

Департамент образования администрации города Екатеринбурга
Муниципальное автономное образовательное учреждение гимназия № 99

ПРИНЯТО на заседании
Педагогического совета
МАОУ гимназии № 99
Протокол № 1
от «29» августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ гимназия № 99

Т.А. Селукова Т.А. Селукова

Приказ № 102-09
от «31» августа 2023 г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«Театральная студия»**

Возраст обучающихся: 10 - 17 лет

Срок реализации: 1 год

Автор-составитель:
Евгений Вадимович Заев,
педагог дополнительного образования

Екатеринбург, 2023 г.

1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана на основе нормативных документов:

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р;
- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);
- Требования к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для включения в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования Свердловской области, Приказ ГАНОУ СО «Дворец молодежи» № 136-д от 26.02.2021;
- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области № 219-д от 04.03.2022 «О внесении в методические рекомендации «Разработка дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях», утвержденных приказом ГАНОУ СО «Дворец молодежи» от 01.11.2021 № 934-д;
- Стратегия воспитания в РФ до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р).

Направленность общеразвивающей программы: социально-гуманитарная.

Актуальность:

Потребность в духовно-нравственной личности, успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализации отражается в государственной политике в области образования и культуры. Дополнительное образование – это одна из возможностей человека

вхождения в социальную деятельность через собственный выбор сфер творчества. Оно направлено на развитие творческого потенциала детей, обеспечение условий для творческого роста и создание возможностей творческого развития, в частности через реализацию программы театральной студии.

С античных времен человечество использовало театр и формы театрального действия в целях образования и развития личности, воспитания общественного сознания. История приобщения детей к искусству театра в России начинается с 17 века, так же, как и вся история русского театрального искусства. В настоящее время занятия театральным творчеством детей не потеряли своей актуальности. Гармоничное развитие личности тесно связано с процессом формирования ее духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с другой. Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в диалектическом единстве.

Программа театральной студии художественно-эстетической и социально-педагогической направленности объединяет в себе различные аспекты театрально - творческой деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для практического применения в жизни: способность к фильтрации информации, быстроте реакции, устойчивость к эмоциональным и физическим нагрузкам.

Новизна программы заключается в том, что смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности:

- 1) программа обучения представляет целостную систему взаимосвязанных между собою разделов: «Основы театральной культуры», «Техника и культура речи», «Ритмопластика», «Актерское мастерство», «Работа над пьесой и спектаклем»;
- 2) изменены подходы к реализации долгосрочной программы (поэтапно с учетом возрастных особенностей);
- 3) содержание программы выстроено с учетом требований к предполагаемым результатам согласно стандартам нового поколения.

Адресат программы:

Программа «Театральная студия» рассчитана на обучающихся 10-17 лет.

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа.

Объем общеразвивающей программы – 74 часа.

Срок освоения программы – 1 год. Программа предполагает «базовый» уровень освоения.

Перечень форм обучения: групповая, парная, индивидуальная.

Перечень видов занятий: групповые занятия, упражнения, игры.

Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы: тестирование, показ спектаклей.

Цель программы:

развитие социально активной, творческой личности воспитанника средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи программы:

Обучающие:

- 1) обучить воспитанников основам актёрского мастерства, сценической речи, пластической выразительности, приемам гримирования;
- 2) познакомить с историей театрального искусства;
- 3) помочь в овладении теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области театральной деятельности.

Воспитательные:

- 4) приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к искусству;
- 5) воспитать эстетический вкус;
- 6) сформировать у детей и подростков нравственное отношение к окружающему миру, нравственные качества личности;
- 7) сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность в себе.

Развивающие:

- 8) развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, образное и логическое мышление;
- 9) развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, артикуляцию, силу голоса; мышечную свободу; фантазию, пластику;
- 10) развить творческие и организаторские способности;
- 11) активизировать познавательные интересы, самостоятельность мышления.

Данная образовательная программа опирается на методические разработки в области театральной педагогики: А.П. Ершовой и В. М. Букатова, А. Б. Никитиной, А. И. Фоминцева, Е. Р. Ганелина. Теоретической основой материала служит учение К.С. Станиславского. Весь процесс обучения строится на использовании методов театральной педагогики – технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс специальных упражнений, театральных игр, адаптированных для занятий с детьми, сочетающий игровые и диалоговые формы, учитывая психолого-возрастные особенности детей. В основе адаптации лежит принцип действенного освоения материала через постановку увлекательных творческих задач. Каждый ребенок проходит путь от упражнения, этюда к спектаклю. Дети и педагог – участники совместного творческого процесса.

В основу данной программы положены следующие **педагогические принципы:**

- 1) принцип гуманизации;
- 2) принцип самооценности личности;
- 3) принцип увлекательности;
- 4) принцип креативности.

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных результатов. Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий:

- 1) дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания;
- 2) демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и учащегося;
- 3) достижение заданных результатов на разных уровнях позволит интенсифицировать получение качественных результатов юных актёров.

2. Учебный план:

5-6 классы:

п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
	Тема занятия				
	Вводное занятие. Задачи и особенности занятий в театральном кружке, коллективе.	1	1		-
	Первоначальные представления о театре как виде искусства. Эволюция театра. Место театра в жизни общества.	1	1		-
	Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.	1	1		-
	Творческие игры. Игра «Что такое театр?» Игра «Театр в твоём доме».	1		1	-
	Творческие игры. Игра «Театр на улице». Игра «Зачем люди ходят в театр?»	1		1	-
	Упражнения-тренинги «Так и не так в театре». Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре».	1		1	-
	Многообразие выразительных средств в театре.	1		1	-
	Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актёра.	1	1		-
	Значение поведения в актерском искусстве.	1		1	-
	Бессловесные и словесные действия. Тренинг на внимание «Поймать хлопок». Тренинг на внимание «Невидимая нить». Тренинг «Много ниточек, или Большое зеркало».	1		1	-
	Упражнения на коллективную согласованность действий.	1		1	-
	Воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один...»	1		1	-
	Этюды.	1		1	-

	Сюжетные стихи.	1		1	-
	Словесные воздействия как подтекст.	1		1	-
	Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.	1		1	-
	Психофизическая выразительность речи.	1		1	-
	Импровизация по заданной теме.	1		1	-
	Художественное чтение как вид исполнительского искусства.	1		1	-
	Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры.	1		1	-
	Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом	1		1	-
	Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Разноцветный фонтан».	1		1	-
	Упражнения на рождение звука: «Корни», «Тряпичная кукла».	1		1	-
	Основы сценической «лепки» фразы (логика речи).	1		1	-
	Артикуляционная гимнастика.	1		1	-
	Словесные воздействия. Упражнения для голоса.	1		1	-
	Пьеса – основа спектакля. Текст-основа постановки.	1		1	-
	Работа над выбранной пьесой.	1	1		-
	Театральный грим. Костюм.	1	1		-
	Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.	1		1	-
	Создание речевых характеристик персонажей через анализ текста. Чтение по ролям.	1		1	-
	Этюдно-постановочная работа по ролям.	4		4	-
	Репетиционный период.	10		10	-
	Соединение сцен, эпизодов.	1		1	-
	Репетиция спектакля.	6		6	-
	Генеральная репетиция.	1		1	-
	Спектакль.	20	20		Обсуждение.
ИТОГО:		74	27	47	54

7-9 классы:

п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
	Тема занятия				
	Вводное занятие.	1	1		-
	Актерские тренинги и упражнения. Значение поведения в актерском искусстве.	1		1	
	Актерские тренинги и	4		4	

	упражнения на развитие внутренней свободы.				
	Этюды и упражнения на память физических действий.	3		3	
	Этюды и упражнения на память физических ощущений.	3		3	
	Упражнения на развитие техники актерской игры, основы исполнительского мастерства.	4		4	
	Этюды и упражнения на физическое действие с воображаемыми предметами.	5		4	
	Работа над выбранной пьесой.	3	3		
	Театральный грим. Костюм.	1	1		
	Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.	1		1	
	Создание речевых характеристик персонажей через анализ текста. Чтение по ролям.	1		1	
	Этюдно-постановочная работа по ролям.	6		6	
	Репетиционный период.	10		10	
	Соединение сцен, эпизодов.	3		3	
	Репетиция спектакля.	7		7	
	Генеральная репетиция.	1		1	
	Спектакль.	20	20		Обсуждение.
ИТОГО:		74	27	47	

10-11 классы:

п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
	Тема занятия				
	Вводное занятие.	1	1		-
	Актерские тренинги и упражнения на снятие физических зажимов.	1		1	
	Актерские тренинги и упражнения на развитие воображения, фантазии.	4		4	
	Сценическая речь. Расслабление. Дыхание.	2		2	
	Сценическая речь. Артикуляция.	2		2	
	Сценическая речь. Дикция.	2		2	
	Упражнения на развитие техники актерской игры, основы исполнительского мастерства.	4		4	
	Этюды и упражнения на физическое действие с воображаемыми предметами.	5		4	
	Работа над выбранной пьесой.	3	3		
	Театральный грим. Костюм.	1	1		
	Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы.	1		1	

	Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.				
	Создание речевых характеристик персонажей через анализ текста. Чтение по ролям.	1		1	
	Этюдно-постановочная работа по ролям.	6		6	
	Репетиционный период.	10		10	
	Соединение сцен, эпизодов.	3		3	
	Репетиция спектакля.	7		7	
	Генеральная репетиция.	1		1	
	Спектакль.	20	20		Обсуждение.
ИТОГО:		74	27	47	

3.Содержание учебного плана:

Вводное занятие. Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с театром, как видом искусства. Просмотр творческих работ, видеофильмов со спектаклями.

История театра. Театр как вид искусства. Первоначальные представления о театре как виде искусства. 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, использование имеющегося художественного опыта воспитанников; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления представлений о театре как виде искусства.

Театральные игры. Игры «Театр в твоей жизни», «Что такое театр?», «Театр в твоём доме. Театр на улице», «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».

Театр как одно из древнейших искусств. Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», славянский обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, посвящённые Яриле, игры, празднества). Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе. Преследование скоморохов со стороны государства и церкви. 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.

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

Актерская грамота. Многообразие выразительных средств в театре. Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом,

музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера.

Значение поведения в актерском искусстве. Возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 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).

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

Художественное чтение. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата. Литературное произношение. 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», «Фонарь», «Разноцветный фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речевым аппаратом.

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

Словесные воздействия. Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного произведения. Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения. Упражнения на «распро-ультранатуральное действие»: превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником); упражнения для голоса: «Прыжок в воду», «Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».

Работа над пьесой. Пьеса – основа спектакля. Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля. 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.

Текст-основа постановки. Повествовательный и драматический текст.

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

Театральный грим. Костюм. Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы накладывания грима. Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.

Театральный костюм. Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура. Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.

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.

4. Планируемые результаты освоения программы:

В результате реализации программы каждый учащийся должен:

Личностные результаты:

- уметь самоопределяться (делать выбор);
- проявлять инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности;
- быть неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы;
- активно участвовать в социальной деятельности;
- осознать ценность своей творческой деятельности для окружающих.

Метапредметные результаты:

Уметь:

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;
- самостоятельно анализировать постановочный план;
- создавать точные и убедительные образы;
- самостоятельно накладывать грим согласно образа;

- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;
- осуществлять сценические падения.

Предметные результаты:

Знать:

- историю театра и театрального искусства;
- теоретические основы актёрского мастерства и сценической речи;
- этапы работы над спектаклем;
- законы сценического действия;
- основные приёмы гримирования;
- принципы построения литературной композиции;
- этикет и манеры поведения в разные эпохи;

Владеть:

- элементами внутренней и внешней техники актёра;
- приёмами аутотренинга и релаксации;
- словесным действием в спектакле;
- трюковой техникой;
- сценической пластикой;
- речевым общением;
- приёмами гримирования.

По окончании курса обучения у воспитанников должно быть сформировано умение самоопределяться (делать выбор); проявлять инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности; быть неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы.

В результате реализации программы обучающиеся становятся любителями театра – активными участниками школьной самодеятельности, осознают ценность своей творческой деятельности для окружающих.

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя традиционные формы контроля (текущий, тематический, итоговый), диагностику творческих способностей; характеристику уровня творческой активности воспитанника.

Основными формами подведения итогов по программе является участие воспитанников театра-студии в театральных конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня и мероприятиях.

5. Условия реализации программы:

Материально-техническое обеспечение программы

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками театра-студии необходим ряд компонентов, обеспечивающих его эффективность:

- наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения репетиционных занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат);
- стулья;
- кубы различных форм;
- прожектор;

- зеркала, грим;
- реквизиты, костюмы;
- ширмы (стационарные, передвижные);
- аудио-аппаратура, аудио-записи;
- видео - фонд записей постановок и выступлений тетра-студии.

Кадровое обеспечение

Педагог дополнительного образования с высшим театральным образованием, отсутствием ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации.

Методические материалы

Информационный стенд, обучающие плакаты, демо-версии тестовых заданий.

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит в форме открытых занятий и показа спектакля.

6. Список литературы:

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006 г. - 59 с.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004 г.- 144 с.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985 г. – 94 с.
4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979 г. – 296 с.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001 г. – 567 с.
6. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.- М.: Искусство, 2002 г. – 346 с.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978 г.
8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006 г.
9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005 г. – 431 с.
10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007 г.- № 3.- с. 52-57.
11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004 г.
12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994 г. – 88 с.
13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002 г.
14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006 г.
15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988 г. – 508 с.
16. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989 г., с. 151.
17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 2000 г.
18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009 г. – 557 с.
19. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980 г. – 303 с.
20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005 г. – 78 с.