, в которых заняты известные актеры.

В театральной студии ставится примерно 1-2 полномасштабных спектакля в год. Кроме того, в течение всего учебного года выпускаются мини-спектакли, литературные спектакли, литературные композиции, а также проводится работа над материалом для индивидуального чтения, готовятся моно-спектакли.

Содержание программы дает возможность обучающимся значительно расширить свой кругозор в театральной сфере, получить такой объем знаний, который поможет им в дальнейшем самостоятельно оценивать творческие явления в театральном искусстве.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Школьный театр. Создание, организация работы, пьесы для постановок. Серия "Мозаика детского отдыха". – М.: ВАКО, 2006
2. Артоболовский А.В. Художественное чтение. – М., 1978.
3. Базанов В.В. Техника и технология сцены. – Ленинград, 1976.
4. Березкин В.И. Искусство и сценография мирового театра: от истоков до середины XX века. – М., 1997.
5. Детский музыкальный театр. Программы, разработки занятий, рекомендации. Сборник. Составители: Афанасенко Е.Х., Ключенева С.А. и др. Серия "Дополнительное образование". – Волгоград: Учитель, 2009
6. Завадский Ю.А. Об искусстве театра. – М., 1965.
7. Захава В.Е. Мастерство актера и режиссера. Воспоминания, спектакли и роли. Статьи. – М., 1982.
8. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – М., 1999.
9. Кидин С.Ю. Театр-студия в современной школе. Программы, конспекты занятий, сценарии. Серия "Дополнительное образование". – Волгоград: Учитель, 2009
10. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. – М., 1970.
11. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1982.
12. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. – М., 1981.
13. Козлянинова И.П. Сценическая речь. Учебное пособие. – М., 1976.
14. Козлянинова И.П. Орфоэпия в театральной школе. Учебник для театральных и культурно-просветительских училищ. М.: Просвещение, 1967.
15. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. – М., 1977.
16. Кох И. Основы сценического движения. – Ленинград, 1970.
17. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства. Выпуски I, II. – М., 1970-71.
18. Кузьмин А.И. У истоков русского театра. – М., 1984.
19. Мочалов Ю. А. Первые уроки театра. – М., 1986.
20. Мочалов Ю.А. Композиция сценического пространства. – М., 1981.
21. Опарина Н.А. Пьесы, сценарии для детей и юношества. Методика сценарно-режиссерской деятельности. Серия "Театр и дети". – М.: ВЛАДОС, 2004
22. Рындин В.Ф. Как создается художественное оформление спектакля. – М., 1962.
23. Саричева Е.Ф. Сценическая речь. – М., 1965.
24. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М., 1980.
25. Сыромятникова И.С. Технология грима. – М., 1991.
26. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов. Под ред. Никитиной А.Б. Серия "Театр и дети". – М.: ВЛАДОС, 2001.
27. Теория и практика сценической речи: Коллективная монография. Вып.2/ Под ред. В. Н. Галендеева. – С-Пб: ГАТИ, 2007.
28. Товстоногов Г. Зеркало сцены. – Ленинград, 1984.
29. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. Серия "Театр и дети". – М.: ВЛАДОС, 2004.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

1. Козлянинова И.П. Сценическая речь. Учебное пособие. – М., 1976.
2. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. – М., 1981.
3. Кох И. Основы сценического движения. – Ленинград, 1970.
4. Мочалов Ю. А. Первые уроки театра. – М., 1986.
5. Ремез О. Ваш первый спектакль. – М., 1971.
6. Саричева Е.Ф. Сценическая речь. – М., 1965.
7. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М., 1980.
8. Шильгави В.П. Начнем с игры. – М., 1980.