МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 42 ИМЕНИ ВОЛОДИ ГОЛОВАТОГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

00DECBC84D2B8E3DFA31E7BEC7BA21BF06 Владелец: Арсеньева Любовь Георгиевна Действителен: с 18.10.2023 до 10.01.2025 УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 42
_____Арсеньева Л.Г.
02 сентября 2024 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьный театр миниатюр»

Направленность: художественная

Для детей: 11-15 лет Срок реализации: 1 год

Составитель:

Маруняк Светлана Владимировна

1. Пояснительная записка

1.1Направленность: художественная.

1.2 Уровень программы: базовый.

Программа направлена на развитие творческих способностей детей, расширение их кругозора и получение базового объёма компетенций в области театрального искусства.

Программа «Школьный театр миниатюр» актуальна, так как обеспечивает удовлетворение индивидуальных потребностей школьников в художественно-эстетическом развитии и направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых детей.

Актуальность программы

Театр-это игра! Игра актёров, игра образов, игра режиссерской мысли...

С раннего возраста игра определяет развитие ребенка, а потому театр начинается с детства. Кто в детстве не представлял себя на сцене: робко один на один перед зеркалом или на сцене детского театрального коллектива... А театральный коллектив в школе это в первую очередь, коллектив единомышленников, поэтому так важно сформировать из детской театральной группы настоящую, дружную команду.

Театральная деятельность тесно связана с общением. Общение -важнейшая часть человеческой жизни, столь же необходимая как воздух и вода. В ходе общения люди обмениваются результатами своей деятельности, информацией, чувствами. И счастлив тот человек, кому дан этот дар уметь общаться. Понимать другого, понимать себя и быть понятым -такова логика человеческого взаимопонимания. В процессе занятий происходит объединение участников в сплоченный коллектив, а общение и взаимопонимание всех обогащают.

Воспитание театром формирует эстетический вкус, мировоззрение, нравственные качества детей; развивает самостоятельное и независимое мышление, речевую культуру, коммуникативные способности, интуицию, воображение и фантазию; пробуждает потребность в самопознании и реализации, в раскрытии и расширении своих созидательных возможностей, умению работать в коллективе.

Театральное искусство самое универсальное средство эстетического и нравственного воспитания, формирующего внутренний мир обучающихся. Потери в эстетическом воспитании обедняют внутренний мир человека и, не зная подлинных ценностей, он легко принимает ценности лживые, мнимые.

Театр предлагает задуматься и иначе взглянуть на окружающий мир. У школьников, включенных в процесс театральной деятельности, постепенно формируется представление об идеале личности, который служит ориентиром в развитии их самосознания и самооценки.

Театральный коллектив и творческая деятельность позволяет раскрыть способности человека, помочь ему найти своё место в жизни. Кто-то станет актером, кто-то драматургом, другой увлечётся танцами и музыкой, а кто-то будет строить театры или корабли. самое главное что наши дети станут хорошими людьми. И пусть после ухода из театрального коллектива подросток пойдёт своей дорогой, важно то, что театр оставил в его душе.

Цель программы

Приобщение детей среднего школьного возраста (5-7 классы) к искусству театра, развитие творческих способностей и формирование социально активной личности средствами театрального искусства.

Задачи программы

Обучающие:

- познакомить с историей театра;
- познакомить с основами сценического искусства;
- научить анализировать текст и образы художественных героев;
- научить выразительной речи, ритмопластике и действию на сцене;
- сформировать навыки театрально-исполнительской деятельности;
- овладеть основными навыками речевого искусства;

Развивающие:

- Развивать творческие задатки каждого ребенка;
- пробудить интерес к чтению и посещению театра;
- пробудить интерес изучению мирового искусства;
- развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, художественный вкус;
- развивать индивидуальные творческие способности детей (образное мышление, эмоциональную память, воображение, сосредоточенность, наблюдательность, выдержку, слуховое и визуальное внимание, умение ориентироваться в пространстве, взаимодействие с партнером на сцене);
 - формировать правильную, грамотную и выразительную речь;
- развивать навыки общения, коммуникативную культуру, умение вести диалог;
 - развивать навыки самоорганизации;
 - формировать способности в саморазвитии;

Воспитательные;

- воспитывать интерес к театральному искусству и зрительскую культуру;
- прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматических произведений;
- воспитывать волевые качества, дух командности (чувство коллективизма, взаимопонимания, взаимовыручки и поддержки в группе), а также трудолюбие, ответственность, внимательное и уважительное отношение к делу и друг к другу;
- воспитать социально адекватную личность, способную к активному творческому сотрудничеству;
 - помочь обучающимся обрести нравственные ориентиры;
- формировать навыки поведения и совместной деятельности в творческом коллективе;
- Формируемые компетенции: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, коммуникативные, социально-трудовые.

Адресат программы.

Объем и срок освоения программы: программа предусмотрена на 1 год,

Уровень программы: базовый

Формы занятий:

• групповая

Формы обучения: очная

Режим занятий:

- В год 68 часов
- В неделю 2 раза в неделю по 1 часу.

1.3 Воспитательный потенциал программы

Данная программа нацелена на воспитание в детях чувства вкуса, развития их творчества и кругозора, стимулирование в них любознательности, воспитание самостоятельности и самокритичности.

1.4. Содержание программы

учебный план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Аудиторные часы		Форма аттестации/
		Тасов	Teop	Прак тика	контроля
1	Вводное занятие. «Что мы знаем о театре»	1	ия 1	-	анкетирование
2	Основы театральной культуры	8			
2.1	История театра	2	1	1	
2.2	Виды театрального искусства	2	1	1	Творческое задание, тестирова ние, проблемные ситуации "Этикет в театре", презентации
2.3	Театральное закулисье	2	1	1	Устный опрос, наблюдение
2.4	Театр и зритель	2	1	1	Презентаци и
3	Сценическая речь.	7	1	6	
3.1	Речевой тренинг	3	1	2	Контрольные упражнения, наблюдение
3.2	Работа над литературно-художественным произведением	4		4	Конкурс чтецов (басня,стихотворе ние проза)
4	Ритмопластика	8	3	5	1 /

4.1	Пластический тренинг	2	1	1	Контрольны
4.2	П	4	1	2	е упражнения
4.2	Пластический образ персонажа,	4	1	3	Этюды,
4.2	этюды-импровизации.	2	1	1	анализ этюдов
4.3	Элементы танцевальных	2	1	1	Танцевальн
	движений	0	2		ые этюды
5	Актерское мастерство	8	3	5	Т
5.1	Организация внимания	2	1	1	Творческие
	,воображения,памяти	2	1	1	задания
5.2	Игры на развитие чувства	2	1	1	Этюды,
	пространства и партнерского				импровизации,игр
<i>5</i> 4	взаимодействия		1	1	Ы
5.4	Сценическое действие	2	1	1	Тренинг,
	H			2	наблюдение
5.5	Промежуточная аттестация	2		2	Домашнее
		1.0	1	1.7	задание
6	Знакомство с драматургией	16	1	15	
	(работа над пьесой и спектаклем)				
6.1	Читка пьесы. Анализ пьесы по	4	1	3	Выразитель
	событиям				ное чтение.
					Анализ сюжета
6.2	Работа над сценическими	12		12	Творческие
	образами и эпизодами				задания
7	Работа над художественным	16		16	
	образом				
7.1	Выразительность речи,	3		3	Тренинговые
	мимики, жестов				задания,
					импровизация,
					наблюдения
7.2	Закрепление мизансцен	5		5	Показ отдельных
					эпизодов и сцен из
					спектакля
7.3	Изготовление реквизита,	4		4	
	декораций	•			
7.4	Прогонные и генеральные	4		4	Анализ
	репетиции	-			видеозаписей,
	1				репетиций
			1	2	Показ спектакля
7.5	Показ спектакля	2			Показ спектакля
7.5 8	Показ спектакля Итоговое занятие.	2 2		2 2	
7.5 8	Показ спектакля Итоговое занятие. Итого часов:	2 2 68			Творческий отчёт

Содержание учебного (тематического) плана 1. Вводное занятие

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

2. Основы театральной культуры

2.1. История театра.

Теория. Древнегреческий театр. Древнеримский театр. Средневековый европейский театр

(миракль, мистерия, моралите). Театр эпохи Возрождения (комедия дель арте). «Глобус» Шекспира. Русский Театр. Известные русские актеры.

Практика. Просмотр видеозаписей, презентаций, учебных фильмов.

2.2. Виды театрального искусства.

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

Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок.

2.3. Театральное закулисье.

Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы.

Практика. Творческая мастерская: «Грим сказочных персонажей».

2.4. Театр и зритель.

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля.

3. Сценическая речь

Игровая форма занятий с детьми 11-13 лет остается, но игры меняются в соответствии с возрастными интересами.

Дыхание. Обращать внимание на:

- соединение дыхания и движения (например: гусиный шаг, пол горит, ритмичные шаги, координация движений и т.п.);
 - \blacksquare одну техническую задачу многократно повторять с разными вариантами образов (например: фиксированный выдох на Φ задуваю свечу, отгоняю комаров, рисую портрет и т.п.);
 - активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например: парные упражнения согреть дыханием партнера, перебросить воображаемые мячики и т.п.).

Артикуляция. Обращать внимание на:

- обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка,
- а губы и нижняя челюсть находятся в покое);
- медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более эффективным;
 - координация движений и покоя всех частей речевого аппарата;
 - координация работы мышц речевого аппарата с жестами и мимикой (например: движение языка противоположно движению и темпу движения рук, плюс к этому движение зрачков и т.п.).

Дикция. Обращать внимание на:

- активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например: давать творческие парные задания диалог из простых и сложных звукосочетаний)
- ритмические вариации в ускоренном темпе (скороговорки в диалогах с различным словесным действием убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-то и т.п.).

Голос. Упражнения на развитие голоса для этого возраста нецелесообразны.

Финальным материалом могут быть индивидуальные стихи и парные этюды с использова-

нием упражнений по дикции и дыханию. В возрасте 13-15 лет ребятам можно предлагать парные и тройные этюды, которые окажут позитивное влияние на процесс дальнейшей коммуникации.

Дыхание:

- работать со всеми предыдущими блоками, но подключать больше ритмических составляющих;
 - создание «дыхательно-ритмического оркестра».

Артикуляция:

- в этом возрасте необходимо требовать четкого и внятного выполнения всех данных артикуляционных упражнений;
- можно попробовать упражнение «оркестр», когда один участник дирижирует всеми;
- артикуляционные парные этюды под музыку, в которых не нужно ограничивать фантазию учащихся, но при этом максимально контролировать внятность упражнений.

Дикция

- звукосочетания усложняются и плавно переходят в сложно выговариваемые слова и фразы;
 - активная работа с мячом;
- индивидуальное дикционное проявление в различных темпо-ритмических рисунках (например, один участник показывает сложное звукосочетание по всей линейке гласных звуков, а остальные дети его хором повторяют);
 - активное использование словесного действия;
- чистоговорки можно складывать в многоговорки (рассказ из специально подобранных слов), объединенные общей темой;
 - проводить дикционное состязание между мальчиками и девочками.

Финальным материалом может стать коллективный рассказ по литературному материалу и поэтическая композиция на актуальные темы.

3 .1. Речевой т ренинг.

Теория. Орфоэпия. Свойства голоса.

Практика. Речевые тренинги: Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая

гимнастика. Дикция. Интонация. Полетность. Диапазон голоса. Выразительность речи. Работа над интонационной выразительностью. Упражнения.

3.2. Работа над литературно -художественным произведением. Практика. Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. Выбор произведения: басня, стихотворение, отрывок из прозаического художественного произведения. Тема.

Сверхзадача. Логико-интонационная структура текста.

4. Ритмопластика.

4.1. Пластический тренинг.

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

4.2. Пластический образ персонажа.

Практика. Музыка и движение. Приемы пластической выразительности. Походка, жесты,

пластика тела.

Этюдные пластические зарисовки.

4.3. Элементы танцевальных движений.

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

Танцевальные этюды.

5. Актерское мастерство.

Педагогам предлагается определенная форма подачи того или иного упражнения в процессе воспитания и обучения детей 11-13 лет.

Пример. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка».

Поставить группу в полукруг, либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита

(у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово «Носорог». Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н», затем вновь преподаватель хлопает в ладоши — ученик, у которого буква «О» хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя.

Теперь, рассмотрим, как это упражнение можно объяснить нашей возрастной группе(11-13 лет).

Ребята, представим, что вокруг нас летает комар, который не дает нам уснуть. Нам необходимо его поймать. А ловить мы будем его только одним способом, и я посмотрю, кто же из вас сможет точно выполнить это упражнение. Сложность заключается в том, что нам необходимо стоять на месте и с помощью лишь одного хлопка в ладоши попытаться поймать назойливого комара. Кто лучше всех справиться с этим упражнением, получит от меня подарок! Сейчас каждому из вас я раздам букву, необходимо ее запомнить, а у кого-то будет целых две буквы. В определенном ритмическом рисунке вам необходимо не только напечатать слово «Воробей», но и попытаться поймать комара, который будет постоянно вам мешать. В создании определенной формы подачи того или иного упражнения педагогу необходимо, с одной стороны, погружать ребенка в знакомую для него ситуацию («ловля комара» — как предлагается в примере), развивающую его внимание и воображение. А, с другой стороны, начинать задействовать в них принцип соперничества и соревновательности, но ни в коем случае не выделять победителя и проигравшего!

Ребята начинают выполнять данное упражнение.

Это необходимо для вовлечения школьников в учебный процесс, что будет пособствовать их личностному росту в глазах сверстников.

Форма подачи упражнения должна быть созвучна современной жизни школьника, а также необходим диалог с учениками (как печатать, на чем и т.д.), в котором проявляется непосредственность общения и возможность услышать их мнение.

5 .1. Организация внимания, воображения, пам яти.

Теория. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами

игры.

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

5.2. Игры на развитие чувства пространства и партнерского взаимодействия

Теория. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами

и принципами партнерского взаимодействия. Техника безопасности в игровом взаимодействии.

Практическая часть. Игры: «Суета», «Король», «Голливуд», «Салют». Игры: «Зеркало», «Магнит», «Марионетка», «Снежки». «Перестроения»

5 .3. Сценическое действие.

Теория. Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». Словесные действия. Способы словесного действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Связь словесных элементов действия с бессловесными действиями. Составные образа роли. Драматургический материал как канва для выбора логики поведения.

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

Практика. Практическое освоение словесного и бессловесного действия. Упражнения и этюды. Работа над индивидуальностью.

6. Промежуточная аттестация в форме открытого занятия.

7. Знакомство с драматургией.

Работа нал пьесой и спектаклем.

7.1. Выбор пьесы.

Теория. Выбор пьесы. Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. Анализ пьесы. Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, событийный ряд. Основной конфликт. «Роман жизни героя».

7.2. Анализ пьесы по событиям.

Теория. Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической цепочки.

Театральные термины: «событие», «конфликт».

7.3. Работа над отдельными эпизодами.

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

7.4. Выразительность речи, мимики, жестов.

Практика. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и приемов.

Театральные термины: «образ», «темпоритм», «задача персонажа», «замысел отрывка, роли», «образ как логика действий».

7.5. Закрепление мизансцен.

Практика. Репетиции. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов. Театральные термины: «мизансцена».

7.6. Изготовление реквизита, декораций.

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

7.7. Прогонные и генеральные репетиции.

Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта.

7.8. Показ спектакля.

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

8. Итоговое занятие.

Практика. Конкурс «Театральный калейдоскоп». Творческие задания по темам обучения.

Основы театральной культуры — тест по истории театра и театральной терминологии. Чтецкий отрывок наизусть. Этюд на взаимодействие. Отрывки из спектакля. Награждение.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Учебно-методическое обеспечение программы

Основные формы организации образовательной деятельности:

беседа, наблюдение, показ, репетиция. При реализации программы «Школьный театр» используются следующие педагогические технологии:

- личностно ориентированное обучение;
- дифференцированное обучение;
- игровые технологии;
- системно-деятельностный подход в организации обучения школьников. Также могут быть использованы дистанционные образовательные технологии.

Программа построена на принципах дидактики: принцип развивающего и воспитывающего характера обучения;

- принцип систематичности и последовательности в практическом овладении основами театральной культуры;
- принцип движения от простого к сложному, постепенное усложнение теоретического и практического материала;
- принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа;
 - принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности школьников.

Эти важнейшие педагогические принципы позволяют вносить коррективы в программу согласно интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка в его творческом развитии.

При освоении программы используются следующие методы обучения:

- наглядные (показ, просмотр видеоматериалов);
- словесные (рассказы, беседы, работа с текстами, анализ и обсуждение);
- практические (репетиции, экскурсии, посещение театров и концертных залов).

Материально-технические условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:

- сцена, оборудованная осветительными приборами;
- проветриваемый зал для проведения разминки, актерского тренинга;
- стулья для детей и зрителей согласно (СанПиН 1.2.3685-21);
- ноутбук и мультимедийная аппаратура, экран;
- аудиосистема для воспроизведения музыки;
- усилители звука;
- костюмерная для хранения костюмов, головных уборов, декораций, реквизита;
- фото и видеоаппаратура;

Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы

- 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- 2. Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об образовании в Российской Федерации»;

- 3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);
- 4. Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
- 5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г.№ 09-3242);
- 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

Учебные пособия:

- Театральная игротека;
- Учебник для уроков грима;
- Учебник о возникновении театра;
- Учебник «Актерский тренинг»;
- Учебник «История костюма»;

Дидактический материал:

- Карточки-задания по теме «скороговорки»;
- Карточки-задания по теме «буриме»;
- Карточки-задания по теме «театральные термины»;
- Карточки-задания по теме «Событие», «Карты Проппа»;
- Карточки-задания по актерскому мастерству: «кинолента видения»,

«оценка происходящего», «взаимодействиес партнером», «память физических действий», «темпо-ритм», «оправдание на сцене», «мышечная свобода», «психофизическое самочувствие», «анимация предметов»,

«предлагаемые обстоятельства», «событие» и т.д.;

- Игры по истории костюма: «Европейская мода», «Из прошлого русской одежды»;
- Методические папки по инсценировкам, спектаклям (репертуара студии), содержащие

текст, инсценировок, режиссерский анализ пьесы, сведения об авторе, сценографию, эскизы костюмов и декораций, партитуру музыки и света спектакля, справочный материал.

Список литературы

- 1. Абалкин Н.А. Рассказы о театре. М.: Молодая гвардия, 1986;
- 2. Алянский Ю.Л. Азбука театра. Л.: Детская литература, 1990;

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