

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 81 г. Челябинска
имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля»

**Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности**

«Театральная мастерская»

Продолжительность программы - 3 года

Составитель:
Абдрахманова Эльвира Валерьевна

Челябинск,
2020

СОДЕРЖАНИЕ.

Информационная карта программы.....	3
Пояснительная записка.....	4
Учебно-тематический план	17
Содержание программы	23
Литература для педагога	28
Литература для учащихся	30
Электронные образовательные ресурсы	30
Приложение	31

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ.

Тип педагогической программы	дополнительная общеобразовательная программа (программа дополнительного образования детей)
Вид программы	дополнительная общеразвивающая программа
Наименование программы	«Театральная мастерская»
Направленность программы	художественная (театральное искусство)
Контингент обучающихся	учащиеся 5-11 классов МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» в возрасте от 10 до 17 лет
Уровень образования	начальное общее и основное общее
Форма объединения	студия театрализованных программ и праздников
Заказчик программы	субъекты образовательного сообщества 5-11 классов МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»
Разработчик программы	Абдрахманова Эльвира Валерьевна
Цель создания программы	оказание содействия учащимся 5-11 классов МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» в освоении театрального наследия мировой художественной культуры, в рамках дополнительного образования
Ведущие принципы построения программы	гармонизации интеллектуальной и эмоциональной сфер, диалогизации взаимодействия, добровольности, системности, индивидуализации образования, единства обучения, преемственности
Назначение программы	для обучающихся и родителей – данная Программа обеспечивает реализацию их права на информацию об объеме услуг по дополнительному образованию детей, права на выбор этих услуг и права на гарантию качества получаемых услуг для педагогического коллектива – данная Программа определяет приоритеты в содержании дополнительного образования детей и способствует интеграции и координации деятельности педагогов в образовательном процессе. для муниципального органа управления образованием - основание для определения качества реализации объема дополнительных образовательных услуг для учащихся 5-9 классов
Уровень и основной способ освоения программы	общекультурный, интегрированный, репродуктивный
Сроки освоения программы	продолжительность реализации программы – 3 года
Режим занятий	3 раза в неделю
Виды и формы контроля	творческие задания, тесты, викторины
Форма освоения программы	очная коллективная, групповая, индивидуальная

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

*«Teatr ничуть не безделица и вовсе не пустая веиць... Это такая кафедра,
с которой можно много сказать миру добра»*

H.B. Гоголь.

Настоящая программа составлена в соответствии с нормативными и правовыми документами:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ

2. Постановление Правительства РФ «О Типовом положении об образовательном учреждении дополнительного образования детей» от 07.03.1995 г. № 223

3. Распоряжение Правительства РФ «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года» от 29.02.2016 № 326-р

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 1008

5. Письмо Министерства образования и науки РФ «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» от 11.12.2006 г. № 06-1844

Актуальность программы.

Современное общество чрезвычайно быстро изменяется. Во всех сферах его жизни происходят процессы обновления, стремительными темпами прогрессируют экономика, производство, распространяются информационные технологии, претерпевают перемены структура занятости, методы регулирования рынка труда, в том числе творческого, формируются принципиально новые требования к образованию, науке, культуре. В этих условиях главной целью развития социокультурной сферы становится создание гармоничной природо- и

культурообразной среды обитания человека, отвечающей потребностям общества и личности.

Современный социальный заказ ориентирован на формирование самоопределения личности. Именно поэтому сочетание обязательного и дополнительного образования создает благоприятные условия для реализации современного социального заказа.

При обращении к искусству многих пугает то, что искусство это что-то неуловимое, что-то такое чему научить нельзя. Однако, сегодня идея использования театральной деятельности для формирования личности ребенка, его саморазвития, раскрытия потенциальных возможностей подростка становится реальной.

Ощущение полноты жизни возникает у человека, когда он самореализуется, т.е. воплощает свои идеалы, использует таланты и способности. Масштаб личности измеряется масштабом реальных задач, в ходе решения которых она вырастает и оформляется. Такой рост возможен только при проживании мира как события с включением всех деятельностных возможностей, с готовностью воспринять и примирить явные противоречия, быть терпимым к двусмысленным ситуациям, потребностью привести дезорганизованное состояние в порядок через решение поставленных проблем. Все это требует развития творческих способностей.

Говоря о влиянии искусства на духовное развитие личности, имеют ввиду познание красоты как духовной категории и критериев прекрасного во всех сферах человеческой жизнедеятельности, воспитание культуры чувств, побуждение творческих способностей, развитие образного мышления, вкуса, интуиции.

Все сказанное в полной мере относится и к искусству театра. Театральное искусство, будь то спектакль или театрализованное представление, сочетающее в себе слово, жест, музыку, танец, вокал, декоративно-художественное оформление

и многое другое, является оптимальной формой художественно-сценического творчества для детей и подростков.

Театр – синтетическое искусство: в нем соединились литература, декламация и музыка. Зародилось в Древней Греции около двух с половиной тысяч лет назад. Само слово «театр» - означает «место для зреищ». Театральная студия, включающая в себя занятия хореографией; развитием памяти, воображения, мышления; развитием культуры и техники речи; изучение основ психологии и этики. Основой внутренней техники актера является сценическое внимание, которое развивается на занятиях. Занимаясь в студии, ребята постоянно вовлечены в активную деятельность, находятся в атмосфере доброжелательности и сотрудничества.

Стеценко В.М. говорит об универсальности театрального творческого процесса. Он (театр) раскрывает множество граней в любом человеке, а в ребенке особенно. Ведь ребенок активен по своей природе и ему интересно все. Театр требует фантазии, интеллекта, определенной суммы знаний и жизненного опыта, а также специальных умений и навыков, природных способностей и умения работать над собой, развивая и дополняя то, что подарено природой. Все эти качества помогут человеку в его обыденной жизни, сделают ее более наполненной, а самого человека – более интересным для окружающих.¹

Значение художественно-сценического творчества заключается в том, что данный вид творчества не только выступает как средство развлечения или организованного досуга, но и несет в себе социально-педагогические установки, как например снятие психологического напряжения – психологической разрядки, самореализации, удовлетворения культурных потребностей. Путем разного вида театрализации могут проводится занятия во время учебного процесса, с целью получения знаний с наибольшим положительным результатом.

¹

В ходе просмотра театрализованных представлений и (или) спектаклей происходит катарсис, необходимый каждому культурно-мыслящему человеку. Сопреживание герою того или иного действия заставляет иначе посмотреть на различные конфликтные ситуации, отвлечься от собственных проблем. Занятия театральным искусством позволяют пополнить интеллектуальный «багаж», дают возможность для творческого роста, реализации потенциала, учат преодолевать каждодневные трудности социализации личности.

Золотников В. пишет, что детский театр может и должен имитировать взрослый театр в его лучших аспектах. Например, принцип коллективности как ответственность за то дело, которое выполняешь лично ты. <...>

В профессиональном театре существует понятие «актерское раскрытие», то есть спектакль, или режиссер, или собственные усилия (а возможно и все вместе) позволили актеру максимально проявить свой творческий потенциал, свою профессиональную палитру. Есть этому аналог. Именно аналог, потому что говорить о серьезном актерском раскрытии в детской театральной студии не следует. Но следует говорить о личностном раскрытии. Об открытых возможностях, о том труде, который был вложен, о том пути, который был проделан в преодолении себя, начиная с простых механических усилий по освоению текста и своевременной явке на репетицию заканчивая созданием цельного сценического образа и прочими театральными премудростями. Успех должен быть замечен не только взрослыми, но и сверстниками.

Ребенок, попав в положение актера (так же как и профессиональный актер), работая над ролью, по всем законам театра сам становится его творцом, материалом и инструментом. Но он еще и организатор самого себя, и опора для других в общей работе, и человек обучающийся, и человек обучающий. Возможно, ли все это постичь единовременно, без серьезного личностного участия, без включения внутренних ресурсов, без настоящего волевого усилия.

Создание условий для проявления этого усилия и есть одна из множества причин существования детского театрального коллектива.².

Дополнительная общеразвивающая программа в области театрального искусства имеет широкие интегративные возможности с предметами общего образования начальной и основной ступеней, позволяя выстраивать взаимосвязь с такими предметами, как мировая художественная культура, литература, русский язык, музыка, рисование, физкультура и др.

Данная дополнительная общеразвивающая программа составлена на основе программы «Детско-юношеский театр мюзикла» Е.А. Гальцовой³ и программы Е.Г. Елагиной «Уроки театра»⁴.

Цель программы – развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их личностных качеств через приобщение к театральному искусству.

Обучающие задачи:

1. Способствовать расширению кругозора в области театральной культуры для осознания культурной идентичности населения российского государства.
2. Обеспечить удовлетворение образовательных потребностей ребенка через знакомство с выдающимися образцами театрального искусства
3. Способствовать формированию специальных знаний и умений: грамотная речь, артикуляция, дыхание, умение работать в коллективе.

² Деятельность театров: театр и дети: аналитический обзор // А. Никитина, Н. Опарина, Ю. Фохт-Бабушкин и др. – Москва, 2001. – стр. 33

³ Детско-юношеский театр мюзикла: программа, разработки занятий, рекомендации. // автор-составитель Е.А. Гальцова. – Волгоград, 2009. - 265 стр.

⁴ Елагина Г.Н. Образовательная программа объединения «Балаганчик» «Уроки театра» / Образовательные программы дополнительного образования детей: методические материалы городского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». - часть 1, книга 4. - Челябинск, 2011. - 104 стр.

Развивающие задачи:

1. Развить позитивные личностные качества обучающихся, их коммуникативную культуру.
2. Развить интерес к искусству в целом, и театральному искусству в частности. Способствовать личностному росту в данной области.
3. Активизировать познавательный интерес и умение преодолевать эмоциональные трудности в ситуациях общения (психологическая реабилитация стрессовых ситуаций).

Воспитательные задачи:

1. Воспитать потребность в сохранении и воспроизведении культуры, традиций и обычаев внутри многонационального региона.
2. Поддержать культурное самоопределение и саморазвитие ребенка через создание максимально благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка
3. Способствовать своевременному выявлению негативных тенденций, ведущих к деградации социально-культурного развития подростка.
4. Сформировать активную гражданскую позицию, положительное отношение к природе, труду, взаимоотношениям с окружающими,

Дополнительная обще развивающая программа основана на следующих **принципах:**

1. Принцип системности – организация системы занятий, итоговых выступлений (театрализованных представлений) и мероприятий воспитательно-познавательного характера.
2. Принцип гармонизации интеллектуальной и эмоциональной сфер жизнедеятельности – построение занятий на основе доверительных отношений между всеми участниками творческого процесса: открытость и откровенность, доверие, умение идти на диалог, гуманное отношение друг к другу, активизация интеллектуальных аналитических процессов.

3. Принцип диалогизации взаимодействия – равноправное и полноценное межличностное общение во время учебного процесса, репетиционного и творческого процесса, которое основано на взаимопонимании, уважении друг к другу, когда ребенок не боится рассказать о своих чувствах и мыслях взрослому, и наоборот.

4. Принцип индивидуализации образования – создание условий для максимально свободной реализации каждым участником программы личностных качеств, образовательных потребностей и возможностей.

5. Принцип единства обучения, воспитания и развития – развитие ребенка совершается в процессе получения им дополнительного образования на основе формирования адекватной самооценки воспитанника, его высокой личностной ответственности, стремления к общей коллективной цели.

6. Принцип усиления социальной составляющей – рекреация, компенсация, адаптация и психологическая реабилитация детей и подростков, способствование их полноценной коммуникации с социумом. Использование полученных знаний, умений, навыков в получении основного образования, в повседневной жизни и быту.

7. Принцип преемственности – нравственное и интеллектуальное взаимообогащение участников коллектива. Постепенное и последовательное усложнение изучаемого материала, с учетом возрастных психических (психологических) и физических (физиологических) особенностей.

8. Принцип добровольности – каждый участник коллектива приходит в него по собственному желанию и зачисляется на основании заявления о приеме от родителей. Каждый участник коллектива может выбрать свою роль в его структуре, исходя из собственных желаний и потребностей.

Данные принципы позволяют регулировать взаимоотношения, планировать и проектировать мероприятия.

Условия реализации программы.

Для реализации данной программы имеется закрепленный кабинет, библиотека с методической и художественной литературой, необходимое техническое оборудование (музыкальная аппаратура, ноутбук, проектор), актовый и малый спортивный зал.

Программа рассчитана на 3 года занятий.

Режим занятий – 3 часа в неделю.

Формы и методы работы с детьми.

- групповая, способствующая воспитанию чувства коллективизма, ответственности каждого за общее (дело),
- индивидуальная, позволяющая обратить особое внимание на личность каждого ребенка, с учетом его особенностей развития и становления в коллективе.

На занятиях используются словесные, наглядные и практические методы и приемы: дискуссии, обсуждения, тренинги, выполнение упражнений, проблемных заданий, анализ конкретных ситуаций, экскурсии, игры и пр.

Возраст участников программы – 10 – 17 лет. Этот этап характеризуется интенсивным стремлением к познанию самого и себя и в отождествлении своего «Я» с социумом.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся средней возрастной группы (подростчество, 10 – 17 лет).

Подростковый возраст, отдельные его стадии относят к критическому периоду психического развития. Остро протекающий психический перелом обуславливает его исключительную сложность и противоречивость. Личность подростка дисгармонична, т.к. свертывается установившая система интересов, протестующий способ поведения сочетается с возрастающей самостоятельностью, с более многообразными отношениями с другими детьми, со взрослыми, со значительным расширением сферы его деятельности, качественно меняющей свой характер вследствие направленности на новые формы отношений.

У младших подростков проявляется хаотичность поведения, отношение к миру становится более позитивным, но растет автономия подростка от семьи, и вместе с тем, возрастает влияние сверстников, как позитивное, так и негативное.

Средний подростковый возраст называют «кризисом подросткового возраста», когда ломка старых психологических структур приводит к взрыву непослушания, грубости, неуправляемости подростка. Происходит резкая смена всей системы переживаний – как их структуры, так и содержания. Основную причину столь бурных проявлений многие психологи объясняют тем, что взрослые не перестраивают свое поведение в ответ на формирующуюся у подростка «чувство взрослости», стремления к новым формам взаимоотношений. Ведущее свойство – обращение к своему внутреннему миру, интровертность, склонность к самокритике и чувствительность к критике со стороны окружающих. Проявляется интерес к знаниям по психологии. Продолжает нарастать критическое отношение к родителям, избирательность в дружбе. Возрастные изменения растущего организма усиливают и без того частые колебания настроений.

В старшем подростковом возрасте интроверсия вновь сменяется экстраверсией: подросток экспансивен, общителен, возрастает его уверенность в себе, а так же интерес к другим людям и различием между ними. Он очарован словом «личность», любит обсуждать и сравнивать себя с другими, активно идентифицирует себя с героями кино и литературы, узнавая в них собственные черты.

Согласно В. С. Рusanовой, для подростка характерно «стремление найти свое место в обществе, которое становится главным, порождает у подростка стремление понять самого себя, развивать чувство ответственности, критическое отношение к себе и другим людям».

В этом возрасте доминирующее значение приобретают потребности в свободе, самопознании и поиске смысла в окружающем мире. Благодаря познанию своих особенностей, индивидуальности у подростка формируется

смысловая сфера, рефлексивные механизмы саморегуляции. Средствами удовлетворения потребностей в этом возрасте могут стать: различные продуктивные виды творческой деятельности, занятиями физкультурой и спортом, трудом, психологической разгрузкой; общение со сверстками (в том числе противоположного пола) и взрослыми; различного рода испытания и тестирования собственных возможностей, позволяющие провести самоанализ, определить свою уникальность и др.

Видами и формами контроля определены следующие:

- текущий контроль (зачетные занятия),
- промежуточный контроль (творческие задания),
- итоговый контроль (театрализованное представление).

Также могут быть использованы следующие формы: концерт, творческий показ, вечер внутри коллектива, театрализованное представление и т.п.

Предметом исследования служат базовые основы театрального искусства. Критериями для оценивания результатов категории являются описанные в контрольно-измерительных материалах (приложение к программе). Результаты заносятся в карту развития воспитанника коллектива.

Ожидаемые результаты.

В коллективе занимаются учащиеся 10 – 15 лет (подростковый возраст). Ниже приведены ожидаемые результаты от учащихся по годам обучения.

1 год обучения.

Обучающиеся должны знать:

- основные понятия и профессии в театральном искусстве,
- 5-10 скороговорок,
- 3-5 произведений русского фольклора,
- отрывки 3-5 стихотворений,
- основные принципы проведения театрализованной игры,
- комплекс артикуляционной гимнастики.

Обучающиеся должны уметь:

- выполнять упражнения актерского тренинга,
- правильно брать и распределять дыхание во время упражнения,
- рассказать (или показать) свои наблюдения за миром людей, природы, предметов,
- действовать в заданном темпе,
- развить предложенную тему в течение 2-3 минут,
- выполнять простейшие этюды, пластические композиции,
- объяснить условия задания 2-3 ребятам, организовать парное или мелкогрупповое выполнение задания,
- описать собственные эмоции,
- запомнить свое место в течение 3-4 передвижений, свою мизансцену, уметь ее повторить,
- выполнять с закрытыми глазами простые задания с предметом, заранее определенную композицию,
- физические действия, в том числе по памяти.

Воспитательный аспект 1 года обучения:

- на основе материала занятий выработать уважительное отношение к Родине, учреждению, коллективу, семье, каждому отдельному индивиду,
- понимать значение каждого в коллективе, найти с ним «общий язык» для слаженной работы команды,
- понимать степень ответственности перед всеми участниками коллектива,
- освоить основы культуры поведения в зрительном зале и сценическом пространстве.

2 год обучения.

Обучающиеся должны знать:

- углубленные понятия: психотехника, помеха, зажим, атака голосом, сценодвижение, компоненты актерской выразительности и пр.
- основные приемы владения собственным телом в сценическом пространстве,

- индивидуальные особенности собственного тела, умело использовать достоинства,
- способы актерской выразительности

Обучающиеся должны уметь:

- настраивать весь психофизический аппарат на работу,
- находить способы устранения помех и зажимов,
- определять сквозное действие роли,
- находить характерные черты персонажа,
- правильно выполнять цепочки из простых физических действий,
- самостоятельно провести групповую разминку,
- выполнять парные импровизации под музыку и без музыки, с включением реквизита и без него.

Воспитательный аспект 2 года обучения:

- умение создать и поддержать в коллективе доброжелательную творческую атмосферу,
- понимание общечеловеческих ценностей в художественном произведении и необходимости следовать им,
- на основе материала занятий способствовать уважительному отношению и принятию культурного наследия разных стран и народов.

3 год обучения.

Обучающиеся должны знать:

- техники работы над собой и раскрытие творческой индивидуальности
- техники воплощения актера над ролями различных жанров

Обучающиеся должны уметь:

- привести себя в трудоспособное состояние,
- владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления,
- сочинить и исполнить этюд, в том числе пластический, организовать его выполнение другими членами коллектива,
- участвовать в этюде, поставленным другим членом коллектива,

- уметь снимать психические и физические зажимы,
- интенсивно работать во время занятий и репетиций,
- самостоятельно преобразовывать предложенное движение в соответствии со своей индивидуальностью.

Воспитательный аспект 3 года обучения:

- на основе материала занятий способствовать формированию толерантного отношения к различным национальным, инокультурным проявлениям в искусстве,
- воспитание чувства ответственности за деятельность коллектива,
- гармонизация взаимодействия тела и эмоций учащегося.

Предполагаемый результат реализации программы дополнительного образования может быть достигнут на основе обращения учащихся к произведениям искусства как к духовному опыту поколений, проживание их в собственной театральной художественной деятельности, что позволяет формировать эмоционально-ценственный, нравственно-эстетический опыт подростков. И, как итоговый результат – перенос навыков, освоенных на занятиях, в повседневную жизнь подростка, отношениях со сверстниками, взрослыми, в том числе с педагогами, родителями и старшими родственниками.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

1 год обучения.				
№№	Наименование темы	Количество часов	Из них:	
			теория	практика
1	Введение в программу. Основные понятия и термины	2	2	-
Раздел «История мировой культуры и искусств»				
2	Театр, как вид искусства.	2	2	-
3	Театральные профессии.	2	1	1
4	История развития театрального искусства в России.	4	3	1
Раздел «Культура и техника речи»				
5	Культура речи. Нормы речи.	2	2	-
6	Основы сценической речи. Монолог.	4	2	2
7	Техника звучащей речи. Дыхание.	8	2	6
8	Техника звучащей речи. Голосообразование.	8	2	6
9	Техника звучащей речи. Темпоритм речи.	8	2	6
Раздел «Актерское мастерство»				
10	Исполнительское искусство актера — стержень театрального искусства	2	2	-
11	Действие. Коллективное действие.	6	3	3
12	Работа актера над собой: релаксация, концентрация, мышечные зажимы.	8	2	6
13	Внимание, наблюдательность.	8	2	6
14	Воображение. Работа с воображаемым предметом.	8	2	6
15	Мимика и жесты.	8	2	6
16	Этюдный метод: сказка, анекдот, стихотворение, басня	12	2	8
Раздел «Театральная хореография»				
17	Ритмика. Освобождение от «зажимов», мышечная свобода.	6	2	4
18	Пластика. Основные пластические упражнения. Координация.	8	2	6
19	Сценическое движение. Базовые элементы акробатики.	8	2	6

20	Сценический танец. Основы ИБТ.	12	2	10
Раздел «Психология»				
21	Понятие психология. Методы исследования.	4	3	1
22	Характерные черты личности.	4	3	1
Раздел «Декоративно-художественное оформление»				
23	Устройство театра. Зрительный зал.	2	2	-
24	Профессии «закулисья». Понятие «рабочий сцены».	4	1	3
25	Работа декоратора и реквизитора. Оформление сценического пространства.	8	2	6
26	Репетиционно-постановочная деятельность. Участие в досуговых мероприятиях, конкурсах, концертах и пр.	54	-	54
27	Посещение театров, тематические экскурсии.	8	-	8
ИТОГО		210	52	158

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

2 год обучения.				
№№	Наименование темы	Количество часов	Из них:	
			теория	практика
1	Вводное занятие.	2	1	1
Раздел «История мировой культуры и искусств»				
2	Театр, как вид искусства. Театральная этика.	2	2	-
3	Виды и жанры театрального искусства.	2	2	-
4	История развития театрального искусства за рубежом. Страны Запада.	2	1	1
Раздел «Культура и техника речи»				
5	Культура речи. Русское литературное произношение.	2	1	1
6	Основы сценической речи. Диалог.	6	2	4
7	Техника звучащей речи. Качественные характеристики голоса. Сила голоса.	8	2	6
8	Техника звучащей речи. Качественные характеристики голоса. Диапазон голоса.	8	2	6
9	Артикуляционный аппарат. Работа со скороговоркой.	8	2	6
Раздел «Актерское мастерство»				
10	Работа актера над ролью. Создание образа.	8	2	6
11	Память физических действий. Работа с предметом.	8	2	6
12	Оценка фактов. Построение оценки фактов.	6	4	2
13	Значение законов композиции в актерском творчестве.	6	2	4
14	Сценические этюды. Работа в паре.	8	1	7
15	Мимы и пантомимы.	8	1	7
16	Зримая песня.	10	2	8
Раздел «Театральная хореография»				
17	Ритмика. Тренинги по Е. Гrotovскому.	6	1	5
18	Пластика. Гибкость и реакция. Ловкость. Растворка.	8	1	7
19	Сценическое движение. Координация движений актера в сценическом действии	8	1	7
20	Сценический танец. Народный танец.	12	2	10

Раздел «Психология»				
21	Мотивы и потребности человека.	2	2	-
22	Преодоление стрессовых ситуаций.	6	2	4
Раздел «Декоративно-художественное оформление»				
23	Устройство театра. Сцена.	2	1	1
24	Работа гримера. Основы наложения сценического грима.	8	2	6
25	Работа костюмера. Основы создания зрительного образа.	8	2	6
26	Репетиционно-постановочная деятельность. Участие в досуговых мероприятиях, конкурсах, концертах и пр.	50	-	50
27	Посещение театров, тематические экскурсии.	6	-	6
ИТОГО		210	43	167

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

3 год обучения.

№№	Наименование темы	Количество часов	Из них:	
			теория	практика
1	Вводное занятие.	2	1	1
Раздел «История мировой культуры и искусств»				
2	История развития театрального искусства за рубежом. Страны Востока.	2	2	-
3	Театральные школы	2	2	-
4	Творчество современных режиссеров	3	2	1
Раздел «Культура и техника речи»				
5	Культура речи. Стили и виды общения.	2	1	1
6	Техника звучащей речи. Работа над звучанием.	6	2	4
7	Техника речи. Интонация. Эмоциональный тон	8	2	6
8	Ораторское искусство.	8	2	6
9	Речевой хор.	10	2	8
Раздел «Актерское мастерство»				
10	Работа актера над ролью. Система К.С. Станиславского.	6	2	4
11	Действенный анализ, как метод работы над спектаклем.	8	2	6
12	Органическое (подлинное) действие.	6	4	2
13	Перевоплощение, зерно роли. Импровизация.	8	2	6
14	Второй план роли. Внутренний монолог.	8	1	7
15	Работа над стихотворным произведением.	10	2	8
16	Работа над прозаическим произведением.	10	2	8
Раздел «Театральная хореография»				
17	Ритмика.	6	1	5
18	Пластико-драматургические опыты. Выполнение элементов в связке.	8	1	7
19	Сценическое движение. Сценическая драка и падения.	8	1	7
20	Постановка хореографических этюдов.	12	2	10
Раздел «Психология»				
21	Эмоции и чувства.	2	2	-

22	Социальное поведение. Ролевая игра.	6	2	4
Раздел «Декоративно-художественное оформление»				
23	Устройство театра. Авансцена.	1	1	-
24	Музыкальное и звуковое оформление представления.	6	2	4
25	Световое оформление представления. Работа с мультимедийной аппаратурой.	6	2	4
26	Репетиционно-постановочная деятельность. Участие в художественных мероприятиях, конкурсах, концертах и пр.	50	-	50
27	Посещение театров, тематические экскурсии.	6	-	6
	ИТОГО	210	45	165

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Реализация содержания программы раскрывается в нескольких разделах:

1. «История мировой культуры и искусств» включает в себя изучение театральной культуры и искусства в России и мире.

1 год обучения. Театр, как вид искусства: основные понятия. Основные театральные профессии: актер, режиссер, сценарист, каскадер, декоратор, звукорежиссер, оператор света, работник сцены и пр. История развития театрального искусства в России: от «Театра Петрушки» до наших дней. Практическая отработка пройденного материала в виде сообщений, докладов или проектов.

2 год обучения. Театр, как вид искусства: театральная этика. Дисциплина творчества. Работа в коллективе. Виды и жанры театрального искусства. Драма. Комедия. Трагедия. Мистерия. Мюзикл. Фарс. Театр теней. История развития театрального искусства в странах Запада. Древняя Греция и Рим. Средневековье. Итальянский театра Дель Арте. Английский театр «Глобус». Театры в 18 — 20 веках. Современный западно-европейский театр. Практическая отработка пройденного материала в виде сообщений, докладов или проектов.

3 год обучения. История развития театрального искусства в странах Востока. Театральные школы (Станиславский К.С., Товстоногов Г.А., Вахтангов Е.Б., Мейхерхольд В.Э.). Их особенности. Творчество современных режиссеров. История развития театрального искусства в странах Востока. Китайский народный театр. Придворный императорский театр «Грушевый сад». Японский классический театр «Кабуки». Индийский театр «Катаカリ». Практическая отработка пройденного материала в виде сообщений, докладов или проектов.

2. Раздел «Культура и техника речи» представляет собой работу над голосом и его звучанием и произношением.

1 год обучения. Культура речи. Нормы речи. Критерии культуры речи. Основы сценической речи. Монолог. Техника звучащей речи. Дыхание. Совершенствование фонационного дыхания. Самомассаж. Голосообразование. Резонирование. Темпоритм речи. Разборчивость речи. Виды темпоритма. Практические упражнения на постановку дыхания, умения держать вдох и выдох.

2 год обучения. Культура речи: русское литературное произношение. Орфоэпия. Произношение гласных и согласных звуков. Основы сценической речи. Диалог. Техника звучащей речи. Качественные характеристики голоса. Сила голоса. Широта и объемность голоса. Диапазон голоса. Виды. Регистры. Плавность звучания. Артикуляционный аппарат. Работа со скороговоркой. Виды. Практические упражнения на развитие диапазона голоса и правильного посыла звука, упражнения на отработку произношения звуков, слов, словосочетаний, скороговорок.

3 год обучения. Культура речи. Стили и виды общения. Лексические нормы. Техника звучащей речи. Работа над звучанием. Атака звука. Центр голоса. Техника речи. Интонация. Эмоциональный тон. Ораторское искусство. Речевой хор. Практические упражнения на умение грамотно, правильно выделять главные слова, произносить текст, доносить до слушателя основную мысль, умение держать паузу.

3. Раздел «Актерское мастерство» состоит из изучения тем, которые способствуют раскрепощению ребенка, снятию зажимов, раскрытию способностей и возможностей, ориентации в пространстве, знакомства с собственным телом и окружающим миром. Приобретают актерские навыки, избавляются от неуверенности и страха в сценических условиях.

1 год обучения. Исполнительское искусство актера - стержень театрального искусства. Действие. Коллективное действие. Работа актера над собой: релаксация, концентрация, мышечные зажимы. Составляющие актерского

мастерства как основа органичного существования на сцене. Внимание, наблюдательность. Воображение, работа с воображаемым предметом. Мимика и жесты. Этюдный метод: сказка, анекдот, стихотворение, басня. Упражнения на развитие внимания, наблюдательности и фантазии, упражнения с воображаемыми предметами, оценка собственного Я в предлагаемых обстоятельствах.

2 год обучения. Работа актера над ролью Создание образа. Память физических действий. Работа с предметом. Оценка фактов. Построение оценки фактов. Значение законов композиции в актерском творчестве. Сценические этюды. Работа в паре. Мимы и пантомимы. Зримая песня. Практическая работа направлена на формирование актера-творца, творческого поиска, построение мизансцены, сценического этюда.

3 год обучения. Работа актера над ролью. Система К.С. Станиславского. Действенный анализ, как метод работы над спектаклем. Органическое (подлинное) действие. Перевоплощение, зерно роли. Импровизация. Второй план роли. Внутренний монолог. Работа над стихотворным произведением. Работа над прозаическим произведением.

4. Раздел «Театральная хореография» подразумевает собой занятия ритмикой (упражнения на чувство ритма и устранение «зажимов») и пластикой (занятие на работу групп мышц), построение танцевальной композиции, изучение основ танцевального искусства. Данные занятия не только тренировка тела, но и интеллекта, эмоций. Движение во многом определяет театрализацию или спектакль. Занятия направлены на организацию взаимодействия тела, разума и эмоций каждого участника.

1 год обучения. Ритмика. Освобождение от «зажимов», мышечная свобода. Чувство такта, ритма. Пластика. Основные пластические упражнения. Координация. Сюжетная игра. Сценическое движение. Базовые элементы акробатики. Аэробика. Силовая нагрузка. Сценический танец. Историко-бытовой танец. Его особенности. Вальс.

2 год обучения. Ритмика. Тренинги по Ежи Гротовскому. Пластика. Гибкость и реакция. Ловкость. Растворение. Сценическое движение. Координация движения актера в сценическом действии. Сценический танец. Народный танец. Фольклорный танец. Танцы народов мира (по выбору).

3 год обучения. Ритмика. Тренинги на темпо-ритм в сценических обстоятельствах. Пластико-драматургические опыты. Выполнение пластических элементов в связке. Сценическое движение. Сценическое падение и драка. Виды, особенности исполнения. Постановка хореографических этюдов на выбранную (заданную) тему.

5. Раздел «Психология» – здесь учащиеся научатся определять характерные черты личности, мотивы и потребности человека, изучат эмоции и чувства. Занятия направлены на раскрепощение ребенка, снятие его физических и психических зажимов, комплексов, приобретенных ребенком. Данная составляющая учит не только понимать того или иного героя, но и самого себя, помочь формированию сильной гармоничной личности, способной сопротивляться агрессии внешнего мира.

1 год обучения. Понятие «Психология». Психика. Методы исследования в психологии. Наблюдение. Беседа. Эксперимент. Характерные черты личности. Механизмы психологической защиты.

2 год обучения. Мотивы и потребности человека. Понятие. Виды. Понятие «характер». Черты характера. Преодоление стрессовых ситуаций. Конфликт.

3 год обучения. Эмоции и чувства. Виды эмоциональных состояний. Темперамент. Воля. Социальное поведение. Деятельность человека. Ролевая игра.

6. Раздел «Декоративно-художественное оформление» состоит из изучения основ работы гримера, костюмера, декоратора и других театральных профессий.

1 год обучения. Устройство сцены. Зрительный за. Профессии «закулисья». Понятие «рабочий сцены». Статист. Работа декоратора и реквизитора. Оформление сценического пространства.

2 год обучения. Устройство сцены. Сцена. Работа гримера. Основы наложения сценического грима. Работа костюмера. Основы создания зрительного образа.

3 год обучения. Устройство сцены. Авансцена. Музыкальное и звуковое оформление представления. Подбор музыкального материала, его соответствие сценарию (тексту). Световое оформление представления. Работа с мультимедийной аппаратурой.

7. Раздел «Коллективная творческая деятельность» включает в себя подготовку школьных традиционных мероприятий, подготовку и участие в творческих показах, мастер-классах, конкурсах. Посещение театров города, приезжих спектаклей и представлений, тематических экскурсий в музеях и галереях.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА.

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. - Москва, 1998. - 398 стр.
2. Бейган Л. Грим для театра, кино и телевидения. - Москва, 1997.
3. Васильева Т.И. Упражнения по дикции: учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - Москва, 1988.
4. Детско-юношеский театр мюзикла: программа, разработки занятий, рекомендации. // автор-составитель: Е.А. Гальцова. – Волгоград, 2009. – 265 стр.
5. Деятельность театров: театр и дети: аналитический обзор // А. Никитина, Н. Опарина, Ю. Фохт-Бабушкин и др. – Москва, 2001. – 96 стр.
6. Досуговые программы для детей и подростков: Проектирование. Реализация. Экспертиза. // авторы-составители: Л.Б. Малыхина, Н.Ю. Конасова, И.М. Корелова, А.Г. Зайцев, Н.И. Бочманова. – Волгоград, 2016. – 165 стр.
7. Елагина Г.Н. Образовательная программа объединения «Балаганчик» «Уроки театра» / Образовательные программы дополнительного образования детей: методические материалы городского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». - часть 1, книга 4. - Челябинск, 2011. - 104 стр.
8. Кочеткова И.Я. Парадоксальная гимнастика Стрельниковой. - Москва, 1989.
9. Лаптева Е.В. Лучшие скороговорки для развития речи: 1000 русских скороговорок для развития речи. - Москва, 2016. - 223 стр.
10. Мурашов А.А. Культура речи: книга для учителя. - Москва, Воронеж, 2007. - 640 стр.
11. Немов Р.С. Психология.Книга 1. Основы общей психологии. - 2003. - 688 стр.
12. Пирожкова М.А. Работа над дикцией: указания для студентов. - Челябинск, 2006.
13. Русанова В.С. Детство. Отрочество. Юность.-Челябинск, 1998.-126 стр

14. Сарабьян Э. Большая книга актерского мастерства. Уникальное собрание тренингов по методикам величайших режиссеров. Станиславский, Мейерхольд, Чехов, Товстоногов. - Москва, 2016. - 789 стр.
15. Сарабьян Э. Научитесь говорить так, чтобы вас услышали. 245 простых упражнений по системе Станиславского. - Москва, 2014. - 255 стр.
16. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - Москва, 2012. - 191 стр.
17. Станиславский К.С. Собрание сочинений: Моя жизнь в искусстве. Работа актера над собой. - Москва, 1985/
18. Стеценко В.М. Сто уроков театра. – Челябинск, 2002. – 41 стр.
19. Сценическая речь / под редакцией И.П. Козляниновой. - Москва, 1990.
20. Ушакова Н.И. Как работать над видениями. - Челябинск, 1990.
21. Щетинин М. Дыхание по А.Н. Стрельниковой. -Москва, 2011. - 188стр

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ.

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. - Москва, 1998. - 398 стр.
2. Кочеткова И.Я. Парадоксальная гимнастика Стрельниковой. - Москва, 1989.
3. Лаптева Е.В. Лучшие скороговорки для развития речи: 1000 русских скороговорок для развития речи. - Москва, 2016. - 223 стр.
4. Сарабьян Э. Большая книга актерского мастерства. Уникальное собрание тренингов по методикам величайших режиссеров. Станиславский, Мейерхольд, Чехов, Товстоногов. - Москва, 2016. - 789 стр.
5. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - Москва, 2012. - 191 стр.
6. Станиславский К.С. Собрание сочинений: Моя жизнь в искусстве. Работа актера над собой. - Москва, 1985.
7. Стеценко В.М. Сто уроков театра. – Челябинск, 2002. – 41 стр.
8. Сценическая речь / под редакцией И.П. Козляниновой. - Москва, 1990.
9. Ушакова Н.И. Как работать над видениями. - Челябинск, 1990.
10. Щетинин М. Дыхание по А.Н. Стрельниковой. -Москва, 2011. - 188стр
11. Юнисов М..М. Маленький театр: пьесы для домашних и школьных постановок. – Самара, 2003.

Электронные образовательные ресурсы.

Официальный сайт Министерства культуры РФ. - Режим доступа: <http://mkrf.ru/>
Портал культурного наследия России. - Режим доступа: <http://www.culture.ru/>
Театральные термины и понятия. Материалы к словарю/ составители С.К. Бушуева, А.П. Варламова, Н.А. Таршик. - Санкт-Петербург, 2005. - Режим доступа: <http://teatr-lib.ru/Library/Dictionary/terms1/>