

Управление образования города Кузнецка
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
центр детского творчества города Кузнецка

Принята
педагогическим советом
протокол № 1
от 02.09. 2022 г.

**Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
ПРОГРАММА
«Познай себя через театр»**

(художественная направленность)
возраст учащихся: 7-16 лет
срок реализации программы 3 года

Составила
педагог дополнительного образования:
Талаева Елена Анатольевна

г. Кузнецк 2022 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Познай себя через театр» имеет художественную направленность, разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ».

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года. (Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р).

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ».

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержденный протоколом заседания комитета «по национальному проекту образование» от 07.12. 2018 г. №3

Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015г. № 1040).

Устав и локальные акты МБОУ ДО ЦДТ города Кузнецка

Актуальность программы.

Театр – одна из наиболее ярких, эмоционально насыщенных форм эстетического освоения действительности. В настоящее время художественная подготовка обучающихся призвана сформировать у них интерес к широкой образованности, создать ее престиж и обаяние, способствовать развитию творческого потенциала личности.

Педагогическая целесообразность программы.

Коллективность самого театрального творчества, общечеловеческие ценности, на которых базируется искусство театра, психологические методы действенного анализа жизни и литературы, лежащие в основе творческого наследия К.С.Станиславского, создают возможность для

приобретения обучающимися собственных знаний и убеждений через подражание, игру и диалог. Разнообразие театрального диалога, его полемичность, многожанровая природа театра воспитывает в обучающихся способность взглянуть на мир с разных точек зрения, принять его многообразие.

Новизна программы.

Театр – искусство синтетическое, он пользуется языком слова, ритма, мелодии, пластики, цвета. Это обогащает его обучающие возможности. Программа построена с учетом современных педагогических технологий и достижений в области детской психологии. Обучающиеся в процессе работы по программе осваивают основы актерского мастерства. Это создает предпосылки к тому, чтобы в сценической практике совершенствуются индивидуальные и личностные качества, что дает возможность обучающимся воспитать в себе недостающие творческие и человеческие качества. Ощущение единства коллектива - это огромная радость, но развитие субъективности, как ответственности каждого человека за свою деятельность и результаты этой деятельности, являются основой саморазвития личности, самопознания ребенка. Это позволяет ему понять «себя» в окружающем мире и ответить на вопросы «кто я», «что я».

Программа театрального объединения предусматривает знакомство с сущностью исполнительского театрального творчества, выразительностью и содержательностью «языка» действий, с возможностью его использования и, овладевая им, выявляет творческий потенциал каждого занимающегося. В период занятий наиболее ценны самостоятельность, своеобразие подхода каждого участника к решению творческих задач. Руководствуясь данной программой, можно проследить последовательное развитие участника объединения в течение нескольких лет.

Цель программы:

развитие творческих способностей обучающихся через художественную деятельность в театральном творчестве и обретение «себя» как личности.

Задачи:

- обучение участников театрального коллектива основам театрального искусства.
- формирование у обучающихся чувства прекрасного через театральное искусство;
- воспитание интереса к постоянному совершенствованию на основе высоких духовных потребностей;
- развитие обучающихся как творчески активных личностей;

Отличительные особенности программы:

Отличительные особенности программы заключаются в оптимальном и сбалансированном отборе содержания в соответствии с возрастом учащихся и их творческими возможностями, в методике обучения, применении эффективных форм и методов обучения, воспитания и развития детей, в системе контроля за результативностью учебного процесса.

Программа построена на таких принципах, как:

- доступность, соответствие возрастным особенностям обучающихся.
- систематичность и последовательность приобретения навыков и умений.
- личностно-ориентированный подход к обучающимся.

При составлении программы учитываются интересы и потребности обучающихся и их родителей. Предполагается систематическое участие обучающихся в концертах, спектаклях.

Возраст обучающихся.

Программа «Познай себя через театр» адресована обучающимся 7-16 лет. В этот период интенсивного физического развития формируются способности к целенаправленному систематическому труду. В этом возрасте ребенок уже достаточно внимателен, способен контролировать эмоции и поведение. Младший школьный возраст является сензитивным: для формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интересов; развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, умения учиться; раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; Ведущая роль учебной деятельности в этом процессе не исключает того, что младший школьник активно включен и в другие виды деятельности (игра, элементы трудовой деятельности), в ходе которых совершенствуется и закрепляются новые достижения ребенка.

У подростков возникает новый тип познавательных интересов, интерес к самоопределению, самостоятельности, самоутверждению. Одной из ведущих потребностей становится потребность в общении. Именно в этом возрасте складываются основные черты зрелой личности, хотя наблюдается недостаточная взаимосвязь убеждений и поведения. У подростка формируется осознанное стремление применять свои возможности, проявить себя. Художественное творчество, спортивные, организационные дела приобретают ведущее значение в психологическом развитии подростков, включая их в качественно новые отношения с обществом.

Объём и сроки реализации программы.

Дополнительная общеразвивающая программа «Познай себя через театр» рассчитана на 3 года обучения на продвинутом уровне из расчета 2 занятия по 3 часа или 3 занятия по 2 часа (с 10 минутным перерывом) в неделю в зависимости от возраста обучающихся (216 часов в год). На полное освоение программы требуется 648 часов. Набор обучающихся - общий. Форма реализации программы - очная.

Режим обучения:

- Занятия с группой 1-2-ого года обучения (12 человек) - 2 раза в неделю по 3 академических часа.
- Занятия с группами 3-его года обучения (10-12 человек) - 2 раза в неделю по 3 часа.

Формы проведения занятий.

При проведении занятий используются индивидуальные формы работы и формы коллективного творчества. Некоторые занятия требуют объединения детей в подгруппы.

Программные материалы подобраны так, чтобы постоянно поддерживать интерес учащихся к творчеству. Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части, причем большее количество времени отводится на практическую часть. Теоретическая часть занятий при работе должна быть максимально компактной и включать в себя необходимую информацию о предмете занятия.

Освоение материала в основном происходит в процессе практической творческой деятельности и поэтому образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:

Словесный – беседа, объяснения, рассказ. Эти методы позволяют педагогу создать игровую ситуацию, эмоциональный настрой, объяснить правила выполнения задания, его последовательность, помогают подбодрить обучающегося, оказать ему помощь при затруднениях.

Практический – работа над этюдами, над спектаклем. Постепенно обучающиеся усваивают алгоритм выполнения действий и выполняют работу самостоятельно.

Личностные результаты:

- формирование и развитие интереса к творческой деятельности, художественному искусству.
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе творческой деятельности.
- формирование и развитие художественного вкуса.
- формирование основ гражданской идентичности, чувства патриотизма.
- формирование интереса к истории своего народа, его культуре и традициям в процессе создания художественных работ.
- формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов в процессе знакомства с национальным творчеством разных стран.
- формирование нравственных норм, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости.

Формы занятий разнообразные (индивидуальные, групповые, коллективные)

Обучающиеся занимаются сценическим движением, сценической речью, пантомимой, знакомятся с историей театра.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.

В результате освоения программы 1 года обучения обучающиеся

- обладают навыком определения замысла, сценической задачи этюда,
- приобретают начальные умения в выполнении определенных действий,

- приобретают навыки ощущения тела во времени и пространстве,
- учатся двигаться в разных скоростях, но в одном темпе,
- выполняют упражнения, развивающие силу и полетность речевого голоса.

В результате освоения программы 2 года обучения обучающиеся

- обладают навыком сочинения, подготовки, выполнения этюдов,
- умеют анализировать свою работу и работу своих товарищей,
- умеют организовать работу в парном этюде,
- могут донести текст до зрителя.

В результате освоения программы 3 года обучения обучающиеся

- умеют управлять сценическим действием,
- обладают органикой, логикой, последовательностью сценического действия.
- умеют провести логический анализ текста,
- умеют организовать работу в парном этюде,
- могут донести текст до зрителя.

Общие критерии оценивания результатов

- Владение знаниями по программе.
- Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах.
- Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе.
- Уровень воспитанности и культуры учащихся.
- Творческий рост и личностные достижения обучающихся.

Критерии замера прогнозируемых результатов

- Педагогическое наблюдение
- Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через:
  - проведение открытых занятий с их последующим обсуждением;
  - участие в конкурсах, фестивалях, смотрах;
  - показ спектаклей.

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов)

- Педагогические наблюдения.
- Открытые занятия с последующим обсуждением.
- Итоговые занятия.
- спектакли.
- Конкурсы, фестивали, смотры.

Способы диагностики и контроля результатов

Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений.

Диагностика	Основные параметры	Период	Способ
Первичная	степень интересов и уровень подготовленности студентов к занятиям	сентябрь, октябрь	наблюдение
	природные физические данные каждого обучающегося		
	уровень развития общей культуры обучающегося		
Промежуточная	высокий уровень исполнения	декабрь	показ спектакля; конкурсы, фестивали, смотри
	степень развития интеллектуальных, художественно-творческих способностей обучающегося, его личностных качеств		
	уровень развития общей культуры		
Итоговая	высокий уровень исполнения	май	показ спектакля; конкурсы, фестивали, смотри
	степень развития интеллектуальных, художественно-творческих способностей обучающегося, его личностных качеств		
	уровень развития общей культуры		

Используются следующие виды **контроля**: промежуточный и итоговый. Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов проводится на открытых занятиях по окончании тематических блоков (декабрь, май), в конкурсах, фестивалях, смотрах.

Диагностика реализации программы:

Ежегодно театральное объединение «Зазеркалье» представляет два спектакля.

Кроме этого участники театрального коллектива активно принимают участие во всех театрализованных праздниках. Репертуар театрального коллектива подбирается по принципу постепенного усложнения. В репертуаре объединения - классика, поэтические композиции, пьесы современных авторов.

Результатом занятий в театральном объединении являются:

- интерес учащихся к театральному творчеству;
- постоянное совершенствование исполнительского мастерства;
- участие в городских и областных смотрах-конкурсах театральных коллективов;
- стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению кругозора;
- адаптация личности к реальной жизни посредством театра.

Учебно-тематический план

1 год обучения

Умения и навыки

- коллективность в выполнении заданий;
- управление своим вниманием, распределение внимания;
- развитие фантазии;
- начальная способность фиксировать и осмысливать особенности поведения в наблюдениях, собственных работах, произведениях искусства;
- первые навыки перевоплощения.

п/п	Наименование темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
1	Многообразие выразительных средств в театре	12	6	6

2	Значение поведения в актерском искусстве	10	5	5
3	Связь предлагаемых обстоятельств с поведением	10	3	7
4	Бессловесные элементы действия	20	5	15
5	Целесообразность поведения	10	2	8
6	Специфика актерских задач	10	2	8
7	Работа над спектаклем	144	21	195
8	итого	216		

Учебно-тематический план 2 год обучения

Умения и навыки

- использование приобретенных технических навыков при решении исполнительских задач;
- импровизационное оправдание установленных мизансцен;
- навык точного соблюдения текста;
- помощь партнеру при условии сохранения своей задачи;
- культура восприятия реакции зрителей - учеников класса;
- навык домашней работы над ролью;
- первые навыки анализа работы своей и партнеров в спектакле с позиции реализации замысла.

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
1.	Бессловесные	9	3	6

	элементы действия (повторение)			
2.	Словесные действия, подтекст	15	2	13
3.	Логика действия и предлагаемые обстоятельства	13	2	10
4.	Связь словесных действий с бессловесными элементами действий	9	2	7
5.	Работа над ролью в отрывке	26	2	24
6.	Актер и его роль	18	2	16
7.	Работа над спектаклем	126	50	76
8	Итого:	216 часов		

Учебно-тематический план 3 год обучения

Умения и навыки

- проявление настойчивости в этюде;
- первоначальный опыт перевоплощения путем изменения логики взаимодействия с партнером;
- применение полученных знаний в создании характера сценического образа;
- воспитание чувства ответственности за исполнение своей роли на протяжении всего спектакля;
- умение корректировать исполнение своей роли от спектакля к спектаклю;
- творческая требовательность к себе;
- навык творческого театрального коллективизма;
- стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению кругозора.

№п/п	Наименование темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
1	Исполнительская техника и ее роль в работе актера	12	2	10
2	Работа над ролью в спектакле	24	4	20
3	Импровизация в работе актера	18	2	10
4	Мизансцены в спектакле	15	3	12
5	Анализ учащимися своей работы и работы своих товарищей в спектакле	5	10	5
6	Подготовка спектакля	142	22	122
7	Итого:	216 часов		

Содержание.

1 год

Темы

1.1. Многообразие выразительных средств в театре (драматургия, декорации, костюмы, грим, музыкальное и шумовое оформление). Вспомогательная роль этих выразительных средств. Стержень театрального искусства - исполнительское мастерство актера.

1.2 Значение поведения в актерском искусстве. Возможности актера «превращать», преобразовать место, время, ситуацию, партнеров с помощью своего поведения. Компоненты поведения (интонация, мимика, жест). Выразительность действий по наблюдениям в жизни, этюдам, художественной литературе, кино, театральном искусстве, живописи.

1.3. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. Роль декораций и костюмов в «превращениях».

1.4. Бессловесные элементы действия. Знакомство с закономерностями логики действия. Бессловесные элементы действия и их значение (пристройки, оценки, вес, мобилизации). Оправдание заданных элементов действия. Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах

заданной особенности характера действия (на материале бессловесных элементов действия, заданных элементов поведения). Наблюдение их в жизни, литературе, кино, театре. Представление о неразрывной связи психического и физического в действии.

2 год

Темы

2.1. Бессловесные элементы действия (повторение). Дальнейшее совершенствование в их использовании.

2.2. Словесные действия, подтекст. Психофизическая выразительность речи. Речь и тело (формирование представления о соответствии работы тела и речи). Уникальность органичного воплощения каждого элемента логики действия. Микромизансцена словесного воздействия как логика действия.

2.3. Логика действия и предлагаемые обстоятельства. Заданные словесные воздействия как предлагаемые обстоятельства.

2.4. Связь словесных действий с бессловесными элементами действия. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. Зарождение представления о действенном характере этюда (парного).

2.5 работа учащихся над ролью в отрывке. Классные показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение учениками различий в характере действий в разных исполнениях

Разъяснение главенствующей роли конфликта в создании сценической выразительности. Необходимость и неизбежность импровизационного разнообразия выбранной логики поведения при повторных показах

Необходимость развития сюжета при исполнении отрывка.

Динамика в исполнении отрывка. Первое представление о средствах актерского искусства. Помогающих преодолеть статичность исполнения («купания в чувствах» по Станиславскому.) Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах заданного характера словесных действий.

2.6 Актер и его роли. Параллельная работа каждого ученика над несколькими ролями как средство более активного овладения техникой действий.

3 год

Темы.

3.1 Работа над ролью в спектакле. Применение знаний технологий действия для создания характера, образа. Характер и характерность. В зависимости решений характеров в спектакле. Представление о сверхзадаче. Ответственность актера. Роль импровизации, взаимосвязь импровизаций сценическими навыками в репетиционной работе.

3.3 Мизансцены в спектакле. Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. Связь мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в целом.

Подготовка к экзамену-выступлению и его проведение.

3.4. Анализ учащимися своей работы и работы товарищей в учебном спектакле. Развитие способности анализировать работу свою и товарищей. Умение видеть рост мастерства от спектакля к спектаклю. Приобретение навыка работы над совершенствованием роли: закрепление удачных находок и устранение ошибок.

СЛОВАРЬ УЧЕБНЫХ ТЕРМИНОВ

Действие

Импровизация

Партнер

Предлагаемое обстоятельство (история, предыстория)

Этюд

Замысел

Мизансцена

Подтекст

Простые словесные действия:

приказывать- просить,

объяснять - отделяться

упрекать - ободрять

намекать - удивлять

узнавать - отвечать

Динамичность

Задача персонажа

Замысел отрывка, роли

Конфликт

Амплуа

Сверхзадача роли

Характер

Эпизод

Эпизодическая роль

Актер, актерская профессия

Идея спектакля

Режиссерский замысел

Театр как исполнительское искусство

Целостный образ спектакля

Методическое обеспечение:

Методическое обеспечение образовательной программы.

Театр - искусство синтетическое, он пользуется языком слова, ритма, мелодии, пластики, цвета. Это обогащает его обучающие возможности.

Разнообразие театрального диалога, его полемичность, многожанровая природа театра воспитывает в детях способность взглянуть на мир с разных точек зрения, принять его многообразие.

Основу курса обучения составляют общепрофессиональные актерские знания, умения и навыки.

Основополагающими методологическими принципами настоящей программы являются режиссерско-педагогические принципы организации процессов актерской импровизации в условиях театральной образности. Педагогические принципы заключаются в нравственном, интеллектуальном взаимообогащении детей разного возраста, в широком использовании возможности игровой стихии, в использовании потребности детей в рефлексии, в общей атмосфере доверия в творческие силы детей. Детская потребность в игре совпадает с игровой природой актерского искусства. Смысл любой игры заключается в импровизации поведения в рамках правил.

Программа обучения ведется на основе специально разработанных методов:

Метод «гармоничная речь»

основан на развитии и тренировке голосового аппарата, постановке послушного сильного голоса.

Метод «свободная пластика»

основан на развитии двигательных навыков, раскрепощенности движений, умения передавать свои внутренние ощущения через пластику.

В процессе реализации программы предусматривается создание для обучающихся «ситуации успеха», использование таких технологий как, «снятие страха», «авансирование», «персональная исключительность и обновременно формирование потребности детей в самокритике.

Данная программа дает возможность обучающимся познать себя, развить свои творческие способности, а ряду обучающихся дать профессиональную ориентацию.

Результативность занятий с детьми создается путем использования приема взаимооценок, путем формирования здоровой конкуренции, а также за счет воспитания высокой личной ответственности ребенка.

Материальное обеспечение программы.

Технические средства обучения: компьютер, звуковые колонки, мультимедийный проектор, экран.

Помещение для занятий: зал, сцена.

Оборудование для занятий: игровой реквизит.

Дидактический материал: диски с записью музыкальных и художественных произведений, театральных постановок

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Акимов Н. И. О театре. - М.-Л.: Искусство, 1978.

Гоголь Н. В. Приложения к Ревизору. Театральный разъезд после представления новой комедии.//Собр. соч. в 7 т. - М.:

Худож.литература, 1984-1987. - Т.4. -1985 Кедров М. Н. Статьи, речи, беседы, заметки/ Статьи, воспоминания о

М, Н.Кедрове.-М.: ВТО, 1978 Островский А. Н. Статьи, речи, письма.// Поли. собр. соч. в 12 т. - М.:

Искусство, 1973-1980.-Т. 10-12

Певцов И. Н. Литературно-театральное наследство, - М.: ВТО, 1978

Станиславский К. С. Собр. соч. в 8 т. -М.: Искусство, 1954-1961

Товстоногов Г. А. Зеркало сцены.// В 2 т. Изд. 2-е. -Л.: Искусство, 1984

Топорков В. 0. Четыре очерка о К. С. Станиславском. - М.: Сов. Россия, 1963 Щепкин М. С. Жизнь и творчество. В 2 т. -М.: Искусство, 1984