

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3»

Утверждена
приказом директора
от «30» августа 2021г.
№116/3-26-217

**Дополнительная общеразвивающая программа
«Вся наша жизнь - игра»**

Адресат программы: учащиеся 14-18 лет
Срок реализации: 1 год

Разработчик программы:
Ильичева Ирина Дмитриевна,
педагог дополнительного образования

Саянск, 2021 год

Пояснительная записка

Во все века детское театральное творчество было тесно связано с передачей культурных традиций.

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга.

Театр – симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.

Программа «Вся наша жизнь – игра» учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, развить творческую активность, способность сравнить, анализировать, планировать, ставить внутренние цели и стремиться к ним.

Актуальность программы заключается в том, что через знакомство и приобщение детей к театральному искусству обеспечивается совершенствование процесса развития и осуществляется подъем духовно-нравственной культуры обучающихся.

Театр – искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого воспитанника – своя творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление художественного творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей.

Цель программы: создание условий для воспитания нравственных качеств личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность.

Задачи программы

Обучающие:

- получить представление о театральном искусстве;
- научиться взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью;
- обучить речевой культуре ребенка при помощи специальных заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации;
- обучить практическим навыкам пластической выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей ребенка.

Развивающие:

- развить интерес к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства;
- развить творческую активность через индивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка;
- развить эстетическое восприятие, художественный вкус, творческое воображение.

Воспитательные:

- воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры средствами традиционной народной и мировой культуры;
- воспитание творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других;
- духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами традиционной народной и мировой культуры.

Задачи педагога:

- создание коллектива, как воспитывающей среды, обеспечивающую социализацию ребёнка;

- организация всех видов групповой, коллективной, индивидуальной деятельности, вовлекающей в общественно-ценностные отношения;
- создание атмосферы душевного комфорта, при этом войти в сферу общения детей, понять положение каждого в ней, научиться корректировать отношения между детьми.

Возраст, на который нацелена программа

Дети от 14 до 18 лет.

Срок реализации программы

1 год

Формы и режим занятий

Формы занятий: групповая и индивидуальная. Занятия проходят 3 раза в неделю по 3 академических часа.

Программа «Вся наша жизнь – игра» – результат многолетней практической работы с творческим коллективом. В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.

Отличительная особенность программы «Вся наша жизнь – игра» в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения.

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы.

Программа «Вся наша жизнь – игра» строится на следующих концептуальных принципах:

Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира.

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравится.

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный год.

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок.

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов.

Программа «Вся наша жизнь – игра» включает несколько основных разделов:

1. История театра. Театр как вид искусства.
2. Актерское мастерство.
3. Сценическая речь.
4. Сценическое движение
5. Работа над пьесой.

Занятия театральной студии состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства, сценической речи, сценического движения.

Ожидаемые результаты

Воспитанники к концу года обучения получают общие сведения о театральном искусстве. Воспитанники приобретут теоретические и практические навыки в использовании театральных понятий и терминов: «этюд», «действие», «событие», «конфликт», «катарсис», «образ», «мизансцена» и т.д. Научатся пользоваться гримом, костюмом. Будут владеть сценической речью, свободно взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память, общаться со зрителем.

Формы подведения итогов

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие способностей каждого ребенка, является спектакль или театрализованное представление.

2. Учебно-тематический план

№	Название раздела, темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
Блок I.	Вводное занятие. Начальная диагностика.	1	1	2
Блок II. Тема 1.	Актерское мастерство. Элементы системы К.С. Станиславского. Сценическое внимание.	2	14	16
Блок II. Тема 2.	Фантазия и воображение.	2	12	14
Блок II. Тема 3.	Раскрепощение мышц.	2	14	16
Блок II. Тема 4.	Сценическое общение.	2	12	14
Блок II. Тема 5.	Эмоциональная память.	2	12	14
Блок II. Тема 6.	Предлагаемые обстоятельства.	2	14	16
Блок II. Тема 7.	Сценическое событие.	2	12	14
Блок II. Тема 8.	Память физических действий.	2	12	14
Блок II. Тема 9.	Этюд – сценическое произведение с одним событием.	1	16	17
Блок III. Тема 1.	Сценическая речь. Техника речи и ее значение.	2	10	12
Блок III. Тема 2.	Дикция.	2	10	12
Блок III. Тема 3.	Понятие об интонировании.	2	10	12
Блок III.	Тембрирование.	2	11	13

Тема 4.				
Блок III. Тема 5.	Совмещение речи и движения.	2	9	11
Блок III. Тема 6.	Сила звука и эмоциональная выразительность.	2	9	11
Блок IV. Тема 1.	Сценическое движение. Этюды на пластическую выразительность.	3	14	17
Блок IV. Тема 2.	Этюды на парное равновесие	3	14	17
Блок IV. Тема 3.	Жонглирование.	2	14	16
Блок V. Тема 1.	История театра. История возникновения театра.	13	3	16
Блок V. Тема 2.	Театральные профессии.	13	3	16
Блок V. Тема 3.	Кукольный театр.	13	3	16
Итого: 306 часов				

Календарный учебный график

	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
Раздел 1	2 ч								
Раздел 2	15 ч	15 ч	15 ч	15 ч	15 ч	15 ч	15 ч	15 ч	15 ч
Раздел 3	7 ч	7 ч	10 ч	10 ч	7 ч	7 ч	10 ч	7 ч	7 ч
Раздел 4			5 ч	5 ч	5 ч	10 ч	5 ч	10 ч	7 ч
Раздел 5	6 ч	6 ч	6 ч	6 ч	6 ч	6 ч	6 ч	6 ч	2 ч
Всего	30 ч	28 ч	36 ч	36 ч	33 ч	38 ч	36 ч	38 ч	31 ч

№ п/п	Наименование разделов	Количество часов			Оценочные материалы	
		всего	теория	практика	теория	практика
1	Актерское мастерство	134	16	142		
2	Сценическая речь	74	12	59		
3	Сценическое движение	50	8	42		
4	История театра	48	39	9		
	Итого	306	75	252		

Оценочные материалы.

Результат выполнения проверочных работ, текущих работ и зачетных проектных заданий оценивается по 5-балльной шкале:

0 - работа не выполнялась;

1 плохо – работа выполнена не полностью, с большими недочетами, теоретический материал не освоен;

- 2 удовлетворительно – работа выполнена не полностью, с недочетами, теоретический материал освоен частично;
- 3 хорошо – работа выполнена полностью, с небольшими недочетами, теоретический материал практически освоен;
- 4 очень хорошо – работа выполнена в полном соответствии с образцом в указанное время с обращением за помощью к педагогу;
- 5 отлично – работа выполнена в полном соответствии с образцом в указанное время без помощи педагога.

Итоговый суммарный балл учащегося складывается из баллов:

- за выполнение проектов
- за разработку сценариев

Итоговая оценка учащегося по Программе (% от максимально возможного итогового балла) отражает результаты учебной работы в течение всего года:

100-70% – высокий уровень освоения программы

69-50% – средний уровень освоения программы

49-30% – низкий уровень освоения программы

Методические материалы

Педагогические технологии: система актерского мастерства. (М. Чехов, К. Станиславский)

Методы обучения:

- словесный – анализ сценического материала: сведения об авторе, определение жанра, элементы литературоведческого анализа;
- наглядный – просмотр фрагментов мероприятий, показ правильного исполнения педагогом;
- практический – технические упражнения на координацию, артикуляцию, движения на сцене, проигрывание на сцене отдельных фрагментов;
- исследовательский – самостоятельная работа обучающихся по анализу сценического материала;
- репродуктивный – исполнение спектаклей на сцене.

Формы работы с обучающимися: индивидуальные, групповые, коллективные. Дополнительными формами являются: просмотр видеозаписей спектаклей, прослушивание аудиозаписей, посещение концертных выступлений.

Виды занятий: традиционное учебное занятие, занятие-игра, экскурсия, мастер-класс и другие.

Алгоритм учебного занятия: организация начала занятия; сообщение темы и цели занятия; актуализация знаний, умений, навыков обучающихся; формирование новых знаний; практическая работа; подведение итогов занятия; уборка рабочих мест.

Методические материалы, условия реализации и список литературы по программе представлены ниже.

3. Содержание программы

1 год

Блок I. Вводное занятие. Начальная диагностика.

Блок II. Актерское мастерство.

Тема 1. Элементы системы К.С. Станиславского. Сценическое внимание. Отличительные особенности внимания в жизни и на сцене. Использование специальных упражнений и тренингов для выработки сценического внимания.

Тема 2. Фантазия и воображение. Данные понятия необходимы актеру для создания образа. Для развития этих качеств используются упражнения, где обычные предметы,

благодаря фантазии ребенка совершают невероятные превращения. Использование этюдов помогает развивать воображение и смоделировать жизненные ситуации.

Тема 3. Раскрепощение мышц. Ряд упражнений помогает снять физиологический зажим мышц, который происходит из-за психоэмоционального состояния актеров-новичков, впервые попавших на сцену, способствуют раскрепощению упражнения с воображаемыми предметами.

Тема 4. Сценическое общение. Необходимо научить актера общаться на сцене «глаза в глаза». Для этого используются упражнения на взаимодействие партнеров.

Тема 5. Эмоциональная память. Память присуща всем людям, лишь необходимо в процессе этюдов помочь ребенку вспомнить то или иное состояние в конкретной жизненной ситуации.

Тема 6. Предлагаемые обстоятельства. Ставя актера в предлагаемые обстоятельства, добиваемся достоверных, органичных действий в ситуации, например, вы – человек гранитный, стеклянный или ватный. Или как вы поведете себя в ситуации «холодная погода в горах», «земляничная поляна» и др.

Тема 7. Сценическое событие. Придумывание различных ситуаций с событием и развязкой. Навыки построения этюда.

Тема 8. Память физических действий. Работа с воображаемыми предметами. Помогают снять мышечный зажим, напряжение развивает фантазию, включают эмоциональную память.

Тема 9. Этюд – сценическое произведение с одним событием. Придумывая этюды и воплощая их в жизнь, ребенок развивает свое воображение и фантазию, учится грамотно строить сценическое произведение, в игровой форме попадает в предлагаемые обстоятельства.

Блок III. Сценическая речь.

Тема 1. Техника речи и ее значение. Знакомство с техникой речи как основой хорошей дикции. Использование упражнений и тренингов для речевого аппарата.

Тема 2. Дикция. Четкое произношение всех звуков речи – неотъемлемая часть спектакля. Для выработки хорошей дикции используются чистоговорки, скороговорки, целый ряд упражнений и тренингов.

Тема 3. Понятие об интонировании. Знакомство детей с разнообразием подтекстов. Первые навыки отрабатываются в скороговорках и небольших упражнениях.

Тема 4. Тембрирование. Владеть искусством тембрирования актеру необходимо. Эта тончайшая краска особенно приковывает внимание зрителей. Тренировка тембрирования происходит в произношении текстов, требующих морально-эстетических и других оценок. Например, мудрость – глупость, доброта – жестокость, смелость – трусость и другие.

Тема 5. Совмещение речи и движения. Используя специальные упражнения добиваться легкости текста при различных физических действиях.

Тема 6. Сила звука и эмоциональная выразительность. Для снятия излишнего напряжения при сильно звучащей речи используются следующие упражнения: «Сони», «Добьюсь цели», «Шутка» и другие. Стараться сохранить выразительную «линию звучания», при большой силе звука, уметь удержать звук от повышения.

Блок IV. Сценическое движение.

Тема 1. Этюды на пластическую выразительность. Этюды помогают научиться владеть своим телом. Это – «скульптуры», «живая фотография» и другие задания.

Тема 2. Этюды на парное равновесие. Упражнения на доверие.

Тема 3. Жонглирование. Юмористические этюды.

Блок V. История театра.

Тема 1. История возникновения театра.

Тема 2. Театральные профессии. Познакомить детей с профессиями актер, режиссер, осветитель, гример, костюмер и другими.

Тема 3. Кукольный театр. Отличие кукольного и драматического театра. Профессии в кукольном театре.

Итог: Показ спектакля.

4. Методическое обеспечение программы

Для реализации программы имеется следующая материально-техническая база: учебные и служебные помещения, зал для проведения репетиционных занятий, сцена, колонки, ноутбук, кубы, столы, стулья, ковровое покрытие, декорации, костюмы, музыкальный центр, видеокамера, фотоаппарат, маты, матрацы, книги и иллюстрации для детей по истории театра, сборники пьес и другого постановочного материала, мячи, скакалки для тренингов.

5. Список литературы

1. Андрачников, С.Г. Теория и практика сценической школы. / С.Г. Андрачников. – М.: 2017.
2. Аникеева, Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. / Н.П. Аникеева. – М.: Просвещение, 2016.
3. Бондарева, В. Записки помрежа. / В. Бондарева. – М.: Искусство, 2016.
4. Брянцев, А.А. Воспоминания. Статьи. / А.А. Брянцева. – М.: 2016.
5. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. / Н.М. Горчаков. – М.: 2017.
6. Гиппнус, С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. / С.В. Гиппнус. – М.: Искусство, 2018.
7. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера. / Б.Е. Хахарова. – М.: Просвещение, 2017.
8. Когтев, Г. В. Грим и сценический образ. / Г.В. Когтев. – М.: Советская Россия, 2017.
9. Корогодский, З.Я. Начало. / З.Я. Корогодский. - СПб, 2016.
10. Курбатов, М. Несколько слов о психотехнике актера. / М. Курбатов. – М.: 2017.
11. Логинова, В. Заметки художника-гримера. / В. Логинова. – М.: Искусство, 2016.
12. Новицкая, Л.П. Тренинг и муштра. / Л.П. Новицкая. – М.: 2017.
13. Поламишев, А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. / А.М. Поламишев. – М.: Просвещение, 2018.
14. Станиславский, К. С. Собрание сочинений Т.1, Т.2. / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 2017.
15. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. / К.С. Станиславский. – М.: 2017, с. 151.