

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Лицей № 57 (Базовая школа Российской академии наук)»
(ГБОУ СО «Лицей № 57 (Базовая школа РАН)»)

ПРИНЯТА

Педагогическим советом ГБОУ СО
«Лицей №57 (Базовая школа РАН)»
Протокол №13 от 26.06.2025 г.

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора ГБОУ СО
«Лицей №57 (Базовая школа РАН)»
от 26.06.2025 г. № 211/2 -о.д.

Л.А.Козырева

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа художественной направленности
«Театр»**

Возраст обучающихся: 10-17 лет
Срок реализации: 2 года

Составитель:

Погорелова Оксана Николаевна,
педагог дополнительного образования
Мартыненко Альбина Альфизовна,
педагог дополнительного образования

Тольятти, 2025

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающем и эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.

Актуальность программы.

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни.

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.

В основе программы «Театр» лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.

Новизна программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения.

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы.

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.

Отличительной особенностью программы «Театр» является синтез типовых образовательных программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современных образовательных технологий Щурковой Н.Е. «Программа воспитания школьника» (культурологическое направление в воспитательной деятельности педагога); А.В. Луценко, А.Б. Никитина, С.В. Клубков, М.А. Зиновьева «Основные принципы и направления работы с театральным коллективом»; Е.А. Иванова «Театральная студия» (программа дополнительного образования творческого объединения); И.С. Козлова «Театральные технологии, обеспечивающие интеграцию воспитания и образования на уроке и во внеурочной деятельности»; Г.Н.Токарев, С.П. Батоская (методическое пособие в помощь начинающим руководителям театральной студии).

Образовательный процесс построен как последовательный переход воспитанника от одной ступени мастерства к другой:

Каждая ступень представляет собой определённый уровень образования, отличается особенностью содержания, применяемых педагогических технологий,

технических средств обучения, использованием на занятиях дидактического и наглядного материала.

Программа «Театр» 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 нравится.

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.

Программа «Театр» включает несколько основных разделов:

1. История театра. Театр как вид искусства.
2. Актерская грамота.
3. Художественное чтение.
4. Сценическое движение.
5. Работа над пьесой.

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства.

Этапы обучения

Реализация программы осуществляется на двух уровнях образовательного процесса.

1-й год обучения - начальная ступень «Первые шаги» - основная цель этой ступени – выявление и развитие общих исполнительских способностей детей, формирование интереса к актерскому творчеству. В течение первого года воспитанники получают первоначальные знания и умения в области театрального искусства, открывают для себя поведение (действие) как основной материал актерского мастерства, закладывается фундамент для углубленного представления о театре как виде искусства. Основной формой работы на первом этапе являются театральные игры и упражнения-импровизации.

2-й год обучения – расширенная ступень «Тропинками творчества» – основная цель – углубленное изучение и овладение актерским мастерством с ориентацией на исполнительскую деятельность. В течение второго года обучения происходит закрепление и расширение знаний, полученных на первом этапе, продолжают совершенствоваться выразительность и яркость поведения в выступлении актера перед зрителем. Формы работы - тренинги, репетиции.

Построение программы по крупным блокам тем - «Актёрское мастерство», «Сценическая речь», «По страницам истории театра», «Сценическое движение» - даёт педагогу возможность вариативно выстраивать работу с детьми.

В работе по программе принципиально важным является ролевое существование воспитанника на занятиях: он бывает актёром, режиссёром, зрителем.

Главная цель программы – создать условия для воспитания нравственных качеств личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность.

Задачи программы:

способствовать формированию:

- необходимых представлений о театральном искусстве;
- актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью;
- речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации;
- практических навыков пластической выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей ребенка;

способствовать развитию:

- интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства;
- творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка;
- эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения;

создать условия воспитания:

- **воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры;**
- творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.
- духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами традиционной народной и мировой культуры

Адресат программы

Программа рассчитана на обучающихся 10-17 лет.

Сроки реализации программы

Данная программа реализуется за 2 учебных года.

1 год обучения – 76 учебных часов в год.

2 год обучения – 76 учебных часов в год.

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ регулируется на основании локального акта «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам» .

Формы обучения: очная

Режим занятий

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу. Занятия проводятся в соответствии с учебно-тематическим, календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий учреждения. Продолжительность учебного часа 40 минут.

Личностные, метапредметные и предметные результаты:

Личностные результаты.

У учеников будут сформированы:

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;
- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития;
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
- умелое использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).

Предметные результаты.

Учащиеся научатся:

- выполнять упражнения актёрского тренинга;
- строить этюд в паре с любым партнёром;
- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
- видам театрального искусства, основам актёрского мастерства
- сочинять этюды по сказкам;
- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злость, удивление, восхищение);
- правильно выполнять цепочки простых физических действий.

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

Обучающийся научится:

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.

Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность
- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- обращаться за помощью;
- формулировать свои затруднения;

- предлагать помощь и сотрудничество;
- слушать собеседника;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Формы подведения итогов и контроля

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий;
- промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы ;
- итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали.

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих и духовных устремлений.

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность текущего контроля.

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи являются одной из форм итогового контроля.

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие способностей каждого ребенка, является спектакль или театральное представление.

Прогнозируемый результат

По завершении 1 года обучения воспитанники должны знать:

- особенности театра как вида искусства, иметь представление о видах и жанрах театрального искусства;
- народные истоки театрального искусства;
- художественное чтение как вид исполнительского искусства;
- об основах сценической «лепки» фразы (логика речи).

Должны уметь:

- активизировать свою фантазию;
- «превращаться», преображаться с помощью изменения своего поведения, места, время, ситуацию;
- видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;
- коллективно выполнять задания;
- культуру суждений о себе и о других;

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

По завершении 2 года обучения воспитанники должны знать:

- историю театра Древней Греции, особенность древнегреческого театра;
- о видах театрального искусства, о взаимосвязи театра с другими видами искусства;

Должны уметь:

- пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в сценическом пространстве;
- Сознательно управлять речеголосовым аппаратом;

- Логично и естественно произнести сложную фразу, небольшой отрывок из заданного текста;

- взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью.
- Сочинять, подготавливать и выполнять этюды;
- Анализировать работу свою и товарищей;

Содержание занятия-зачета: спектакль или открытое занятие, включающее: упражнения на коллективную согласованность действий и исполнение воспитанниками работ из своего чтецкого репертуара.

Учащиеся, прошедшие все этапы обучения по данной программе, должны получить общие сведения о театральном искусстве, теоретические знания и практические навыки:

- пользования театральными понятиями и терминами: «этюд», «действие», «событие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д.;
- использование полученных практических навыков при работе над внешним обликом героя – гримом, костюмом, прической;
- использование необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память, общаться со зрителем;
- владения необходимыми навыками пластической выразительности и сценической речи;
- активного проявления своих индивидуальных способностей в работе над общим делом – оформлении декораций, записей фонограмм.

А главное, стремиться к постоянному духовному совершенствованию, расширению своего культурного кругозора.

При анализе уровня усвоения программного материала воспитанниками педагог использует *карты достижений обучающихся*, где усвоение программного материала и развитие других качеств ребенка определяются по трем уровням:

- **максимальный** – программный материал усвоен обучающимся полностью, воспитанник имеет высокие достижения (победитель международных, всероссийских, областных конкурсов, района и т.д.);
- **средний** – усвоение программы в полном объеме, при наличии несущественных ошибок; участвует в смотрах конкурсах и др. на уровне Дома детского творчества, посёлка.
- **минимальный** – усвоение программы в неполном объеме, допускает существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в конкурсах на уровне коллектива.

Учебно-тематический план (1-й год обучения)

№ п/п	Разделы программы и темы занятий	Всего часов
1.	Вводное занятие. Знакомство с планом работы. Анкета «Ваши предложения по работе творческого объединения»	2
2.	История театра. Театр как вид искусства. Эволюция театра. Современная драматургия. Литературное наследие. Знакомство с произведениями великих драматургов мира. Упражнения, игры-импровизации, творческие задания.	8
3.	Актерская грамота. Многообразие выразительных средств в театре. «Бессловесные элементы действия», «Логика действий» и т.д. Упражнения на КСД;	12

	Тренинги на внимание. Упражнения на овладение и пользование словесными воздействиями этюды.	
4.	Художественное чтение «Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры». «Основы практической работы над голосом» и т.д Упражнения на тренировку силы голоса, диапазона голоса	12
5.	Сценическое движение. Пластическая выразительность актера. Сценическая акробатика.	12
6.	Работа над пьесой Анализ пьесы, чтение и обсуждение. Образы героев. Выразительное чтение по ролям. Определение сквозного действия роли. Репетиции. Показ спектакля.	24
7.	Мероприятия и психологические практикумы.	2
8.	Экскурсии	2
9.	Итоговое занятие	2
	Итого	76

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (1-й год обучения)

1. Вводное занятие «Разрешите представиться»

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

Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов со спектаклями, мероприятиями выпускников.

Форма проведения занятия – презентация коллектива.

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный.

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии.

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.

2. История театра. Театр как вид искусства

2.1. Первоначальные представления о театре как виде искусства.

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.

Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта учащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления представлений о театре как виде искусства. Просмотр театральных постановок драматического театра Игры «Театр в твоей жизни («Что такое театр?», «Театр в твоём доме. Театр на улице», «Театр». Профессиональный театр для детей. Зачем люди ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре».

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний.

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный.

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с записями спектаклей.

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации.

2.2. Театр как одно из древнейших искусств

Теория: Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», славянский обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, игры, празднества). Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе. Преследование скоморохов со стороны государства и церкви.

Практическая работа: проигрывание игр, обрядов праздники «Масленица», «Сретенье», «Покрова», «Рождественские посиделки», «Сочельник и Коляда» и т.д. «Игры в скоморохов» - на придуманные или взятые из литературных источников сюжеты.

Кукольный скомороший театр. О Петрушке.

Формы проведения занятий: игровые групповые занятия.

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с народными песнями, танцами.

Форма подведения итогов: игры-импровизации

2.3. Развитие представления о видах театрального искусства: театр кукол

Теория: Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. Виды кукольного театра. Знакомство с современным кукольным театром. Его художественные возможности. Особенности выразительного языка театра кукол.

Практическая работа: просмотр с детьми кукольных спектаклей. Изготовление кукол-петрушек или других кукол.

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая лаборатория.

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный, метод импровизации.

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с кукольными спектаклями.

Форма подведения итогов: разыгрывание сценок на темы сказочных сюжетов.

2.4. 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.

Формы проведения занятий: заочная экскурсия по театральным цехам.

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный

Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски.

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Путешествие по театральной программке».

3. Актерская грамота

3.1. 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».

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы.

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: карточки с заданиями.

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности.

3.2. 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..»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками).

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы.

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: карточки с заданиями.

Форма подведения итогов: самостоятельная импровизация

3.3. 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., упражнение: «Я сегодня – это ...», этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт.

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: карточки с заданиями.

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.

4. Художественное чтение

4.1. 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.

Формы проведения занятий: групповые

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на развитие и управление речеголосовым аппаратом.

4.2. 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.

Формы проведения занятий: групповые, игровые.

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, исполнение текста, демонстрирующего владение «лепкой» фразы.

4.3. 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».

Формы проведения занятий: групповые, занятие-зачёт.

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего чтецкого репертуара.

5. Сценическое движение

Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие психофизического аппарата.

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.

Формы проведения занятий: групповые.

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных нагрузок, метод взаимообучения.

Дидактический материал: маты или акробатические дорожки

Форма подведения итогов: этюды

6. Работа над пьесой

6.1. 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.

Формы проведения занятий: практические

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.

Форма подведения итогов: анализ пьесы

6.2. Текст-основа постановки.

Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое и неречевое 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 ударения в тексте, упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям

Формы проведения занятий: практические

Приёмы и методы: эвристический, проблемный

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про..., который...».

6.3. Театральный грим. Костюм.

Теория: Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы накладывания грима.

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.

Формы проведения занятий: творческие лаборатории

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный

Дидактический материал: гримировальный набор, жирный крем, тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши.

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима.

6.4. 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.

Формы проведения занятий: творческие лаборатории

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный

Дидактический материал: иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, краски, карандаши.

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды».

6.5. 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.

Формы проведения занятий: репетиции

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.

Форма подведения итогов: премьеры (первый показ спектакля на зрителя). Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы).

7. Мероприятия и психологические практикумы

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев.

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри учреждения. Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра».

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы.

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок

Дидактический материал : сценарии.

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного.

8. Экскурсии

Экскурсии.

9. Итоговое занятие

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год.

Практическая работа: -выступление: упражнения на коллективную согласованность; превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, мизансцены; этюды на оправдание заданных бессловесных элементов действий разными предлагаемыми обстоятельствами; упражнения по курсу «Художественное слово».

Форма проведения занятия: блиц-турнир, зачет.

Приёмы и методы: дизайн-анализ, создание ситуации достижения и успеха.

Дидактический материал : текст викторины.

Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ деятельности.

Учебно-тематический план (2-й год обучения)

№ п/п	Разделы программы и темы занятий	Всего часов
1.	Вводное занятие. Знакомство с планом работы. Анкета «Ваши предложения по работе кружка»	2
2.	История театра. Театр как вид искусства. Страницы истории театра: театр Древней Греции. Развитие представлений о видах театрального искусства: музыкальный театр. Закрепление представлений и зрительского опыта воспитанников. Практическая работа по составлению произведений различных видов искусства (воплощение одного сюжета художественными средствами разных искусств).	8
3.	Актерская грамота. Значение и способы превращения своей логики действия в логику действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранном отрывке. Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. Коллективные показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение различий в характере действия.	12
4.	Художественное чтение Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста. Упражнения на тренировку силы голоса, диапазона голоса	12
5.	Сценическое движение. Пластическая выразительность актера. Сценическая акробатика, универсальная разминка, Танцевальные композиции.	12
6.	Работа над пьесой Анализ пьесы, чтение и обсуждение. Образы героев. Выразительное чтение по ролям. Определение сквозного действия роли. Репетиции. Показ спектакля.	24
7.	Мероприятия и психологические практикумы.	2
8.	Экскурсии	2
9.	Итоговое занятие	2
	Итого	76

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (2-й год обучения)

1. Вводное занятие.

Цели и задачи обучения. Знакомство с курсом. Перспектива творческого роста на 2-ом году обучения.

Практическая работа: Участие детей в мероприятии «День открытых дверей».

Форма проведения занятия – игра-путешествие.

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный.

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии.

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.

2. История театра. Театр как вид искусства

2.1. Страницы истории театра: театр Древнего Востока.

Теория: Культура и искусство Древнего Востока. Мистерии - праздники в храмах Древнего Востока.

Практическая работа: Драматургический анализ мифа об Осирисе: завязка, кульминация, промежуточные события, главные герои-противники.

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний.

Приёмы и методы: эвристический, метод импровизации.

Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, таблицы для драматургического анализа мифа.

Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии.

2.2. Страницы истории театра: театр Древней Греции.

Теория: Общий подъем культуры и искусства в Древней Греции. Общественно-воспитательная роль театра. Особенности древнегреческого театра: сочетание музыки и пластики, слова – активное средство воздействия на зрителя. Костюм и маска – элементы обобщенной характеристики персонажей. Трагедия и комедия – основные жанры древнегреческой драматургии.

Практическая работа: Комментирование чтение отрывков из «Прометея прикованного» Эсхила. Чтение книги А.Говорова «Алкамен – театральный мальчик». Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с устройством зрительного зала и оформлением сценической площадки древнегреческого театра. Заочная экскурсия по современному театральному зданию.

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний.

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный.

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски.

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации.

2.3. Развитие представлений о видах театрального искусства: музыкальный театр.

Теория: Опера, балет, оперетта, мюзикл. Общее и специфическое в каждом жанре. Работа композитора. Либретто. Значение сценографии. Хореография.

Практическая работа: Просмотр спектакля (телеспектакля) музыкального театра. Прослушивание отрывка из мюзикла «Юнона и Авось».

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая лаборатория.

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный, метод импровизации.

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с музыкальными спектаклями.

Форма подведения итогов: творческие работы на тему: «О чём рассказала музыка».

2.4. Театр в ряду других искусств. Общее и особенное.

Теория: Театр и литература. Театр и кино – «друзья и соперники». Изобразительное искусство и театр. Театр и музыка. Взаимосвязь театра с другими видами искусства.

Практическая работа: Просмотр театральных постановок драматического театра им.Щепкинаг.Белгород. Закрепление представлений и зрительского опыта воспитанников в рассказах, сочинениях, рисунках. Практическая работа по составлению произведений различных видов искусства (воплощение одного сюжета художественными средствами разных искусств). Упражнения «Вихрь», «Выбор» (литературный этюд).

Формы проведения занятий: творческая лаборатория.

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, поисковый

Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски.

Форма подведения итогов: Творческие задания по сопоставлению литературного прозаического произведения, пьесы, спектакля, кинофильма, мультфильма, оперы, балета и т.д.

3. Актерская грамота

3.1. Средства актёрского искусства.

Теория: Значение и способы превращения своей логики действия в логику действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранном отрывке. Первоначальное представление о средствах актерского искусства, помогающих преодолеть статичность исполнения (или «купание в чувствах» по К.С. Станиславскому).

Практическая работа: Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов. Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. Коллективные показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение различий в характере действия или «Большое зеркало». Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, врозь). Воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один...». Превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками).

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы.

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: карточки с заданиями.

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности.

3.2. Актер и его роли.

Теория: Параллельная отделочная работа над несколькими ролями каждого воспитанника как средство активизации овладения техникой действий.

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, врозь); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один...»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками). Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». Выполнение этюдов, упражнений-тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это ...»

Формы проведения занятий: игровые, практические.

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: карточки с заданиями.

Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей.

3.3. Бессловесные и словесные действия (повторение).

Теория: Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. Зарождение представления о действенном характере замысла этюда (парного).

Практическая работа: Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт.

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: карточки с заданиями.

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.

4. Художественное чтение

4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства.

Теория: Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста. Словесные воздействия в живой речи и использование их в чтецкой работе.

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». Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы.

Формы проведения занятий: групповые

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего владение «лепкой» фразы.

4.2. Разнообразие художественных приемов литературы.

Теория: Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения. Особенности исполнения лирики.

Практическая работа: самостоятельная подготовка произведения к исполнению (на материале русской прозы и поэзии).

Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт.

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего чтецкого репертуара.

4.3. Словесные воздействия.

Теория: Их классификация. 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). Работа над художественным произведением. Подготовка чтецкого репертуара. Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт.

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего чтецкого репертуара.

5. Сценическое движение

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

Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Сценические падения : падения вперед согнувшись, падение назад на спину.

Формы проведения занятий: групповые.

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных нагрузок, метод взаимообучения.

Дидактический материал: маты или акробатические дорожки

Форма подведения итогов: этюды

6. Работа над пьесой

6.1. 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.

Формы проведения занятий: практические

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.

Форма подведения итогов: анализ пьесы

6.2. Текст-основа постановки.

Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое и неречевое 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 ударения в тексте, упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям

Формы проведения занятий: практические

Приёмы и методы: эвристический, проблемный

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про..., который...».

6.3. Театральный грим. Костюм.

Теория: Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы накладывания грима.

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.

Формы проведения занятий: творческие лаборатории

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный

Дидактический материал: гримировальный набор, жирный крем, тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши.

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима.

6.4. 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.

Формы проведения занятий: творческие лаборатории

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный

Дидактический материал: иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, краски, карандаши.

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды».

6.5. 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.

Формы проведения занятий: репетиции

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.

Форма подведения итогов: премьеры (первый показ спектакля на зрителя). Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы).

7. Мероприятия и психологические практикумы

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации мероприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев.

Практическая работа. Участие в подготовке мероприятий внутри учреждения.

Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра».

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы.

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок

Дидактический материал : сценарии.

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного.

8. Экскурсии

Экскурсии в краеведческие музеи, в храмы , на природу.

9. Итоговое занятие

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год.

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность; этюды на оправдание заданных словесных действий; чтецкие работы по курсу «Художественное слово».

Форма проведения занятия: экзамен-выступление.

Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха.

Дидактический материал : текст викторины.

Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ деятельности.

Методическое обеспечение программы

При реализации программы 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.

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.

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;
- карточки с заданиями к разделу «История театра»;

материалы для проверки освоения программы:

- творческие задания;
- тесты по разделу «История театра»;
- кроссворды, викторины и др.

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», приходить к правильному нравственному суждению.