

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Шостьенская средняя общеобразовательная школа»

«СОГЛАСОВАНО»

Методист по дополнительному
образованию

И. В. Торгашова И. В. Торгашова
29 августа 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы

С. Н. Саплешина С. Н. Саплешина
2023 г.

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
театральной студии «София»**

Программа составлена для детей младшего и среднего школьного возраста.
Срок реализации программы - 2 года.

Составила:
педагог высшей квалификационной
категории Кузьмина Н.Е.

2023 г.

Пояснительная записка

Театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности ребёнка, он начинает свободно фантазировать и в области текста, и в области компоновки пространства, и в области музыкального оформления; театр побуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более осмысленно, чем раньше; при использовании метода драматизации на занятиях по любым предметам, дети усваивают материал неоспоримо лучше по нескольким причинам: он становится для них лично значимым, а, кроме того, пропускается через моторику, через тело, которое гораздо лучше воспринимает информацию, чем слух в отдельности.

Театр способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной средой;

Программа театральной студии “София” построена, прежде всего, на обучении воспитанников саморегуляции и налаживанию межличностных процессов. Деятельность педагога направлена на выработку произвольного внимания, рабочей мобилизации, умения распределять ответственность, умения читать поведение другого человека и правильно выбирать свой тип поведения для решения жизненных задач.

Программа рассчитана на занятия с детьми с расчётом 2 часа в неделю (68 ч.).

Возраст детей: 7-12 лет.

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования; развитие его художественно – творческих умений; нравственное становление.

Место курса в учебном плане

На работу студии выделяется 2 часа в неделю.

(34 учебные недели — 68 часов)

Результаты работы студии

В результате освоения программы театральной студии «София» учащиеся получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения. К концу года они должны:

- Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных поступков;
- Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые сроки;
- Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность;
- Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой обстановке.
- *Личностными результатами* являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду. Систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.
- *Метапредметными* результатами является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
- *Предметными* результатами являются доступные по возрасту начальные сведения о театре, искусстве и сценической деятельности, об основах культуры творческого труда. Элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, элементарный опыт творческой деятельности.

Содержание работы студии:

Основное содержание занятий театрального коллектива составляет работа по сценическому воплощению пьесы. Она строится на основе принципов реалистического театрального искусства. Это необходимое условие для решения всего комплекса художественно-воспитательных задач.

Необходимо помочь школьникам действовать в сценических условиях подлинно, логично, целенаправленно, увлеченно раскрывать содержание доступных им ролей и всей пьесы в действии и взаимодействии друг с другом.

Подлинное сценическое действие требует постоянного обращения к жизни, сопоставления и оценки происходящего в сценических условиях с аналогичными явлениями жизни. Важно развивать у учеников интерес к таким сопоставлениям, помогать им осознать, что критерием правдивости, подлинности поведения на сцене является жизнь.

Особое внимание следует обращать на умение действовать словом, так как прежде всего через слово раскрываются мысли, чувства, отношения, стремления персонажей пьесы.

- **Формы и методы работы.**

Занятия студии включают наряду с работой над пьесой проведение бесед об искусстве, в том числе и о традициях, методах и формах национального сценического мастерства. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение выставок местных художников, национального театра. Школьники выполняют самостоятельные творческие задания: устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения, посвященные жизни и творчеству того или иного мастера сцены.

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами, с творчеством ряда деятелей театра; раскрывает общественно-воспитательную роль театра и русской культуры. Все это направлено на развитие зрительской культуры.

Практическое знакомство со сценическим действием целесообразно начинать с игр-упражнений, импровизаций, этюдов, близких жизненному опыту кружковцев, находящих у них эмоциональный отклик, требующих творческой активности, работы фантазии. Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать у кружковцев интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы.

Этюды-импровизации учебного характера полезно проводить не только на начальной стадии, но и позднее - либо параллельно с работой над пьесой, либо в самом процессе репетиции. Учебные этюды-импровизации, непосредственно не связанные с репетируемой пьесой, могут служить и хорошей эмоциональной разрядкой, способствовать поднятию творческой активности, общего тонуса работы.

Работа над сценическим воплощением пьесы строится на основе ее углубленного анализа (выявление темы, основного конфликта, идейных устремлений и поступков героев, условий и обстоятельств их жизни, жанровых особенностей пьесы, стиля автора и т.д.). Она включает предварительный разбор пьесы; работу, непосредственно связанную со сценическим воплощением.

Выход результатов

выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, инсценирование сказок, постановка сказок и пьесок для свободного просмотра, проведение творческих литературных вечеров.

Основные разделы

- Культура и техника речи
- Ритмопластика
- театральная игра
- Этика и этикет
- Фольклор

В программе используются следующие методы и формы

1. По источнику передачи и восприятию информации:

- словесный (беседа, рассказ, диалог);
- наглядный (репродукции, фильмы, фотоматериалы показ педагога, индивидуальные занятия, сотрудничество в совместной продуктивной деятельности);
- практический (постановка спектаклей, упражнения, этюды, репетиции).

2. По дидактическим задачам:

- приобретение знаний через знакомство с театральной литературой и терминологией, через игры, упражнения, этюды;
- применение знаний через постановку спектаклей;

- закрепление через генеральные репетиции;
- творческая деятельность - показ спектаклей;
- проверка результатов обучения через открытые уроки, конкурсы, фестивали, семинары, интегрированные занятия.

3. По характеру деятельности:

- репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу;
- частично-поисковый - во время работы детям даются задания в зависимости от их индивидуальных способностей.

В программе используются

1. Приемы:

- исключения - умение обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
- тотального выражения - включение психофизического аппарата актера в процесс создания и воплощения образа;
- физического действия - выстраивание партитуры роли на основе простых физических действий;
- психофизического жеста - помогает актеру в работе над ролью.

2. Принципы:

- наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов, ТСО;

- активности и сознательности обучения - создание творческой атмосферы в студии предполагает развитие всесторонних способностей детей, активное и сознательное участие в спектаклях;

- сотрудничества - в процессе работы педагоги и студийцы выступают в качестве партнеров (более опытных и менее опытных). Здесь чаще всего используется принцип работы творческой мастерской;

- организации процессов актерской импровизации в условиях театральной образности;

- систематичности, последовательности - обучение ведется от простейших упражнений и этюдов к постановке спектакля через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма и т.д.;

- индивидуализации - учитывая психологические особенности обучающихся детей и подростков максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной ими в будущем.

Организационные формы

- Коллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффективная форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени удается выполнить работу.

- Парная — рассчитать работу на двоих.

- Индивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно, поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую дополнительно объяснять задание.

Форма педагогической деятельности — занятие студии.

Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, репетиции.

Программное содержание

1. Вводное занятие.

- Игры на знакомство
- Ознакомительная беседа о театральном искусстве
- Игры на занятиях в театральной студии.

2. Мастерство актёра.

- Упражнения психофизического тренинга:

- *разогревающие* – связанные, как правило, с расчленением опорно-двигательного аппарата на биомеханические звенья и разминкой каждого звена в отдельности;

- *основные* – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом.

- *упражнения на включение воображения* - «превращение комнаты в магазин, бассейн, космический корабль и т.д.».

Воспитанники превращаются сами, оживляя, наделяя характером неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая физические действия.

- одиночные этюды по темам:

- этюды на эмоции,
- на выразительность жеста,
- на развитие органики.

Изучаются следующие теоретические понятия:

- *актёрская оценка* – это способность откорректировать своё поведение по отношению к предмету, партнёру, событию.
- *сценическое внимание* – активный познавательный процесс, в котором участвуют зрение, слух, осязание, обоняние, как необходимое условие органического действия. Для тренировки этого важного в актёрской работе процесса существует множество различных упражнений, помогающих воспитанникам научиться удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия.

- Игры на развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии.

3. Сценическая речь.

- Упражнения:

а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе;

б) на снятие мышечных и психологических зажимов.

- Дыхание:

а) Тренируем верное дыхание б) Тренировка мышц дыхательного аппарата:

- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц);

- дыхательный тренинг.

- Артикуляционная гимнастика:

- упражнения для языка;

- упражнения для губ;

- упражнения для челюсти.

- Игры и упражнения на речевое дыхание

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным увеличением темпа («От топота копыт», «Шла Саша», «Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей», «Сорок сорок в короткий срок съели сырок», «Хорош пирожок, внутри творожок» и т.д.)

4. Постановочная работа.

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые свободно могли бы стать частью любой концертной программы. Постановочная работа делится на несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно будет проходить этот первый этап, тем проще будет строиться дальнейшая работа над уже утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще воспитанникам будет «присвоить» его себе.

Кроме того, возможен вариант эпизодического участия в спектаклях групп второго и третьего годов обучения.

5. Пластика.

- Знакомство воспитанников с собственным телом: с его анатомией, с его физическими и психофизическими качествами, с его двигательными возможностями, с его проблемами и ограничениями.

- Разминка:

- упражнения по коррекции осанки, коррекции походки.
- упражнения на развитие гибкости и силы (различные виды отжиманий, подтягиваний, приседаний, наклонов, прогибаний, поворотов; парные упражнения со всевозможными видами сопротивления партнёра, локомоторные упражнения; упражнения на развитие прыгучести; статистические упражнения; волевая гимнастика).
- упражнения, регулирующие мышечный тонус, позволяющие снимать излишние мышечные напряжения, т.е. развивающие качество, которое в театральной практике называется свободой мышц.
- упражнения, совершенствующие координацию движений, развивающие умение изолировать отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно управлять ими и приспособлять к препятствиям (противовращения различных частей тела, упражнения циклического характера, поочерёдные упражнения).

Источники и ссылки используемые для написания программы:

1. Гарбузова С. А. "Театр, в котором играют дети"
2. Новикова Т.В. «Театральная мастерская».
3. Таберко Н.М. «Интерактивный театр»
4. Сарафанова Е.Н. Программа театральной студии «Карусель»
6. <http://dramateshka.ru/index.php/programmih-malogo-objhyoma/>
7. <http://muzruk.net/2011/09/plan-raboty-teatralnogo-kruzhka-na-3-goda/>