

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3»
Муниципального образования г. о. Люберцы
Московской области

Директор ДШИ № 3
Соколова И. Н. _____

ОДОБРЕНО
Методическим советом МУДО «ДШИ № 3» г. о. Люберцы
Протокол № 62 от 30.08.2022

ОДОБРЕНО
Педагогическим советом МУДО «ДШИ № 3» г.о. Люберцы
Протокол № 1 от 30.08.2022

Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театральное творчество»

Возраст обучающихся: от 8 лет
Срок реализации: 1 год
Форма обучения: групповая

Разработчик:
Королева Наталия Вячеславовна – преподаватель МУДО «ДШИ № 3»

г. о. Люберцы
2022 г.

Пояснительная записка

Влияние искусства вообще, и театрального в частности, на формирование личности огромно и разносторонне. Знакомя детей с языком искусства, мы вводим их в лабораторию творчества, открываем пути художественного познания мира, воспитываем эстетическое отношение к явлениям окружающей действительности, содействуем творческому, интеллектуальному развитию личности ребенка. Постоянная и кропотливая работа в театральной студии, работа над собой, к которой приучаются дети, воспитывает художественный вкус, способность видеть, чувствовать красоту и гармонию.

Занятия в кружке для ребят – это, прежде всего, интеллектуальная работа, в результате которой ребенок приобретает знания и практические навыки, а его способности активно развиваются, поскольку интеллектуальные богатства добываются по собственной инициативе.

Вся работа с воспитанниками в театральной студии строится на следующих художественно-педагогических принципах:

- человек един и целостен; в человеке невозможно разделить физическое и психическое, сознательное и бессознательное, чувство и мысль;
- драматическая форма переживания впечатлений жизни лежит глубоко в природе детей и находит свое выражение стихийно, не зависимо от желания взрослых;
- драма ближе, чем любой другой вид творчества связана с игрой, а игра – корень любого детского творчества;
- синтетическая природа театра помогает раскрыться личности воспитанника максимально широко;
- детский театральный коллектив формируется и функционирует как содружество индивидуальностей.

Программа театральной студии рассчитана на 1 год занятий с детьми разного возраста.

В группе занимается 12-15 человек (1 год обучения). Объем часов в год составляет – 72 часа.

В процессе занятий сочетается индивидуальная и групповая работа. Расписание строится из расчета 2 занятия в неделю. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями детей, что предполагает возможную необходимую коррекцию времени и режима занятий.

Навыки, которые ребята приобретают в работе над спектаклем, при выступлении на публике, остаются с ними на всю жизнь.

Театр – искусство, обладающее особенно большой силой эмоционального воздействия на человека, и поэтому оно может играть огромную роль в воспитании детей и юношества.

Цель программы: развитие творчески активной личности воспитанников средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Цель может быть достигнута при решении *ряда задач*:

- обучить воспитанников основам театральной деятельности;
- сформировать навыки актёрского мастерства;
- развивать творческие артистические способности детей;
- развить коммуникативные и организаторские способности воспитанников;
- формировать художественно- эстетический вкус;
- воспитывать социальную активность личности воспитанника

В театральной студии занимаются дети, имеющие определенные навыки, полученные в семье, в детском саду, в другом учреждении, и дети, не имеющие подобных навыков. Дети принимаются в течение всего учебного года.

Организационные принципы.

Структура занятий в студии.

- 1 год обучения – 2 часа в неделю.
1 ч. – актерское мастерство
1 ч. – сценическая речь

Занятие с группой строится следующим образом:

1. Актерский тренинг – 20 мин.
- игры и упражнения, развивающие внимание, воображение и фантазию, артистическую смелость;
- упражнения по сценическому движению.
2. Речевая разминка – 10 мин.
- дыхательная гимнастика;
- артикуляционная гимнастика;
- работа над дикцией (интонационная выразительность, чистота произношения)
- работа со скороговорками;
- работа над стихами.
3. Работа над этюдами – 15-20 мин.
- Индивидуальная работа
- Групповые этюды
4. Работа над спектаклем – 40-45 мин.

Одно занятие в неделю – урок по истории театра и знакомство с театральными терминами. Занятие проходит в форме лекций педагога с включением докладов воспитанников. Проверка знания теоретического материала осуществляется путем проведения зачетов в письменной и устной форме.

В результате освоения программы воспитанники получают знания из области театрального искусства, истории театра и приобретают актерские умения и навыки исполнительской деятельности. К концу третьего года обучения они должны:

- 1) воспитать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность;
- 2) овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой обстановке и, в первую очередь, на сцене
- 3) иметь художественный вкус, с уважением относиться к произведениям художественной культуры;
- 4) ориентироваться в области театральных знаний, знать историю театра, театральные термины;
- 5) уметь изготавливать декорации и костюмы из простейших материалов;
- 6) приобрести умения и навыки актерского искусства, уметь применять их на сцене и в жизни.

Методическое обеспечение программы

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения).

Методы обучения в театральной студии осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников; функцию руководства познавательной деятельностью учащихся.

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей.

Основные формы проведения занятий с младшими студийцами:

- игра;
- диалог;
- различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.
- слушание;
- созерцание;
- импровизация.

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают участие в театральных постановках. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителям.

Цель программы – адаптация детей к новым условиям, знакомство с системой занятий, введение в общекультурную ситуацию, развитие воображения, фантазии, памяти.

Задачи:

- получение первичных знаний об актерском мастерстве, об искусстве театра;
- развитие слуховых, зрительных и осязательных восприятий;
- развитие навыков коллективной деятельности;
- развитие выразительности и образности речи

К концу года дети должны свободно общаться в группе, осуществлять взаимоподдержку; знать простейшие театральные слова; уметь сочинять не сложные по сюжету сказки; выразительно читать стихи; уметь выполнять коллективные упражнения на согласованность действий.

Учебно-тематический план первого года обучения.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов
1.	Введение. Первоначальные представления о театре как виде искусства.	1
2.	Театр – искусство коллективное. Знакомство с театральными профессиями	1
3.	Актерское мастерство	25
3.1.	Простейшие упражнения и игры, помогающие сосредоточить и организовать актерское внимание	
3.2.	Игры и упражнения, развивающие воображение и фантазию.	
3.3.	Этюды на действия с реальными	

	предметами в условиях вымысла.	
3.4.	Развитие слуховых восприятий и других сенсорных умений.	
3.5.	Развитие артистической смелости.	
4.	Сценическая речь.	20
4.1.	Развитие навыков фонационного дыхания.	
4.2.	Работа над звуком и силой голоса, развитие диапазона.	
4.3.	Работа над дикцией, чистотой произношения.	
4.4.	Работа над стихами.	
5.	Работа над учебным спектаклем.	25
5.1.	Чтение пьесы, пересказ, обсуждение.	
5.2.	Разбор пьесы по основным событиям, разбор характеров действующих лиц.	
5.3.	Этюды на предлагаемые обстоятельства пьесы.	
5.4.	Работа над словесной характеристикой персонажа.	
5.5.	Проигрывание пьесы целиком, прогонные репетиции.	
5.6.	Сдача спектакля. Обсуждение.	
6.	Индивидуальная работа по постановке голоса, по сценическому движению, актёрскому мастерству	По желанию родителей
	Всего:	72

Содержание программы первого обучения.

Раздел 1. Введение.

Первоначальные представления о театре как виде искусства.

Общие представления о видах и жанрах театрального искусства: драматический, музыкальный театр, театр кукол; радио- и телетеатр.

Практическая работа.

Игры-занятия на тему «Театр в твоей жизни» (Что такое театр? Школьный театр. Профессиональный театр для детей) Рисунки на тему «Мы идем в театр»

Раздел 2. Театр – искусство коллективное.

Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат коллективного творчества. «Путешествие» по театральной программке (драматург, режиссер, художник, композитор). Актер – «главное чудо театра».

Практическая работа.

Просмотр спектакля в видеозаписи. Обсуждение. Создание афиши спектакля, эскизов декораций и костюмов.

Раздел 3. Актерское мастерство.

Основные составляющие мастерства актера: пластика, речь, мимика.

Тема 3.1. Простейшие игры и упражнения, развивающие воображение и фантазию. Сочинение сказок по заданному началу; необычное продолжение знакомой сказки; «Покажи предмет», «В зоопарке» и т.д.

Тема 3.3. Этюды на действия с реальными предметами в условиях вымысла.

- 1) Этюды. Знакомство с понятием.
- 2) Условия вымысла. «Если бы...» - волшебство превращения.
- 3) Упражнения «Дракон», «Волшебный кубик» и пр.

Тема 3.4. Развитие слуховых восприятий и других сенсорных умений.

Развитие тактильных восприятий (узнать предмет на ощупь)
Упражнения «Узнай голос», «Угадай, чей голосок».

Тема 3.5. Развитие артистической смелости.

Упражнения «Игрушки», «Птичий двор» и т.д.

Раздел 4. Сценическая речь.

Тема 4.1. Развитие навыков фонационного дыхания.

- 1) Разучивание дыхательной гимнастики.
- 2) Три типа выдоха: долгий, средний, короткий.

Тема 4.2. Работа над звуком и силой голоса, развитие диапазона.

Упражнения «Колокол», «Самолет», «Этажи»

Тема 4.3. Работа над дикцией.

- 1) Артикуляционная гимнастика.
- 2) Алгоритм работы со скороговоркой. Разучивание.
- 3) Закрепление. Скороговорки, чистоговорки, поговорки.
- 4) «Нужные» стихи. Разучивание стихов с труднопроизносимыми согласными.

Тема 4.4. Работа над стихами.

- 1) Интонационная выразительность.
- 2) Четкость произношения.
- 3) Заучивание наизусть. Способы заучивания.

Раздел 5. Работа над учебным спектаклем.

Тема 5.1. Чтение пьесы, пересказ, обсуждение.

1. О чем пьеса? Выявление главной мысли
2. «Зачем будем играть спектакль?» Какие мысли хотим внушить зрителю.
3. Определение главных событий.

Тема 5.2. Разбор характеров действующих лиц.

1. Выделение основных событий, пересказ.

2. Оценивание поступков действующих лиц. Разбор характеров.
3. «Примеривание» характеров на себя.

Тема 5.3. Этюды на предлагаемые обстоятельства пьесы.

1. Выбор события. Обсуждение.
2. Попытка взаимодействия друг с другом: слушать партнера воздействовать на него.
3. Этюды.

Тема 5.4. Работа над словесной характеристикой персонажей.

1. Логический анализ текста.
2. Поиск интересной словесной характеристики персонажа.

Тема 5.5. Проигрывание пьесы целиком .

1. Прогонные репетиции с участием всех актеров. Овладение сценическим пространством.
2. Репетиции без остановки с декорациями и музыкальным оформлением.
3. Обсуждение. Замечания.
4. Генеральная репетиция.

Тема 5.6. Сдача спектакля. Последующее обсуждение.

1. Разминка перед спектаклем.
2. Премьера – первый показ спектакля.
3. Обсуждение сдачи ребятами. Замечания режиссера спектакля.

Раздел 6. Индивидуальная работа по постановке голоса, по сценическому движению, актёрскому мастерству.

1. Развитие голосового диапазона: скороговорки, чистоговорки.
2. Правильное фонационное дыхание: упражнения на добор воздуха, пауза.
3. Умение эмоционально, при помощи мимики и пантомимы, выражать чувства.

Воспитательная работа

Воспитательная работа в театральной студии строится на принципах самоуправления. У каждого студийца есть определенные обязанности в группе: ответственный за костюмы, ответственный за установку декораций, ответственный за реквизит, организатор массовых мероприятий, оформители ит.п. Контроль посещаемости занятий, организацию внеурочных мероприятий осуществляет староста группы, который избирается сроком на один месяц. Таким образом, в роли старосты в течение учебного года может побывать каждый воспитанник.

Воспитательная работа направлена, прежде всего, на сплочение коллектива, развитие чувства ответственности за себя и за коллектив, дисциплинированности в работе над спектаклем, на расширение кругозора воспитанников. Для достижения поставленных целей используются следующие формы работы: игры, праздники, конкурсные программы, выездные выступления, экскурсии.

Работа с родителями

Работа с родителями воспитанников осуществляется путем консультативных бесед, индивидуальных встреч по вопросам посещаемости занятий, организации спектаклей для родителей, организации семейных конкурсов и праздников. Родители оказывают содействие в подготовке костюмов и декораций, в организации экскурсионных поездок.

Список литературы

1. Агапова И., Давыдова М. Пьесы для школьного театра. – М.: «Аквариум», 2003
2. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – Л.: «Детская литература»
3. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. – М., 1983
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском творчестве. – М., 1967
5. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. – М., 1992
6. Закон РФ «Об образовании» // «Педагогический поиск. - № 7-8
7. Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. – М., 1989
8. Иванов И.П. Энциклопедия КТД. – М., 1989
9. Иванцова Л., Коржова О. Мир кукольного театра. – Ростов-на-Дону «Феникс», 2003
10. Игры и упражнения со словами. Серия «Дошкольное образование» / Сост. Е.И. Сеницына. – М.: ЮНВЕС, 2000
11. Крымова Н.А. Любите ли вы театр? – М., 1987
12. Леви В.Л. Нестандартный ребенок. – М.: «Знание», 1988
13. Макаренко А.С. Коллектив и воспитание личности / сост. и автор вступит. статьи В.В. Кумарин.
14. Программа педагога дополнительного образования. От разработки до реализации / Сост. Беспятова Н.К.. – М.: «Айрис пресс. Айрис дидактика», 2003
15. Программа театра-студии «Алые паруса» / авт. В.Ф. Чувашев. – Киров.
16. Программы общеобразовательных учреждений. Театр. 1-11 классы. – М.: «Просвещение», 1995
17. Станиславский К.С. Собрание сочинений. Т. 1, 2, 3, 4, М.: «Искусство», 1998
18. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов. / Под ред. А.Б. Никитиной. – М.: «Владос», 2001
19. Энциклопедический словарь юного зрителя. – М., 1989

Список литературы для детей.

1. Агапова И., Давыдова М. Пьесы для школьного театра. – М.: «Аквариум», 2003
2. Алянский Ю., Азбука театра. – Л.: «Детская литература»
3. Маршак С. «Двенадцать месяцев», «Кошкин дом»
4. Михалков С. «Театр для детей»
5. Островский А. Пьесы.
6. Шварц Е. «Два клена»
7. Энциклопедический словарь юного зрителя.

