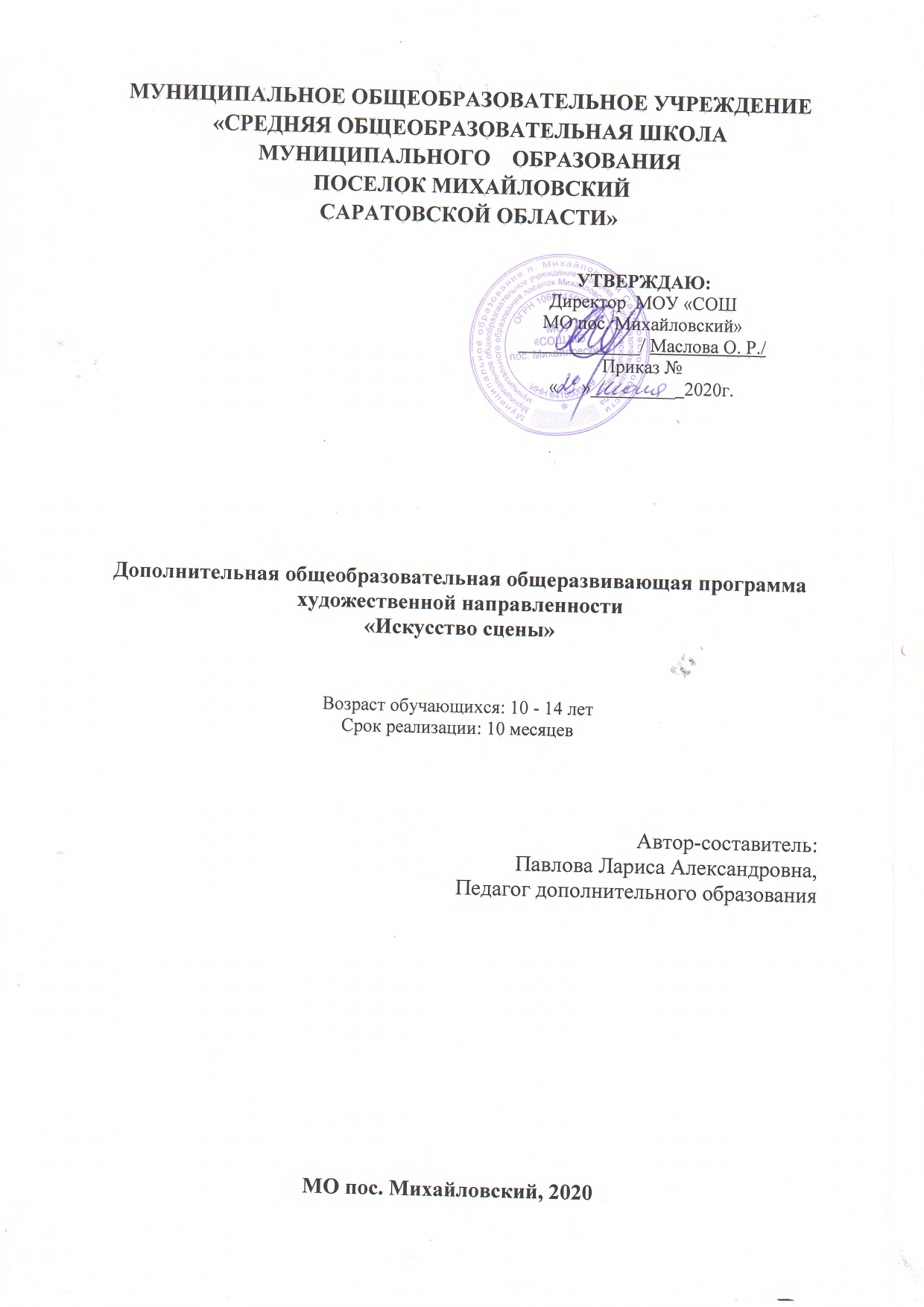
****

Пояснительная записка

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

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятие зажатости, заторможенности, обучения чувствованию слова и художественному воображению – это путь через игру, сочинительство, фантазирование. Все это может дать театрализованная деятельность.

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художественной направленности «Искусство сцены» детский театр рассматривается не только как средство достижения некоего художественного результата, т.е. создание спектакля. Очень важно, чтобы занятия театральным искусством активизировали у учащихся мышление и познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к родному слову, научили сочувствию и сопереживанию.

На занятиях внимание ребят направлено на задания: через установку, логическую структуру занятий руководитель осуществляет руководство самостоятельной познавательной деятельностью учащихся. Они сами выбирают и нужный темп, и средства, и методы выполнения задания, чередуя парную, индивидуальную и групповую работу. Атмосфера доверия, сотрудничества учащихся и руководителя содержательная работа с дидактическим материалом, обращение к личному опыту учащихся, связь с другими видами искусств - способствует развитию индивидуальности ученика.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Искусство сцены» разработана на основе программы курса театральной студии «Вдохновение». Автор Горовая Татьяна Петровна.

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности возможно формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству.

Новизна программы в том, что в ней систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе театрального воплощения. Особенность программы в том, что на занятии одновременно используются фрагменты разных тем и разделов.

Отличительные особенности программы «Искусство сцены» подразумевают наличие у исполнителя многих талантов - он должен уметь одинаково хорошо петь, пластически двигаться, обладать превосходной дикцией, а главное уметь донести до зрителя художественный образ исполняемого произведения. Преподавание театральных дисциплин по узким направлениям привело к тому, что даже профессионалы не всегда органично сочетают пение и движение, или, к примеру, танец и актерскую игру.

Педагогическая целесообразность данного курса для обучающихся обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства.

Набор детей в группы свободный, осуществляется на основании заявления родителей (законного представителя). Для обучения принимаются. Программа ориентирована на детей **10-14 лет**.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Искусство сцены» реализуется в течение календарного года **(38 учебных недель). Продолжительность 1 занятия – 45 минут.**

В группе занимаются дети 10-14 лет, наполняемость группы до 20 человек, занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.

Цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Искусство сцены»

Цель: формирование творческой индивидуальности обучающихся через театральное искусство.

Задачи:

Обучающие задачи:

обучить детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика).

обучить основам театральной деятельности, культуре и технике речи;

познакомить детей с театральной терминологией, с видами театрального искусства, с устройством зрительного зала и сцены.

обучить искусству перевоплощения

обучить управлять эмоциями

обучить детей общению, умению работать в группах и парах, импровизировать и быть естественным в любой ситуации

Развивающие задачи:

− развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми;

− раскрывать творческие способности детей, дать возможность реализации этих возможностей;

− развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания, трудолюбия, упорства, умения достигать цель;

− выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра, преодолевать психологическую и речевую «зажатость»;

− развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность средствами театрального искусства.

− развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие основные чувства;

− развивать чувство ритма и координацию движения;

− развивать речевое дыхание и артикуляцию, а также дикцию на материале скороговорок и стихов.

Воспитательные задачи:

− воспитывать культуру поведения в театре (исполнительскую и зрительскую);

− воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, бережное отношение друг к другу, уважение к коллективному творчеству — формировать понятие «сотворчество»;

− формировать нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное в жизни и в искусстве;

− воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, неравнодушное отношение к окружающему миру;

− формировать потребность в творческом самовыражении.

Прогнозируемый результат

Личностными результатами изучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Искусство сцены» является формирование следующих умений:

формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области театрального искусства;

воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;

развитие самостоятельности в поиске решения различных задач;

формирование духовных и эстетических потребностей;

овладение различными приёмами и техникой театральной деятельности;

воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;

отработка навыков самостоятельной и групповой работы;

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений театрального искусства (кино, спектакли, мюзиклы), объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Искусство сцены» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

проговаривать последовательность действий на занятии;

учиться работать по предложенному плану;

учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД:

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке изобразительного искусства; пользоваться памятками;

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей группы;

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;

Коммуникативные УУД:

уметь пользоваться языком изобразительного искусства;

уметь слушать и понимать речь других;

уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;

учиться согласованно, работать в группе.

Предметными результатами изучения программы является формирование следующих знаний и умений.

выразительному чтению;

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;

умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение)

Требования к уровню знаний, умений и навыков

По завершении обучения воспитанники **должны знать**:

что такое театр

чем отличается театр от других видах искусств

как зародился театр

виды театра

жанры театра

кто создаёт театральные полотна

Должны уметь:

образно мыслить

«превращаться», преображаться с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию;

коллективно выполнять задания;

концентрировать внимание;

ощущать себя в сценическом пространстве.

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

Программа строится на следующих концептуальных принципах:

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

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

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

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

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

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

Развивая творческие способности, уделяется большое внимание воспитанию воли, ответственности и организованности, уважения к чужому труду. Эти качества необходимы в театральной деятельности и определяют успешность этюда, спектакля, выступления, что становится очевидным для детей уже после первого показа. Особое внимание формированию навыков группового взаимодействия уделяется на первом году обучения. Уже в конце первой четверти первого года обучения дети участвуют в показе перед родителями. В ходе группового обсуждения выступления, педагог наряду с творческими достижениями обращает внимание на уровень сплочённости и организованности группы, выделяя и поощряя детей, проявивших самоотдачу, заботу об общем деле, собранность и дисциплинированность.

На данном этапе подростки реализуют свою самостоятельность, происходит активная исполнительская деятельность перед зрительской аудиторией, воплощение накопленного опыта в конкретной творческой работе. Результаты оцениваются по критериям театрального искусства.

Занятия могут проходить в следующих формах:

1. Мастер – класс – это занятия в игровой форме, где с помощью различных средств метода театрализации будет проходить изучение основ театрального искусства:

 культуры речи;

 сценического движения;

 работы над художественным образом.

2. Репетиция – разбор сюжетной линии. Определение ряда сцен, работа над исполнительским планом, работа над сценическим движением – «разводка» сцен.

3.Индивидуальные занятия – работа над художественным воплощением образа, вокальным исполнением или танцевальным номером.

4.Показ спектакля (других форм театрализации) – публичное выступление.

5.Воспитательные формы работы – беседы, посещение театров, совместные праздники. Индивидуальная работа с родителями – беседы, консультации, приглашения на выступления.

Средства, необходимые для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Искусство сцены»

Эффективность настоящей программы и конечный результат деятельности во многом зависят от технического оснащения учебного кабинета и актового зала. Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Искусство сцены» необходимо иметь:

- светлое, просторное репетиционное помещение;

- актовый зал со сценой;

- наличие музыкальной аппаратуры;

- наличие методических пособий;

- наличие костюмов, декораций, реквизита;

- наличие фонотеки;

- стулья для воспитанников;

- возможности для документальной видео и фото съемки.

Учебный план

№ **п/п**	**Название раздела, темы**	**Количество часов**			**Формы аттестации/контроля**
Всего	**Теория**	**Практика**	
1	Театральная азбука	7	3	4	Опрос
2	Актерское мастерство	12	4	8	Показ этюдов
3	Сценическая речь	11	3	8	Декламация
4	Ритмопластика.	10	-	10	Тренинг
5	Театрализованный показ. «Ваш выход, артист!»	36	3	33	Защита образа
	ВСЕГО:	76	13	63	

Содержание учебного плана

Вводное занятие:

Теория: Знакомство с коллективом, программой студии, правилами поведения. Техника безопасности.

Театральная азбука

1.История театра. Театр как вид искусства

1.1. Первоначальные представления о театре как виде искусства.

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Место театра в жизни общества.

Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта учащихся; творческие игры; занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре».

1.2. Театр – искусство коллективное

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

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

Актерское мастерство.

2. Актерская грамота

2.1. Многообразие выразительных средств в театре

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

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

2.2. Значение поведения в актерском искусстве.

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

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один»

2.3. Бессловесные и словесные действия

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

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

Сценическая речь.

3.Художественное чтение

3.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства.

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

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

3.2. Логика речи.

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

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

3.3. Словесные воздействия.

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

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

Ритмопластика.

4.Сценическое движение

4.1. Основы акробатики.

Теория: Развитие психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника безопасности.

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

Театрализованный показ. «Ваш выход артист!».

5. Работа над пьесой

5.1. Пьеса – основа спектакля

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

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

5.2. Текст-основа постановки.

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

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

6.Театральный костюм.

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

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.

7. Репетиционный период.

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

8. Экскурсии

9. Итоговое занятие

Теория: Учащийся должен уметь придумать и зафиксировать позу, запомнить и повторить предложенную позу и жест. Задача в точности воспроизведения и представлении.

Практика: Театральные миниатюры

Календарный учебный график

№	**Месяц**	**Число**	**Время проведения занятия**	**Форма занятия**	**Кол-во часов**			**Тема занятия**	**Место прове-** **дения**	**Форма контроля**
Всего	Т	П
1	сентябрь		14.00-16.00	Беседа, анкетирование	1	1	-	Вводное занятие	Учебный кабинет	
2			14.00-16.00	Диспут, тренинг	1	1	-	История театра. Театр как вид искусства	Учебный кабинет	
3			14.00-16.00	Виртуальная экскурсия	1	1		Первоначальные представления о театре как виде искусства.	Учебный кабинет	
4			14.00-16.00	Контроль знаний	1	-	1	Театр – искусство коллективное	Учебный кабинет	Опрос
5			14.00-16.00	Лекция, тренинг	2	2	-	Актерская грамота	Учебный кабинет	
6			14.00-16.00	репетиция	2		2	Многообразие выразительных средств в театре	Сцена, актовый зал	
7	октябрь		14.00-16.00	тренинг	2		2	Значение поведения в актерском искусстве.	Учебный кабинет	
8			14.00-16.00	Контроль знаний	2		2	Бессловесные и словесные действия	Учебный кабинет	Показ этюдов
9			14.00-16.00	Конкурс /лекция	2	2		Художественное чтение	Учебный кабинет	
10	ноябрь		14.00-16.00	тренинг	3		3	Художественное чтение как вид исполнительского искусства.	Учебный кабинет	
11			14.00-16.00	Дискуссия	3		3	Логика речи.	Учебный кабинет	
12			14.00-16.00	Контроль знаний	3		3	Словесные воздействия.	Учебный кабинет	Декламация
13	декабрь		14.00-16.00	Тренинг по а/м	6		6	Сценическое движение	Учебный кабинет	
14	январь		14.00-16.00	Контроль знаний	5		5	Основы акробатики.	Учебный кабинет	Тренинг
15			14.00-16.00	Тренинг по с/д	4	4		Работа над пьесой «Золушка»	Учебный кабинет	
16	февраль		14.00-16.00	дискуссия, репетиция	6		6	Пьеса – основа спектакля	Учебный кабинет	
17	март		14.00-16.00	Обсуждение пьесы	6		6	Текст-основа постановки.	Актовый зал	
18	апрель		14.00-16.00	Практикум	8		8	Театральный костюм.	Учебный кабинет	
19			14.00-16.00	Репетиции	12		12	Репетиционный период.	Учебный кабинет	
20	май		14.00-16.00	Показ спектакля	4		4	Выступление	Учебный кабинет	
21			14.00-16.00	Беседа, работа с текстом	2		2	Итоговое занятие	Учебный кабинет	Защита образа

Список литературы

для педагога:

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. – 272 с.

2. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – СПб.: Речь, 2006. – 125 с.

3. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение,1986. –176 с.

4. Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с.

5. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного возраста. - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 280 с.

6. Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ (Репертуар для детских и юношеских театров‖), 2008. – 176 с.

7. Организация воспитательной работы в школе: для заместителей директоров по воспитанию, классных руководителей и воспитателей/Библиотека администрации школы. Образовательный центр ―Педагогический поиск‖/под ред. Гуткиной Л.Д., - М., 1996. - 79с.

9. Панфилов А.Ю., Букатов В.М.. Программы. «Театр 1-11 классы». Министерство образования Российской Федерации, М.: «Просвещение», 1995г.

10. Потанин Г.М., Косенко В.Г. Психолого-коррекционная работа с подростками: Учебное пособие. - Белгород: Изд-во Белгородского гос. пед. университета, 1995. -222с.

11. Театр, где играют дети: Учеб.-метод.пособие для руководителей детских театральных коллективов/ Под ред. А.Б.Никитиной.–М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с.: ил..

12. Щуркова Н.Е. Классное руководство: Формирование жизненного опыта у учащихся. -М.: Педагогическое общество России, 2002. -160с.

13. Чернышев А. С. Психологические основы диагностики и формирование личности коллектива школьников/ А.С. Чернышов – М., 1989.- 347с

14. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности : Программа и репертуар. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 160 с.

15. Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа» - Ростов н/Д:Феникс, 2005. – 320 с.

16. «Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- Волгоград. Учитель, 2004г

для обучающихся:

1. Савкова З. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и практика развития речевого голоса. М.: «Искусство», 1975 г. – 175 с. 28