

Администрация города Улан-Удэ
Комитет по образованию города Улан-Удэ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 58» г. Улан-Удэ
670004 г. Улан-Удэ, ул. Батарейная, 60
тел. 45-37-70 E-mail: school-u-u-58@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по ВР
Л.Д. Платонова
2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 58
Р.А. Леонтьев
2022 г.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая
программа школьного театра
«Арлекино»

Срок реализации: 1 год
Возраст учащихся: 7-16 лет

Составитель: Кузьменко Наталья Ивановна
учитель начальных классов

2022 г.
Улан-Удэ

Пояснительная записка

Направленность образовательной программы - **художественная**, так как ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.

Педагогическая целесообразность - программа способствует воспитанию в детях таких качеств, как коллективизм, ответственность, требовательность к себе, желание самореализации в творческой жизни коллектива.

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время театральная и эстрадная деятельность - наиболее массовая форма приобщения детей к искусствам. Игра для ребёнка естественный и доступный способ выражения художественных потребностей, чувств, настроений. С помощью средств театра можно воспитать эмоциональную отзывчивость на прекрасное в искусстве, жизни, природе. В настоящее время всё более **актуальным** для человека становится владение новыми информационными технологиями. Следовательно, уже сегодня необходимо обучать детей технологии телевидения.

К числу наиболее актуальных проблем относится:

- создание условий для творческого развития ребёнка;
- развитие мотивации к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- профилактика асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в систему мировой и отечественной культур;
- укрепление психического и физического здоровья.

Новизна программы заключается в том, что в настоящее время всё более востребовано владение новыми информационными технологиями. В программе демонстрируется интеграция театрального и эстрадного искусств, что отвечает современным тенденциям образования. Эти предметы направлены на развитие личности, умение видеть прекрасное и творить прекрасное. Каждый ребёнок одарён природой способностью творить, теми или иными наклонностями. Интегрированное обучение позволяет наиболее полно раскрыть и развить в ребёнке эти способности.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ.

Главной целью программы является **развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, раскрытие творческого потенциала каждого ребенка в театральной и эстрадной деятельности в интересах личности.**

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Для достижения поставленных целей в программе решается ряд задач.

1.Обучающие:

- расширять кругозор детей через содержание литературных произведений;
- приобщать детей к театральной культуре, обогащать словарь, вводя специальную терминологию, связанную с театральной деятельностью;
- учить навыкам и умениям в области актёрского мастерства;
- учить анализировать ситуации, делать выводы и обобщения.

2.Развивающие:

- развивать выразительность речи и грамматический строй речи;
- развивать умение действовать на сцене;
- развивать память, внимание, наблюдательность, творческое мышление и воображение;
- развивать и совершенствовать гибкость, пластичность, координацию движений;
- развивать способности эмоционального, активного восприятия искусства;
- развивать способность работать в коллективе;
- развивать образное мышление.

3.Воспитательные:

- воспитывать интерес к театру, истории театра, профессии актёра и другим театральным и кино профессиям;
- воспитывать волю к достижению поставленной цели;
- воспитывать художественно-эстетический вкус.

Возраст детей участвующих в реализации данной дополнительной программы- 7 - 16 лет.

Условия приема: все желающие. Исходя из индивидуальных особенностей и данных ребёнка, ребёнок может быть зачислен в группу 1 года обучения.

Сроки реализации дополнительной образовательной программы - 1 год.

Форма занятий - групповая.

Режим занятий.

Программа рассчитана на один год обучения –136 часов.

1 год обучения- 136 часов (2 раза в неделю по 2 часа)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

После прохождения программы ребёнок будет **знать**:

- правила безопасности и поведения на сцене и в зрительном зале;
- о театре как виде искусства;
- основы истории Российского театра;
- театральные и кино термины;
- основные элементы актёрского мастерства;
- литературные произведения для постановки, съёмки;
- об устройстве речевого аппарата и звукообразовании;
- основы сценической речи.

После прохождения программы ребенок будет **уметь**:

- анализировать литературное произведение для постановки;
- органически существовать на сценической и съёмочной площадке;
- выразительно и грамотно говорить со сцены;
- работать в коллективе, участвовать в коллективной постановке;

После прохождения программы ребенок будет иметь **навыки**:

- выполнения комплекса дыхательных упражнений, тренинга речевого аппарата;
- выполнения упражнений актёрского тренинга;
- самостоятельной постановки и решения нестандартных творческих задач;
- выполнения упражнений на пфд;
- выполнения комплекса упражнений на координацию движений, тренинга по сценическому движению;
- совместной деятельности в коллективе.

Главный результат открытие творческих способностей каждого ребенка, раскрепощение, выявление индивидуальности.

Процесс отслеживания результативности происходит на учебных занятиях в течение всего года, а также на открытых занятиях, на выпускном спектакле.

Способы определения результативности:

Тестирование, анкетирование, диагностика основанная на наблюдениях педагога (бланки тестов прилагаются к методическому обеспечению.)

Содержание учебного предмета:

Год обучения - 1

1.Организационное занятие.

Теория: Знакомство с режимом работы студии, с целями и задачами.

Основные требования и правила для занимающимся. Форма одежды для занятий. Чему будем учиться?

Выявление имеющегося художественного опыта детей.

Знакомство с устройством сцены. Правила техники безопасности при работе на сцене. Нормы поведения на сцене и в зале.

Практика: Творческие игры на выявление способностей и возможностей детей. Самоанализ. Упражнение «Рабочий полукруг», «Знакомство».

2.Беседы о театре.

Теория: Театральное искусство, его особенности, специфика. Театр - искусство коллективное, спектакль - результат творчества многих людей различных профессий. Взаимосвязь театра с другими видами искусства (литература, живопись, музыка, кино). Отличительные особенности театрального искусства от других видов искусства. Место театра в жизни общества. Виды и жанры театрального искусства: драматический, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, водевиль, мюзикл), театр кукол.

(Для чего нужно искусство людям?) Искусство, театр, живопись, музыка, актёр, режиссёр, сценарий.

Культура поведения в театрах.

Практика: Размышления – исследование, беседа «Без чего не может быть театра?» Посещение театров Санкт-Петербурга.

3.Актёрское мастерство.

- Сценическое внимание.

Теория: Понятие - сценическое внимание. Виды внимания.

Практика: Упражнения направленные на концентрацию внимания.

«Кто внимателен», «Слушаем звуки», «Переключение внимания», «Найти оттенки ...цвета», «Знакомство», «Белый медведь».

- Свобода мышц.

Теория: Свобода мышц – понятие. Почему артист должен быть на сцене не зажат, свободен? В чём проявляется зажатость. Для чего учимся расслаблять и напрягать поочерёдно разные части тела (мышцы).

Практика: Упражнения направленные на раскрепощение, снятие зажимов.. «Разведка мышц», «Норма напряжения», «Мускульная энергия», « Ртуть в пальце», «Волшебный шарик», «Надувные игрушки».

- Действие.

Теория: Действие - понятие, кто ввёл.

Практика: Упражнения направленные на сценическое действие. «На сцене». «Если бы». «В лесу». «В музее», «На болоте», «Близнецы», «Тень», «Зеркало».

- Воображение и фантазия.

Теория: Понятия воображения и фантазия. Чем отличаются? Зачем артисту воображение и фантазия?

Практика: Упражнения направленные на раскрытие и развитие творческой фантазии и воображения. «Возьми и передай» (палка - нож - котёнок - хрустальный бокал). «Стул» (перемена отношения не стул, а трон, действую в соответствии). «Сочиняем сказку, детектив, стихи». (Каждый по предложению добавляет, повторяя первых). «Я - предмет».

- Кинолента видений.

Теория: Понятие кинолента видений. Для чего нужно развивать артисту внутренние видения? Чем отличается артист, который видит внутренние видения от того, который рассказывает без видений?

Практика: Упражнения направленные на развитие киноленты видений. «Мысленные прогулки», «Кинолента прожитого дня», «Дорога от дома до школы», «Кинофильм», «Круговая кинолента».

- Память физических действий.

Теория: Память физических действий – понятие. Кто ввёл термин память физических действий. Для чего актёру нужно работать над памятью физических действий.

Практика: Упражнения направленные на развитие памяти физических действий. «Утренний туалет», «Помыть посуду», «Завязать шнурок», «Пришить пуговицу», «Колоть дрова», «Накрыть на стол».

- Наблюдения.

Теория: Наблюдения - понятие. Наблюдения и их роль в создании произведений искусства (театр, живопись, поэзия, музыка).

Практика: Упражнения направленные на развитие наблюдательности. «Рассказ наблюдение за природой», «Этюд» (по рассказу).

«Рассказ наблюдение за животным», «Этюд» (по рассказу).

«Рассказ наблюдение за человеком», «Этюд» (по рассказу).

- Темпо - ритм.

Теория: Значение термина темпо - ритм. Кто ввёл. Существование на сцене в разных темпо - ритмах. (Внутренний, внешний). Для чего нужно изучать и тренировать артисту темпо - ритм. Как в жизни и на сцене меняется темпо - ритм, по каким причинам.

Практика: Упражнения направленные на владение сменой темпо - ритма. Этюд (одиночный, коллективный) на смену темпо - ритма, «Градация темпо - ритмов», «Переключения темпо - ритмов», «Коробка скоростей», «Мостик», «Сложение темпо - ритмов».

4.Сценическая речь.

Теория: Богатство Русского языка. Нужно ли артисту знать, владеть, любить свой родной язык? Для чего актёру работать над речью? Сценическая речь, какая должна быть? (Чёткая, простроенная по законам родного языка, эмоциональная, разнообразная...) Почему важно беречь голос? Как беречь голос. Функции голоса. Голосовой речевой аппарат. Дыхание. Типы дыхания.

Практика: Беседа-размышление «Значение Русского языка» в театре, в творческой жизни артиста. Упражнения направленные на постановку голоса. «Звукоподражатель». « Насос». « Пульверизатор». «Просверлить стену». «Рубанком стругать доску». « Подметать метлой сухие листья». « Косить косой траву». « Стон». « Собака». « В пляс». « Две собаки». « Трап». « Прыгун». « Добьюсь цели». « Глаголы». « Отношение». «Видения». « Пушкинка». « Ветер». « Одуванчик». « Бокс». « Надувные игрушки». « Накачать шину». « Цифровой ряд». Упражнения направленные на развитие дикции.

5. Анализ стихов, сказок, отрывков из литературных произведений (застольный период)

Теория: Понятия жанр, идея, тема, сверхзадача, конфликт.

Практика: Определение жанра, идеи, темы, конфликта стихов, сказок, отрывков из литературных произведений. Читка стихов, сказок, отрывков из литературных произведений. Сбор сведений об авторе, его творчестве. Коллективная беседа с представлением материалов.

6.Инсценировка стихов, сказок, отрывков из литературных произведений.

Теория: Театральные термины: сцена, занавес, кулисы, передний план, задний план. Правила поведения во время репетиции. Как вести себя в кулисах, на сцене.

Практика: Репетиции. Прогоны. Генеральная репетиция. Показ на зрителе.

7.Грим.

Теория: Понятие «театральный грим», его значение. Для чего грим артисту? Названия цветов в гриме. Этапы нанесения грима животного. Просмотр фото артистов в гриме. Просмотр иллюстраций грима животных.

Практика: Дети самостоятельно накладывают себе грим перед зеркалом. Грим животного. Грим к показу сказки, инсценировки, под руководством педагога. Посещение гримёрных в театрах Санкт-Петербурга.

8.Художественное оформление спектакля.

Теория: Понятие художественное оформление спектакля. Что входит в художественное оформление спектакля. Работа режиссёра с художником.

Практика: Подбор костюмов, реквизита. Изготовление декораций. Изготовление афиши, программ, пригласительных.

9. Видеосъёмка и видеомонтаж.

Теория: Видеосъёмка, видеомонтаж – понятия. Устройство цифровой видеокамеры. Функциональное назначение элементов управления видеокамеры. Техника безопасности при работе с видеокамерой.

Практика: Видеосъёмка постановочного материала.

10.Итоговое занятие.

Практика: Подведение итогов. Показ видео фильма постановки. Домашнее задание «Дневник наблюдений».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - 1 год обучения.

№ п./п.	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Организационное занятие.	2	1	1
2	Беседы о театре.	8	6	2
3	Актёрское мастерство.			
	Внимание.	10	1	9
	Свобода мышц.	6	1	5
	Действие.	12	1	11
	Воображение и фантазия.	12	1	11
	Кинолента видений.	5	1	4
	Память физических действий.	14	1	13
	Наблюдения.	13	1	12
	Темпо - ритм.	8	1	7
4	Сценическая речь.	20	1	19
5	Анализ стихов, сказок, отрывков из литературных произведений (застольный период)	5	2	3
6	Инсценировка стихов, сказок, отрывков из литературных произведений.	71	5	66
7	Грим.	4	1	3
8	Художественное оформление спектакля.	5	1	4
9	Видеосъёмка и видеомонтаж.	13	3	10
10	Итоговое занятие.	2	1	1
	Итого:		210	

Часть разминки	Упражнения
Моторная	<ul style="list-style-type: none"> · Для головы и шеи: наклоны, вращение, вытягивание · Плечи и руки: пожимание, вращение, торсии, вытяжки · Корпус: вращение, вытягивание, торсии с руками, вес · Ноги: вращение, прыжки, приседания. · Ритмические упражнения (эхо, пулеметная очередь...) · Упражнения на внимание (ловля хлопка, мяу-пшшш...)
Артикуляционная	<ul style="list-style-type: none"> · Разминка для губ и челюстей: вращение, растягивание · Для языка: уколы, вытягивание, болтушки · Вибрации с постукиванием кончиками пальцев и кулаками.
Дикционная	<ul style="list-style-type: none"> · А-о-у-и-ы + слоги · Контрастные гласные + скороговорки · Чистоговорки с напрашивающимися рифмами · Скороговорки с ритмическими рисунками
Интонационная	<ul style="list-style-type: none"> · Скороговорки с заданной интонацией · «Лепка фразы» с заданными интонациями – 2 команды · Одна интонация (на имя, на счет) · Пулеметная очередь интонаций
Пластическая	<ul style="list-style-type: none"> · Разделение на группы · Этюды по темам · Этюды по картинам · Игры (ниточка, шар, канат, зеркало, тень, кошки, лепка)

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.

Методы обучения.

1.Словесные:

- Беседы, пояснения;

2.Наглядные:

- Демонстрация иллюстраций.
- Предметы (мячи, кубики, ткани и др.);

3.Практические:

- Учебно- тренировочные занятия;
- Импровизации, этюды, показы;
- Репетиции;
- Публичные выступления;

Форма организации детей на занятии:

- Групповая;
- Индивидуальная;
- Коллективная;
- Парная.

Технологии организации занятий:

- Игровые,
- Исследование.

- Все темы изучаются в соответствии с возрастом ребёнка. Т.К. на первом году обучения может быть 7 летний ребёнок и 12 летний ребёнок.
- Такая тема, как «Жанр» на первом году обучения изучается с помощью игровых технологий в соответствии с возрастом.
- Раздел программы «Беседы о театре» изучается в соответствии с возрастом ребёнка.
- Дидактические материалы по направлению театральной деятельности (художественная, методическая, учебная), необходимая для работы по предмету;
- видео материал с записями драматических выступлений мастеров художественного слова, пантомимы, эстрадных миниатюр и др.;
- Аудио записи музыки разных стилей и эпох - «Классика для детей»; «Песенки для детей»-2 сд диска, «караоке -детские песни из кино фильмов и мультфильмов»; «Звуки природы» и др.
- Методические работы «Методическая разработка по сказке - «Как петушок попал на крышу», «Сказка - как основа формирования традиционно-нравственной культуры ребёнка».

- Разработки педагога для обеспечения образовательной программы (планы, конспекты); По темам - «Анализ пьесы», «Разбор и работа над ролью» и др.
- Картотека игр, упражнений, заданий. По темам - «Умение действовать на сцене в предлагаемых обстоятельствах» и др.
- Материалы по диагностике (анкеты, диагностические карты, вопросники) - Диагностические материалы развития детей.

Материально-техническое обеспечение.

- Кабинет для занятий, столы, стулья;
- Зал со сценой, звуковой и осветительной аппаратурой;
- Магнитофон;
- Шкаф для книг и технических средств обучения;
- Музыкально - шумовые инструменты;
- Ширмы, декорации;
- Костюмы, бутафория, реквизит.

Материальное обеспечение для каждого ребёнка необходимо.

- Форма для театральных занятий. (Чешки, футболка, спортивные брюки-лосины).
- Тетрадь для записей.
- Сценарий.
- Театральный реквизит, костюм.

Критерии оценки освоения образовательной программы.

1 год обучения.

- наличие устойчивого интереса к занятиям;
- приобретение навыков общения со сцены;
- приобретение навыков словесного и пластического действия;
- освоение основных элементов актерского мастерства.

Уровни освоения образовательной программы:

Высокий уровень - творческая активность ребёнка, его самостоятельность, быстрое осмысление заданий, точное выразительное выполнение, ярко выраженная эмоциональность.

Средний уровень - эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в деятельность. Но ребёнок затрудняется в выполнении заданий. Требуются дополнительные объяснения.

Низкий уровень – мало эмоционален, не активен, равнодушен. Спокойно и без интереса относится к заданиям.

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы.

- отчётный показ спектакля;
- участие в конкурсах;
- гастролы;
- открытые занятия;
- праздники, фестивали.

1. Оценка усвоения программы

1.1. Диагностика образовательного уровня учащихся в течение учебного года по показателям:

Критерии показателей уровня дополнительного образования учащихся			
Подготовительный уровень (1)	Начальный уровень(2)	Уровень освоения (3)	Уровень совершенствования (4)
1. Знания, умения, навыки (ЗУН)			
Знакомство с образовательной областью	Владение основами знаний	Овладение специальными знаниями, умениями, навыками	Допрофессиональная подготовка
2. Мотивация к знаниям			
Неосознанный интерес, навязанный из вне или на уровне любознательности. Мотив случайный, кратковременный.	Интерес иногда поддерживается самостоятельно. Мотивация неустойчивая, связанная с результативной стороной процесса.	Интерес на уровне увлечения. Поддерживается самостоятельно. Устойчивая мотивация. Ведущие мотивы: познавательный, общения, добиться высоких результатов.	Четко выраженные потребности. Стремление изучить глубоко предмет как будущую профессию.
3. Творческая активность			
Интереса к творчеству не проявляет. Инициативу не проявляет. Не испытывает радости от открытия. Отказывается от поручений, заданий. Производит операции по заранее данному плану. Нет навыков	Социализация в коллективе. Инициативу проявляет редко. Испытывает потребность в получении новых знаний, в открытии для себя новых способов деятельности.	Есть положительный эмоциональный отклик на успехи свои и коллектива. Проявляет инициативу, но не всегда. Может придумать интересные идеи, но часто не может оценить их и выполнить.	Вносит предложения по развитию деятельности объединения. Легко, быстро увлекается творческим делом. Обладает оригинальностью мышления, богатым воображением,

самостоятельного решения проблем.	Добросовестно выполняет поручения, задания. Проблемы решить способен, но при помощи педагога.		развитой интуицией, гибкостью мышления, способностью к рождению новых идей.
-----------------------------------	---	--	---

4. Эмоционально-художественная настроенность

Подавленный, напряженный. Бедные маловыразительные мимика, жесты, речь, голос. Не может четко выразить свое эмоциональное состояние. Нет устойчивой потребности воспринимать или исполнять произведения искусства (музыки, театра, литературы)	Замечает разные эмоциональные состояния. Пытается выразить свое состояние, не проникая в художественный образ. Есть потребность воспринимать или исполнять произведения искусства, но не всегда.	Распознает свои эмоции и эмоции других людей. Выражает свое эмоциональное состояние при помощи мимики, жестов, речи, голоса, включаясь в художественный образ. Есть устойчивая потребность в восприятии или исполнении произведений искусства.	Распознает и оценивает свои эмоции и эмоции других людей по мимике, жестам, речи, интонации. Проявляет произвольную активность в выражении эмоций. Развита эмоциональная выразительность жестов, мимики, голоса. Высокий уровень включенности в художественный образ.
--	--	--	---

5. Достижения

Пассивное участие в делах объединения.	Активное участие в делах отдела, учреждения.	Значительные результаты на уровне района, города.	Значительные результаты на уровне города, области, России.
--	--	---	--

1.2. Оценка по трехбалльной шкале (удовлетворительно, хорошо, отлично). Оценки учащихся заносятся в приложение №2 на текущий учебный год.

Список литературы, используемой для написания программы.

Литература для педагога:

- Афанасенко Е.Х., Ключенева С.А., Шишова К.Б., Коняшов А.И. «Детский музыкальный театр», Программы, разработки занятий, рекомендации. Волгоград 2009 год.
- Безруких М.М.(редактор), Филипова Л.В., Филипов Ю.В., Кольцова И.Н., Фирсова А.М. «Сказка как источник творчества детей», здоровье сберегающая педагогика, Москва «Гуманитарно издательский центр ВЛАДОС» 2001 год.
- Бернштейн Н.А. О построении движений. М.: Медгиз, 1947 год.
- Михаил Бурлаков Создание видеоклипов. Наиболее полное руководство.
- Вагапова Д. «Риторика в интеллектуальных играх и тренингах» Цитадель 2001 год.
- Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. «Фонетическая ритмика».Москва «Учебная литература» 1997 год.
- Гиппиус С.В. « ГИМНАСТИКА ЧУВСТВ СПб: Издательство "Речь",2001.
- Голубовский Б. Пластика и искусство актёра. М.:Искусство, 1986 год.
- Гончарова О.В. «Театральная палитра» Программа художественно-эстетического воспитания; Творческий центр Москва 2010 год.
- Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки Е.Б. Вахтангова. Москва. Искусство.1957 год.
- Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки К.С. Станиславского. Москва. Искусство.1951 год.
- Горчаков Н.М. Работа режиссёра над музыкальным и пластическим оформлением спектакля. М.: Сов. Россия. 1983 год.
- Гратовский Е. «Актёрский тренинг» Москва 2000 год.
- Грачёва Л.В.«Актёрский тренинг-теория и практика», СПб, Речь.2003 год.
- Грачёва Л.В.« Тренинг внутренней свободы», СПб, Речь.2003 год.
- Грачёва Л.В.« Эмоциональный тренинг», СПб, Речь.2005 год.
- Ершов П.М. «Указатель терминов системы Станиславского» Москва 2000.
- Ершов П.,Ершов А., Букатов В. «Общение на уроке, или режиссура поведения учителя» СПб 2000.
- Ершов П.М. Искусство толкования. Часть 1.Режиссура как практическая психология. Дубна: Феникс,1997 год.
- Ершов П.М. Искусство толкования. Часть 2.Режиссура как художественная критика. Дубна: Феникс,1997 год.
- Ершов П.М. Технология актерского искусства. Москва ТОО «Горбунок». Москва 1992 год.