

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Урусинская гимназия»
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

Рассмотрено
На заседании
педагогического совета
протокол №1 от 29.08.2023

Утверждаю
Директор
МБОУ «Урусинская гимназия»
_____/Г.Н.Белалова
Приказ №162 от 29.08.2023

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «ЖИВОЕ СЛОВО»

Возраст учащихся: 9-18 лет
Срок реализации: 1 год

Руководитель: Валиева И.В.

1. Пояснительная записка

Направленность данной программы – *социально-педагогическая*, реализуется через развитие творческих и интеллектуальных способностей, изучение основ актерского мастерства и ораторского искусства (на русском и английском языках). Программа включает в себя усвоение воспитанником знаний путем его активной деятельности, включение в обучение и воспитание, путем вхождения в социальную среду и предполагает *общекультурный уровень* освоения.

Актуальность. Проблема гуманизации образования является очень важной, поскольку через нее ребенок приобщается к ценностям эстетической гуманитарной культуры, усваивает жизненный опыт, накопленный поколениями. Многочисленные кружки, студии, детские театры, оркестры, танцевальные коллективы воспитывают людей, характер которых формируется под воздействием свободного творческого процесса.

Традиции русской художественной педагогики, развивающие уникальный опыт таких мастеров, как П.П. Чистяков, В. С. Щербаков, Н. С. Зверев, Нейгауз, А. Дункан, Л.Н. Алексеева и др., легли в основу многочисленных направлений дополнительного образования. Очевидно, что на современном этапе необходимо объективно осмыслить реальное состояние системы дополнительного образования в целом и целенаправленно развивать продуктивные, проверенные временем и подтвержденные педагогической наукой направления.

Развивающее, организующее, возвышающее действие искусства и творчества на всех без исключения людей в процессе творческой деятельности давно не требует доказательств. Задача в том, каким образом организовать эту деятельность, какие методы и педагогические технологии применить в каждом конкретном случае, для того чтобы найти оптимальный, наиболее успешный путь решения этой задачи, необходим выбор, возможность сравнения и учета региональных и местных особенностей. Необходимо большое количество разнообразных программ для дополнительного образования, которые позволят педагогам, руководителям кружков и художественных студий, школ искусств выбирать направление работы, наиболее полно отвечающее особенностям дополнительного образования детей, интересам детей, возможностям и интересам преподавателя.

Данная программа дополнительного образования, охватывает целый ряд направлений, от традиционных форм театрального искусства, до самого современного творчества, а также вопросы лингвистики, психологии и умения чувствовать себя уверенно на сцене и т.п. Знания и умения, полученные детьми, будут являться опорой при изучении данной направленности в дальнейшем, при выборе профессии, связанной с этой направленностью.

Педагогическая целесообразность состоит в том, что данная программа позволит выявить заинтересованных обучающихся, проявивших интерес к данному направлению, оказать им помощь в формировании устойчивого интереса к профессиям, связанным с киноискусством и телевидением. В результате её успешной реализации ожидается увеличение числа желающих продолжить свое обучение в профильных учреждениях высшего и среднего звена.

Обучение по данной программе позволяет пробудить интерес детей к новой деятельности (театр, история театрального искусства, актерское мастерство, ораторское искусство и т.д.). Программа содействует дальнейшей систематизации и обобщению имеющихся представлений об окружающей среде, развивает – образное мышление, произвольное внимание, память, способность управлять своим поведением, телом, речью. Развивает коммуникативные навыки.

Программа основана на систематическом и целенаправленном посещении спектаклей профессионального и любительского театра, поскольку предполагает накопление и расширение зрительского опыта детей.

В каждой теме программы существует раздел практической работы, основанный на просмотре спектакля и разнообразных формах творческих заданий. Все темы программы содержат как теоретический, так и практический материал, который по усмотрению педагога, работающего с детьми, может дополняться также историческими сведениями. Педагог может самостоятельно выбирать из текущего репертуара театра любой интересный для работы с детьми спектакль.

Учебный план программы включает в себя темы направленные на формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к миру искусства, общечеловеческим и

национальным ценностям через их собственное творчество и освоение творческого опыта прошлого.

Программа «Литературный театр» *адресована* детям 9-18 лет, проявляющим интерес к театральному искусству.

Цель программы: социализация личности через развитие умственных и творческих способностей, развитие у детей интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства, воспитание таких базовых качеств, как умение воспринимать спектакль в контексте концепции драматурга, режиссера и актера.

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:

Воспитательные:

- способствовать формированию мировоззрения;
- воспитывать положительные нравственные качества;
- способствовать развитию коммуникативных способностей, взаимоуважения, толерантности по отношению к участникам коллектива и к зрителю;
- прививать культуру речи в быту и на сцене;
- раскрыть индивидуальную особенность каждого учащегося;
- формировать умение творчески подходить к делу;
- воспитывать целеустремленность, настойчивость и умение добиваться намеченной цели;
- приобщать учащихся не только к театру, но и к наследию культуры и в других областях, тем самым способствовать всестороннему развитию личности.

Развивающие:

- способствовать пополнению словарного запаса учащихся (на русском и на английском языках);
- добиваться выразительности речи;
- развивать логическое мышление учащихся, наблюдательность, искусство общения;
- побуждать учащихся импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов;
- развивать внимание, память, воображение, наблюдательность, фантазию;
- способствовать развитию творческих способностей;
- способствовать развитию эстетического и художественного вкуса.

Обучающие:

- дать понятие о различных видах театральной деятельности, театральных формах, театральных профессиях;
- познакомить с правилами техники безопасности и охраны труда при подготовке и проведении репетиций и театральных постановок;
- обучить учащихся адекватному эмоциональному реагированию, пониманию эмоционального состояния другого человека и умению выражать свое состояние;
- создать художественный образ, раскрывая его собственную внутреннюю жизнь;
- использовать соответствующие речевые, классические и вокальные средства.

Условия реализации программы

Комплектование групп производится на свободной основе. Формируются группы в количестве 15 человек. Группы могут быть составлены из детей разного возраста. При наличии свободных мест, на протяжении всего курса обучения, в объединение могут быть приняты новые учащиеся, если они имеют необходимые знания, навыки, умения соответствующие данному этапу обучения.

В группы принимаются дети независимо от наличия способностей в данной области.

Если занятия группы будут проходить в одной половине дня, а процесс работы потребует перенесения на другое время, то урок будет перенесен на удобное для занятия время.

Сроки реализации программы. Продолжительность образовательного процесса – 1 год, в объеме 144 часа. Два раза в неделю по два академических часа, с перерывом 10 минут.

Режим проведения занятий

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями СанПиНа 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Примерное построение учебных занятий по программе

1. *Организационная часть:* подготовка рабочего места, материалов и инструментов, необходимых для занятия. Тема занятия, правила по технике безопасности и охране труда (при необходимости), настрой на учебную работу;
2. *Теоретическая часть:* повторение и объяснение материала. Работа с иллюстрациями, текстом, учебными пособиями; демонстрация видео, образцов, технологии изготовления.
3. *Практическая часть:* выполнение учащимися задания.
4. *Подведение итогов занятия:* обсуждение учащимися результатов занятия. Информация. Уборка рабочего места и помещения (по необходимости).

Данная образовательная программа предполагает, кроме учебных занятий, проведение в студии конкурсов и викторин, разыгрывание учебных сценок и этюдов, организацию выставок выполненных работ (декораций, костюмов), участие в культурно-массовых мероприятиях.

Материально-техническое обеспечение

Для успешной реализации программы необходима аудитория для проведения учебных занятий, соответствующая нормам СанПиНа. В помещении должны быть открывающиеся окна для проветривания. Кроме того необходимо помещение для проведения репетиций и театральных постановок (учебных спектаклей), так же соответствующее нормам СанПиНа. Помещение должно быть оборудовано сценой с отдельным входом для доступа за кулисы. Естественное и искусственное освещение учебного класса и театральной мастерской должно удовлетворять требованиям Санитарных правил. Вентиляция может быть естественной, механической или смешанной и должна обеспечивать воздухообмен, температуру и состояние воздушной среды, предусмотренными санитарными нормами. Отопление должно обеспечивать равномерно температуру.

Перечень мебели, необходимой для работы объединения: рабочие столы, стулья, стол руководителя, шкаф для инструмента, шкаф руководителя, зеркальная стена для работы над хореографическими номерами.

Планируемые результаты освоения программы

Личностные результаты:

- Владение правилами поведения и культуры речи в быту и на сцене.
- Развитие учебно-познавательного интереса к театру, как одному из видов изобразительного искусства
- Развитие таких качеств, как, толерантность, целеустремленность, взаимоуважение, потребность помогать другим.
- Готовность и способность обучающихся к самооценке на основе критерия успешности деятельности.
- Сформированность мотивации к расширению кругозора, развитию коммуникативных и творческих способностей.
- Развитие трудолюбия, организованности, добросовестного отношение к делу, инициативности, любознательности и ответственности за качество своей деятельности.
- Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании.

Метапредметные результаты:

- Способность извлекать информацию из различных источников, пополнять словарный запас на русском и английском языке, учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия.

- Умение осуществлять общение на русском и английском языках с соблюдением норм выразительности речи и этикета в предлагаемых речевых ситуациях
- Умение логически мыслить, наблюдать, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.
- Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания, адекватно воспринимать оценку своей деятельности окружающими и вносить необходимые коррективы.
- Умение импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов (на русском и английском языках);
- Способность работать с разнообразными материалами и навык создания образов посредством различных технологий;
- Сформированность чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной картиной современного мира;

Предметные результаты:

- Знание основ театральной деятельности, театральных профессий, форм сценической деятельности и основ актёрского мастерства.
- Сформированность представления о технике безопасности при проведении репетиционных занятий и театрализованных представлений
- Владение механизмом построения сценического образа.
- Владение хорошей дикцией, орфонией, достаточным языковым запасом (на русском и английском языках)
- Владение понятиями мизансцены, экспозиции, композиции, основной театральной терминологией
- Умение выполнять творческие задания различной направленности индивидуального и коллективного характера
- Умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания творческих работ, решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий;
- Сформированность потребности участвовать в различных выставках.

2. Учебный план
(144 часа: 4ч./нед.)

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие.	2	2	-	Устный опрос. Педагогическое наблюдение
2.	По страницам истории театра	20	9	11	
2.1	Знакомство с театром.	2	1	1	Устный опрос. Самопроверка.
2.2	Возникновение древнегреческого театра. Мифы как основа древнегреческой драматургии	2	1	1	Взаимопроверка. Самопроверка. Тест.
2.3	Средневековый театр	2	1	1	Устный опрос. Самопроверка. Игра
2.4	Театральное искусство эпохи Возрождения и Классицизма	2	1	1	Устный опрос. Взаимопроверка. Творческий отчёт. Педагогическое наблюдение.
2.5	Развитие русского театра: от скоморохов до театра профессионалов	2	1	1	Взаимопроверка. Самопроверка. Тест.
2.6	Русский кукольный театр	2	1	1	Взаимопроверка. Выставка, конкурс, самоанализ.
2.7	Гении русской сцены (К. Станиславский и В. Немирович-Данченко в истории русского театра)	2	1	1	Устный опрос. Самопроверка.
2.8	Пять самых известных театров мира	2	1	1	Устный опрос. Взаимопроверка. Творческий отчёт. Педагогическое наблюдение.
2.9	Просмотр спектакля. Творческая работа	4	1	3	Устный опрос. Взаимопроверка. Творческий отчёт
3	Спектакль	16	6	10	
3.1	Спектакль как особое сценическое действие. Образное мышление	2	1	1	Устный опрос. Самопроверка.
3.2	Виды и жанры спектаклей	2	1	1	Взаимопроверка. Самопроверка. Тест.
3.3	Спектакль как произведение, основанное на взаимосвязи режиссёрского замысла и актёрской игры	2	1	1	Устный опрос. Самопроверка. Взаимопроверка. Игра
3.4	Знакомство с пьесой: чтение произведения, работа с терминологическим словарём	2	1	1	Педагогическое наблюдение. Взаимопроверка. Самопроверка.
3.5	Идеи произведения, цепи событий	2	1	1	Педагогическое наблюдение. Собеседование. Самопроверка.
3.6	Перенос драматургического	2	1	1	Педагогическое наблюдение.

	текста на сцену				Взаимопроверка. Самопроверка.
3.7	Творческая работа над спектаклем	4	-	4	Обобщение результатов педагогических наблюдений за деятельностью учащихся на занятии. Открытое занятие
4	Театральные профессии	24	12	12	
4.1	Режиссёр – творец спектакля	2	1	1	Устный опрос. Взаимопроверка. Самопроверка.
4.2	Самые известные режиссёры	2	1	1	Взаимопроверка. Самопроверка. Тест.
4.3	Сценарист	2	1	1	Устный опрос. Педагогическое наблюдение.
4.4	Правила написания сценария	2	1	1	Творческий отчёт. Педагогическое наблюдение.
4.5	Суфлёр.	2	1	1	Самопроверка. Взаимопроверка. Игра. Педагогическое наблюдение.
4.6	Гример.	2	1	1	Взаимопроверка. Конкурс, самоанализ. Педагогическое наблюдение.
4.7	Бутафор. Костюмер	2	1	1	Взаимопроверка. Выставка, самоанализ. Педагогическое наблюдение.
4.8	Художник-декоратор	2	1	1	Взаимопроверка. Конкурс, самоанализ. Педагогическое наблюдение.
4.9	Осветитель. Звукорежиссёр	2	1	1	Взаимопроверка. Самопроверка. Тест.
4.10	Актёр	2	1	1	Творческий отчёт. Педагогическое наблюдение.
4.11	Понятие роли и амплуа	2	1	1	Творческий отчёт. Педагогическое наблюдение.
4.12	Творческие этюды	2	1	1	Творческий отчёт. Педагогическое наблюдение.
5.	Навыки актёрского мастерства	20	6	14	
5.1	Сценическая речь	4	2	2	Самопроверка. Взаимопроверка. Игра. Педагогическое наблюдение.
5.2	Навыки ораторского искусства	4	1	3	Самопроверка. Взаимопроверка. Игра. Педагогическое наблюдение.
5.3	Сценическое движение	4	1	3	Самопроверка. Взаимопроверка. Игра. Педагогическое наблюдение.
5.4	Вокальное мастерство	4	1	3	Самопроверка. Взаимопроверка. Игра. Педагогическое наблюдение.
5.5	Работа с текстом	2	1	1	Самопроверка. Взаимопроверка. Игра. Педагогическое наблюдение.
5.6	Творческие этюды	2	1	1	Творческий отчёт. Педагогическое наблюдение.
6.	Психологические аспекты актёрского мастерства	10	5	5	
6.1	Понятие «Перевоплощение»: переодевание, грим	2	1	1	Взаимопроверка. Игра. Педагогическое наблюдение.

6.2	Творческое воображение	2	1	1	Творческий отчёт. Педагогическое наблюдение.
6.3	Понятие «Свобода»: страх сцены и способы борьбы с ним	2	1	1	Взаимопроверка. Игра. Педагогическое наблюдение.
6.4	Понятие «Мотивация»	2	1	1	Самопроверка. Взаимопроверка. Игра. Педагогическое наблюдение.
6.5	Эмоциональная составляющая. Невербальная коммуникативная составляющая.	2	1	1	Творческий отчёт. Педагогическое наблюдение.
7.	Театральная постановка	40	12	28	
7.1	Выбор и знакомство с пьесой: чтение, определение жанра, идеи произведения, цепи событий	1	1	-	Устный опрос. Педагогическое наблюдение
7.2	Работа над текстом: сценарий, чтение по ролям, определение характеров героев	3	1	2	Самопроверка. Взаимопроверка. Педагогическое наблюдение.
7.3	Распределение ролей. Работа с текстом	1	1	-	Собеседование. Педагогическое наблюдение.
7.4	Работа с текстом. Определение логики диалога	3	1	2	Самопроверка. Взаимопроверка. Педагогическое наблюдение.
7.5	Определение мизансцен	2	1	1	Самопроверка. Взаимопроверка. Педагогическое наблюдение.
7.6	Поиск сценического поведения героев	2	1	1	Творческий отчёт. Самопроверка. Взаимопроверка. Педагогическое наблюдение.
7.7	Работа с эскизами. Художественное оформление сцены	3	1	2	Взаимопроверка. Конкурс, самоанализ. Педагогическое наблюдение.
7.8	Закрепление мизансцен, сценического поведения и логики диалогов	1	-	1	Творческий отчёт. Педагогическое наблюдение.
7.9	Оттачивание актёрского мастерства	2	-	2	Самопроверка. Взаимопроверка. Педагогическое наблюдение.
7.10	Работа над оформлением спектакля: музыка, костюмы	2	-	2	Взаимопроверка. Конкурс, самоанализ. Педагогическое наблюдение.
7.11	Оттачивание актёрского мастерства с музыкальным сопровождением	2	-	2	Творческий отчёт. Самопроверка. Взаимопроверка. Педагогическое наблюдение
7.12	Работа в декорациях (с использованием музыки и реквизита)	2	-	2	Творческий отчёт. Самопроверка. Взаимопроверка. Педагогическое наблюдение
7.13	Световое решение спектакля	2	1	1	Взаимопроверка. Конкурс, самоанализ. Педагогическое наблюдение.
7.14	Закрепление звукового и	2	-	2	Творческий отчёт. Самопроверка.

	светового оформления спектакля. Оттачивание актёрского мастерства				Взаимопроверка. Педагогическое наблюдение
7.15	Работа в костюмах	2	-	2	Творческий отчёт. Самопроверка. Взаимопроверка. Педагогическое наблюдение
7.16	Прогон постановки. Определение недочетов и длительности спектакля	2	1	1	Обобщение результатов педагогических наблюдений за деятельностью учащихся на занятии.
7.17	Прогон постановки. Закрепление художественного образа	3	1	2	Обобщение результатов педагогических наблюдений за деятельностью учащихся на занятии.
7.18	Генеральная репетиция спектакля	1	-	1	Открытое занятие. Обобщение результатов педагогических наблюдений за деятельностью учащихся на занятии.
7.19	Пред-премьерный показ спектакля.	1	-	1	Открытое занятие. Творческий отчёт. Самопроверка. Взаимопроверка. Педагогическое наблюдение
7.20	Преьерный показ спектакля	2	1	1	Открытое занятие. Творческий отчёт. Самопроверка. Взаимопроверка. Педагогическое наблюдение
7.21	Обсуждение спектакля. Подведение итога коллективной работы	1	1	-	Собеседование. Самопроверка. Взаимопроверка. Самоанализ. Педагогическое наблюдение
8.	Культурно-массовая работа (Участие в мероприятиях, выставках, конкурсах)	10	3	7	Обобщение результатов педагогических наблюдений за деятельностью учащихся на занятии.
9.	Итоговое занятие	2	-	2	Открытое занятие, индивидуальное собеседование.
	Итого часов	144	55	89	

3. Рабочая программа

1 год обучения

144 часа/год

Задачи, реализуемые на первом году обучения

Воспитательные:

- прививать стойкий интерес к изучению театрального искусства и актёрского мастерства, расширять кругозор и способствовать всестороннему развитию обучающихся;
- воспитывать трудолюбие, аккуратность, ответственность, толерантность, взаимоуважение;
- способствовать формированию коммуникативных навыков, пополнению словарного запаса учащихся (на русском и английском языках).

Развивающие:

- развивать умение планировать, регулировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;
- развивать творческие способности, пластику, вокальные данные и ораторское искусство;
- развивать цветовое восприятие и композиционное мышление.

Обучающие:

- познакомить с историей возникновения и развития театра как вида искусства, театральными формами, театральными профессиями;
- познакомить с основными методами работы при подготовке учебного спектакля по литературному произведению на русском или английском языке;
- познакомить с основными методами работы по созданию музыкально-светового оформления спектакля;
- обучить основным техникам актёрского мастерства, приемам создания костюмов и декораций, основам грима.

Планируемые результаты освоения программы на первом году обучения

Личностные:

- проявление устойчивого интереса к театральным постановкам и занятиям по актёрскому мастерству;
- знание и соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при проведении учебных занятий, репетиций и показов учебных спектаклей;
- умение планировать, регулировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности;
- чувство коллективизма, дружеского отношения всех членов театрального объединения, трудолюбие, аккуратность, речевая культура общения, толерантность и взаимоуважение.

Метапредметные:

- умение оценивать правильность выполнения задания;
- наличие развитой координации движений, владение приёмами дыхания, ораторского искусства;
- наличие коммуникативных навыков;
- сформированное цветовое восприятие и композиционное мышление.

Предметные:

- формирование и развитие компетентности в области театрального искусства;
- овладение простейшими приемами актёрского мастерства, искусства грима, создания декораций и костюмов;
- представление о спектакле, как об особом действии в пространстве сцены, построенном на взаимосвязи режиссёрского замысла, актёрской игры и оформительского решения;
- создание учебного спектакля и подготовка показательного выступления для участия в конкурсах театральных коллективов.

Особенности группы первого года обучения

В первый год обучения дети получают элементарное образование по истории театра и актёрскому мастерству. Учащиеся знакомятся с фактами, касающимися развития театра как отдельного вида искусства, изучают различные виды театральных форм, пробуют себя в различных театральных профессиях. Приобретаются навыки актёрской игры, декораторского искусства, учащиеся получают представления о сценической речи, пластике движения, психологических аспектах актёрского мастерства, технике безопасности грима, выразительности формы, декоративных свойствах материала.

Учебные занятия строятся по принципу чередования видов деятельности. Сначала идёт знакомство с теоретическим материалом, просмотр видеороликов, виртуальные экскурсии в различные театры, затем проводятся практические занятия по пройденному материалу (игры, творческие этюды, тестирование, собеседования). Итогом обучения является постановка двух учебных спектаклей разных театральных форм (по одному в каждом полугодии).

Рабочая программа рассчитана на 144 часа в год (55 часов – теория, 89 часов – практика). Занятия по образовательной программе проводятся 2 раза в неделю в объеме 2 академических часов (по 45 минуты)

4. Содержание программы

1 год обучения

144 часа/год

№ п.п.	Часы	Разделы	Теория
1	2 ч.	Вводное занятие	Теория: <ul style="list-style-type: none">– Организационный момент: правила внутреннего распорядка, техники безопасности, охраны труда.– Введение в цели и организацию курса. Основные требования к учащимся.– Устав и должности в театральной студии.– Формирование Малого и Большого совета
2	20 ч.	По страницам истории театра	Теоретические занятия: <ul style="list-style-type: none">– Знакомство с театром. Зачем люди ходят в театр?– Возникновение древнегреческого театра. Мифы как основа древнегреческой драматургии– Средневековый театр. Жонглёры и бродячие артисты – первые профессионалы в сфере развлечений– Театральное искусство эпохи Возрождения и Классицизма (Шекспир, Мольер)– Развитие русского театра: от скоморохов до профессионального театра при императорском дворе– Русский кукольный театр– Гении русской сцены. Роль К.Станиславского и В.Немировича-Данченко в истории русского театра– Пять самых известных театров мира– Театральный спектакль Практические занятия: <ul style="list-style-type: none">– Анализ текста, поисковое чтение– Анализ исторической литературы, подготовка проекта по истории театра– Игра-квест / викторина по истории театра– Сравнительный анализ литературного изложения древнегреческих мифов и спектаклей на их основе– Создание эскизов костюмов разных эпох– Создание кукол в русском стиле, подготовка и проведение выставки/конкурса– Беседы на установление различий в театральном этикете разных эпох– Выпуск стенгазеты «Русский театр от истоков до современности»– Этюды по освоенному материалу.
3	16 ч.	Спектакль	Теоретические занятия:

			<ul style="list-style-type: none"> – Спектакль как особое сценическое действие. Образное мышление – Виды спектаклей и театральные жанры – Спектакль – театральное произведение, взаимосвязь режиссёрского замысла и актёрской игры – Пьеса как театральная форма – Понятие основной идеи произведения, сюжетной линии. – Литературный текст и драматургия <p>Практические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица») – Знакомство с сюжетом пьесы, изучение стилистических и жанровых особенностей драматургии, выявление различий в прочтении литературного текста и драматургического текста – Работа с терминологическим словарём – Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа на сцене – Развитие воображения и умения работать в остром рисунке («в маске»). – Совершенствование походки и осанки – Пантомимические этюды «Один делает, другой мешает». («Движение в образе», «Ожидание», «Диалог»). – Репетиции и постановка учебного спектакля / сюжетной сценки
4	24 ч.	Театральные профессии	<p>Теоретические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Режиссер – творец спектакля. Связь этики с общей культурой человека. – Самые известные режиссёры – Сценарист – Правила написания сценария – Суфлёр. – Гримёр. Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. Приемы нанесения общего тона – Бутафор и костюмер – Художник-декоратор – Осветитель и звукорежиссёр. Приемы создания свето-музыкального оформления спектакля. – Актёр – Понятие роли и амплуа – Творческий этюд <p>Практические занятия:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> – Речевой этикет. Выбор лексики, интонации, говор, речевые ошибки, мягкость и жесткость речи. Подготовка и показ сценических этюдов – Подготовка детального плана репетиции – Сбор информации и подготовка творческих очерков по теме «Режиссёры мировых театров» – Создание сценария к предложенной ситуации – Игры со словами, развивающие связную образную речь. («Назывной рассказ или стихотворение», «На что похоже задуманное?», «Театр абсурда», «Рассыпья!», «Обвинение и оправдание») – Репетиции учебных сценок с суфлёром – Создание художественного образа средствами грима, проведение выставки и конкурса фоторабот – Работа над образом. Анализ мимики лица. – Создание эскизов костюмов, декораций; проведение выставки и конкурса – Знакомство со звуковой и осветительной аппаратурой – Развитие наблюдательности. (На основе своих наблюдений показать этюд. Понять и воспроизвести характер человека, его отношение к окружающему миру) – Сценические этюды на воображение. – Изображение различных звуков и шумов, «иллюстрируя» чтение отрывков текста. – Этюд на состояние ожидания в заданной ситуации (до 5 человек одновременно)
5	20 ч.	Навыки актёрского мастерства	<p>Теоретические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Сценическая речь. Словесное воздействие на подтекст. – Речь и тело (формирование представления о составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику). – Навыки ораторского искусства. Знакомство с нормами орфоэпии – Сценическое движение как слагаемое актёрского успеха – Ознакомление с основами вокального искусства. Виды вокального искусства. – Знакомство с различной манерой пения. Роль дыхания в пении. Постановка голоса. Певческая позиция. – Текст – основа роли. Навыки работы с текстом. Анализ авторского текста – основные подходы. Физическое самочувствие действующего лица в сцене и авторский текст. <p>Практические занятия:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> – Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата – Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из нескольких – одна») – Работа над органами артикуляции, дикции (Повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание с гласными; работа над пословицами и скороговорками). Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии – Развитие координации движений – Сценические этюды «Имитация поведения животного», «Зеркало и отражение» – Тренировка ритмичности движений. Работа над осанкой и походкой – Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре : «Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень большая картина», «Абстрактная картина», «натюрморт», «Пейзаж». Беспредметные этюды («Нитка и иголка», «Точим карандаш», «Сборы в дорогу») – Упражнения на развитие вокальной техники, артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание – Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения – Чтение текста пьесы. Анализ авторского текста по предлагаемым обстоятельствам. Чтение текста по ролям
6	10 ч.	Психологические аспекты актёрского мастерства	<p>Теоретические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Понятие «Перевоплощение». Подготовительный этап к роли: грим, переодевание. – Творческое воображение как основной инструмент актёра – Понятие «Свобода»: страх сцены и способы борьбы с ним. Мускульная свобода. Концентрация внимания «внутри себя» – Понятие «Мотивация». Целеполагание в актёрском творчестве – Эмоциональная составляющая актёрского мастерства. Невербальная коммуникация <p>Практические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Самостоятельное создание образа по предлагаемой роли. Подбор грима и

			<p>создание эскиза костюма. Проведение фотовыставки и конкурса</p> <ul style="list-style-type: none"> – Импровизации под музыку – Имитация и разработка сценических движений – Сценические этюды «Телевизор» (группа до 5 человек), «Передай книгу...», «Скульптор и глина» (в парах) – Упражнения на постановку дыхания. Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании /с фиксацией на дыхании – Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. Совершенствование осанки и походки – Этюды на внутреннее действие («Публичное одиночество») – Пантомима, фокусировка внимания на бессловесных проявлениях коммуникации, невербальной составляющей действия – Отработка сценических этюдов «Автобус», «Критика», «Спор», «Реклама», «Консультант» – Игры «У меня есть 5 причин, чтобы...» «Я буду ..., потому что...» «Мне не нужно..., т.к...» – Психологический автопортрет. (Составление подробной психологической самохарактеристики).
7	40 ч.	Театральная постановка	<p>Теоретические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Пьеса: понятие жанра, идея произведения, цепь событий, персонаж и его характер – Распределение ролей при работе над пьесой – Диалог – Мизансцена и ее роль в спектакле – Сценическое поведение героев – Художественное оформление сцены – Обсуждение постановки. <p>Практические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выбор и знакомство с пьесой: чтение текста, обсуждение (определение жанра, идеи, основных сюжетных линий) – Составление характеристики персонажей – Чтение пьесы по ролям, отработка артикуляции – Работа над диалогами в пьесе. Создание вариативных диалогов, альтернативных вариантов развития сюжета – Определение мизансцен, деление пьесы на смысловые отрезки – Работа над созданием образа персонажей пьесы

			<ul style="list-style-type: none"> – Работа с эскизами декораций, проведение выставки работ, отбор декораций на конкурсной основе – Закрепление мизансцен, сценического поведения и логики диалогов, оттачивание актёрского мастерства – Работа над оформлением спектакля: подбор музыкального сопровождения и освещения – Репетиции в декорациях (с использованием музыки и реквизита) – Прогон постановки перед премьерой – Определение недочетов и длительности спектакля – Закрепление художественного образа – Пред-премьерный и премьерный показы спектакля – Обсуждение постановки. Подведение итога коллективной работы
8	10 ч.	Культурно-массовая работа	<p>Теоретические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Основные правила поведения в общественных местах – Правила безопасности при работе в компьютерном кабинете – Виртуальные экскурсии по театральным площадкам мира – Знакомство с достижениями выдающихся деятелей театра – Подготовка к отчётным выступлениям <p>Практические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Участие обучающихся в культурно-массовых мероприятиях школьного театра «Маленькая страна», отчетных концертах, проводимых театральной студией, городскими методическими объединениями, домом детского творчества, районом и др.
9	2 ч.	Итоговое занятие	<p>Практические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Анализ проведенной работы. – Выступление учащихся на отчётном концерте – Награждение учащихся по итогам года.

5. Оценочные и методические материалы

Построение программы по крупным блокам тем – «По страницам истории театра» «Спектакль», «Театральные профессии», «Драматургия», «Театральная постановка», – дает педагогу возможность вариативно выстраивать работу с детьми. Базовым может быть любой раздел программы по выбору педагога.

В работе по программе принципиально важным является ролевое существование ученика на занятиях: он бывает актером, режиссером, драматургом, зрителем и «профессиональным зрителем», т. е. театральным критиком, рецензентом.

В результате занятий по данной программе у детей развивается устойчивый интерес к разнообразным явлениям театрального искусства, формируется углубленное представление о театре как виде искусства. Полученные знания дети могут применять в сфере собственной интеллектуально-художественной деятельности.

Формой подведения итогов является выпуск сборника рецензий, написанных студийцами, путеводитель по театрам города, написанный студийцами для своих друзей-старшеклассников, собственный спектакль, подготовленный в течение года и показанный после окончания занятий зрителям, а также участие в мероприятиях театральной студии.

При реализации программы «Театр. Введение в актёрское мастерство» используются как традиционные методы обучения, так и инновационные технологии:

- репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал);
- объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том числе показ видеофильмов);
- проблемный (педагог помогает в решении проблемы);
- поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает вывод);
- эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых),
- методы развивающего обучения,
- метод взаимообучения,
- метод временных ограничений,
- метод полных нагрузок (превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из другого упражнений),
- метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и сценической речи),
- метод игрового содержания,
- метод импровизации.

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу.

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие **дидактические материалы**:

Иллюстративный и демонстрационный материал:

- иллюстративный материал к теме «Путешествие по линии времени»;
- иллюстрации, репродукции к темам по истории театра;
- иллюстрации по темам «Сценический костюм», «Театральный грим», «Сценография».
- таблицы, схемы «Изготовление декораций»;

Раздаточный материал:

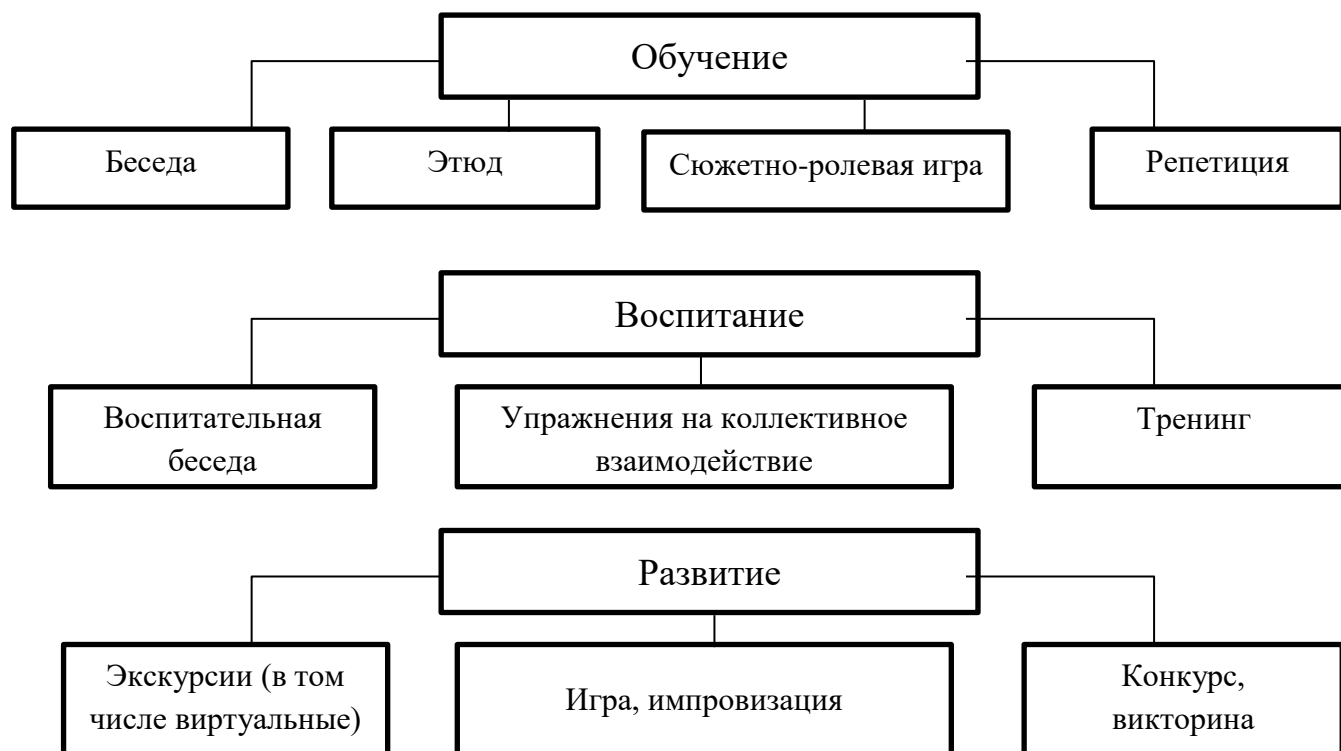
- карточки с упражнениями по теме «Практическая работа над голосом»;
- карточки с заданиями к разделу «История театра»;
- вспомогательные таблицы;

Материалы для проверки освоения программы:

- карточки с заданиями для занятий-зачётов, экзамена-выступления по разделам программы;
- творческие задания;
- тесты по разделу «История театра»;
- кроссворды, викторины и др.

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые занятия, индивидуальные, теоретические, практические, игровые, семинары, творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, устный журнал, экскурсии, занятие-путешествие, занятия – зачёты, экзаменационные показы.

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, развивающей используются различные формы работы на занятиях:

В учебно-воспитательный процесс следует включать экскурсии в краеведческие музеи, вечера-встречи с деятелями театрального искусства, воспитательные мероприятия, психологические тренинги, посещение спектаклей профессионального и любительских театров, что позволит накопить и расширить зрительский опыт воспитанников, развить у них умение отличать настоящее искусство от «лживого», придти к правильному нравственному суждению.

Диагностика музыкальных и артистических способностей детей.

Основные параметры:

1. Восприятие музыки:
 - эмоциональная отзывчивость
 - умение соотнести содержание музыки с картинкой
2. Песенное творчество:
 - способность отыскать нужную интонацию
3. Танцевальное творчество:
 - самостоятельно подобрать движение в соответствии с эмоционально-образным содержанием музыки
4. Музыкально – игровое творчество:
 - способность отыскать способ оригинальных действий для передачи игрового образа

5. Основные навыки театрального мастерства:

- способность к созданию выразительного образа в этюдах, играх– драматизациях, песенных, танцевальных драматизациях
- способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагировать на поступки действующих лиц.

Характеристика уровней:

Высокий уровень (от 2,4 – 3 баллов).

Творческая активность детей, его самостоятельность, инициатива, быстрое осмысление задания, точное выразительное исполнение без помощи взрослого, ярко выраженная эмоциональность (во всех видах деятельности).

Средний уровень (от 1,7 – 2,3 балла).

Эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в муз. – театральную деятельность. Но ребёнок затрудняется в выполнении задания. Требуется помощь взрослого, дополнительное объяснение, показ, повтор.

Низкий уровень (от 1 – 1,6 баллов).

Не эмоционален, не активен, равнодушен, без интереса занимается музыкально – театральной деятельностью, не способен к самостоятельности.

6. Список литературы

Обязательная литература

1. Буренина А.И. Театр всевозможного. Вып. 1: От игры до спектакля. - СПб. 202.- 114 с.
2. Дерягина Л.Б. Играем в сказку. Сценарии в стихах для постановки в детском саду и начальной школе. СПб. Детство – пресс, 2010. - 128 с.
3. Доронова Т.Н. Играем в театр: Театрализованная деятельность детей 4-6 лет. - Просвещение, 2004. - 127 с.
4. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.: Сфера, 2001. - 128 с.
5. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. - М.: АРКТИ, 2002. - 208 с.
6. Алянский, Ю.Л. Азбука театра / Ю.Л. Алянский. – М.: АРКТИ, 1998.
7. Барышева, Т.А. Эмпатия и восприятие музыки. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе / Т.А. Барышева. – М.: Инфа-М., 2000.
8. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – М., 1991.
9. Генералова, И.А. Театр: учебное пособие для детей / И.А. Генералова. – М.: Баласс, 2012.
10. Давыдов, В.Г. От детских игр к творческим играм и драматизациям // Театр и образование: Сб. научных трудов / В.Г. Давыдов. – М., 1992. – С. 10–24.
11. Доронова, Т.Н. Развитие детей в театрализованной деятельности / Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 1998.
12. Дорфман, Л. Эмоции в искусстве / Л. Дорфман. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 8. Зарубина, В.Е. Куклы / В.Е. Зарубина. – М.: ТЦ «Сфера», 2001.
13. Караманенко, Т.Н. Кукольный театр в детском саду / Т.Н. Караманенко. – М.: Учпедгиз, 1960. 10. Кард, В. Сказки из пластилина / В. Кард, С. Петров. – СПб, 1997.
14. Козлянинова, И.П. Речевой голос и его воспитание / И.П. Козлянинова, Э.М. Чарели. – М.: Просвещение, 1985.
15. Крутенкова, А.Д. Кукольный театр. Программа, рекомендации, мини-спектакли, пьесы. 1–9 классы / А.Д. Крутенкова. – Волгоград: Издательство «Учитель», 2008.
16. Кулагина, И.Е. Художественное движение (метод Л.Н. Алексеевой) / И.Е. Кулагина. – Нижний Новгород – Москва, 1993.
17. Лук, А.Н. Психология творчества / А.Н. Лук. – М.: Наука, 1988. – С. 4.
18. Лукьянова, Е.А. Дыхание в хореографии / Е.А. Лукьянова. – М.: Просвещение, 1979.
19. Маханёва, М.Д. Театрализованные занятия в детском саду / М.Д. Маханёва. – М.: ТЦ «Сфера», 2001.
20. Немеровский, А.П. Пластическая выразительность актёра / А.П. Немеровский. – М.: Просвещение, 1976.
21. Панфилова, М.А. Игротерапия общения / М.А. Панфилова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. 19. Парулина, О.В. Мир игрушек и поделок / О.В. Парулина. – Смоленск, 2000.
22. Пикулева, Н.В. Слово на ладошке / Н.В. Пикулева. – М.: ТЦ «Сфера», 1997.
23. Родари, Дж. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй / Дж. Родари. – М., 1978.
24. Савкова, З.В. Техника звучащего слова: методическое пособие / З.В. Савкова. – М.: ВЛАДОС, 1998. 223
25. Самоукина, Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и коррекционные программы / Н.В. Самоукина. – М.: АРКТИ, 1995.
26. Симановский, А.Э. Развитие творческого мышления детей / А.Э. Симановский. – Ярославль: «Академия развития», 1996.
27. Фесюкова, Л.Б. Воспитание сказкой / Л.Б. Фесюкова. – М.: Фолио, 2000.
28. Чурилова, Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. Программа и репертуар / Э.Г. Чурилова. – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2000.
29. Ястребова, А.В. Хочу в школу / А.В. Ястребова, О.И. Лазоренко. – М.: АРКТИ, 1999.

Дополнительная литература

1. Сорокина, Н.Ф. Играем в кукольный театр: программа «Театр – творчество – дети» / Н.Ф. Сорокина. – М.: АРКТИ, 2002.
2. Хухлаева, О.В. Тропинка к своему Я. / О.В. Хухлаева. – М.: Генезис, 2004. 28. Чистякова, М.И. Психогимнастика / М.И. Чистякова. – М.: Просвещение, 1995.
3. Елькина М., Ялымова Э. Путешествие в мир Театра. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. - 224с.

Ресурсы сети Интернет:

1. Татьяна Шабалина. «Бродячие актеры» / Энциклопедия «Кругосвет».
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BRODYACHIE_AKTERI.html
2. Татьяна Шабалина. Театр «Глобус» (GLOBE) / Энциклопедия «Кругосвет».
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR_%C2%ABGLOBUS%C2%BВ_GLOBE.html
3. Татьяна Шабалина. «Принципы организации театрального дела в России» / Энциклопедия «Кругосвет».
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html?page=0,5
4. «Работа актёра над собой». К.С. Станиславский / Виртуальный артистический клуб Владимира Малюгина.
<http://lib.ru/CULTURE/STANISLAWSKIJ/akter.txt>
5. «Актёрский тренинг – теория и практика». Л. Грачёва
<http://reftop.ru/psihologicheskij-trening-l-v-gracheva-akterskij-trening-teoriy.html>
6. А.П. Ершова и В.М. Букатов. «Программа четырёхлетнего курса обучения в театральных школах, студиях, училищах»
<http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/akterskaya-gramota-programma-chetyrehletnego-kursa-obucheniya-v-teatralnyh-shkolah-studiyah>