

Министерство образования и науки Удмуртской республики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №90 с углублённым изучением
отдельных предметов»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Суржикова И.Р.

Приказ

от 14.02.2025 г. № 157/о/д

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа**
Художественная направленность
«Театральная студия»

Возраст детей: 7-11 лет

Автор: педагог
дополнительного образования Власова В.В.

Срок реализации: 1 год

г.Ижевск, 2025 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Направленность: художественная

Обобщённые ориентиры направленности: развитие навыков внимания и воображения; развитие мотивации к познанию и творчеству; развитие художественного вкуса; на подготовку личности к постижению мира искусства; создание условий для творческой самореализации личности ребенка, социального и культурного самоопределения; обеспечение эмоционального благополучия ребенка; снятия зажатости, комплексов, профилактику асоциального поведения.

Уровень программы. Программа является одноуровневой. Ознакомительный уровень означает, что дети знакомятся с театром как с понятием. Начинают погружение в основные направления театрального образования: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, по средствам игр-тренингов программа нацелена на более глубокое освоение направлений по средствам профессиональных актерских тренингов, используемых в программе обучения театральных вузов, созданных на основе трудов великих театральных деятелей (К. С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, М. А. Чехов).

Актуальность программы. В современной социокультурной ситуации, которая характеризуется целым рядом негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жизни: утратой нравственных ориентиров у молодого поколения, девальвацией духовных ценностей, развенчанием культурных традиций. Осмысление роли молодёжного театра важно в связи с тем, что социализация и инкультурация молодого поколения являются одной из актуальных проблем научной рефлексии, а в эпоху массовой культуры приобретает особое значение.

Творчество - особая психолого-педагогическая категория, «мыслительная и практическая деятельность» (А. Г. Спиркин); «реализация человеком своей собственной индивидуальности» (Е. Л. Яковлева); «мотивация личностного роста» (А. Маслоу), творчество проявляется в самоактуализации личности. Большинство исследователей придерживается мнения, что в основе творческого потенциала лежат фундаментальные свойства личности, определяющие ее отношение к миру и собственной деятельности, но необходимо постоянное развитие этого потенциала, так как оно является залогом дальнейшего успеха, в том числе и профессионального. Развитие образного мышления, тренировка памяти, необходимость быстро и адекватно реагировать на возникающую ситуацию – все эти важные аспекты жизни развиваются по средствам творческой деятельности, что делает программу актуальной.

Также изучение данного курса актуально в связи с тем, что речь идет об организации детского досуга, который, закладывает в человеке такие привычки и умения, которые затем будут определять его отношение к свободному времени. Выбатывается индивидуальный стиль досуга и отдыха, накапливается первый опыт организации свободного времени, возникает привязанность к тем или иным занятиям.

В общепедагогическом плане программа актуальна в связи с тем, что удовлетворяет общественную потребность в художественном образовании, развивает коммуникативные и эмоциональные сферы личности ребёнка, содействует социализации и способности к сотрудничеству в продуктивной деятельности, выявляет и развивает задатки творческих способностей младших школьников.

Новизна. Новизна программы состоит в идее адаптации программы профессионального актерского образования для школьников, что позволит детям не поверхностно познакомиться театральным искусством, а углубленно.

Особенность данной программы в том, что в основе её систематизирован не только опыт создания детских творческих коллективов, но и практика обучения актера в театральном институте, адаптация профессиональных актерских тренингов, упражнений для школьников.

Также программа ориентирована на студийность. Учащийся в процессе обучения является не просто исполнителем, а автором, творцом, а педагог в свою очередь выступает не в формальной роли руководителя, а в роли соавтора и сотворца, он участвует в творческом процессе наравне с воспитанником, что создает особый психологический климат, способствующий раскрепощению обучающихся, их сближению друг с другом и раскрытию их внутреннего мира.

Педагогическая целесообразность. Внедрение данной программы помогает решить проблему создания единой среды обучения и воспитания, определения образовательных и воспитательных возможностей всех видов деятельности учащихся в системе дополнительного образования. Учебные и воспитательные задачи решаются во время тренингов и упражнений, а также непосредственно в процессе работы над спектаклем, а теоретические сведения даются в ходе подготовки сценического репертуара.

Образовательная деятельность театральной студии связана с поиском модели художественно-творческого развития школьников в условиях системы дополнительного образования детей на основе синтеза искусств (сценическое искусство, художественное искусство, литературное творчество) в разных видах художественной деятельности (восприятие, исполнительство, творчество).

Психолого-педагогическую основу программы составляют:

- положения теории Л.С. Выготского и Б.М. Теплова, нашедшие отражение в Концепции художественного образования (1992 г.) о специфике художественно-творческого развития ребёнка и праве каждого ребёнка, независимо от наличного уровня развития его способностей, на полноценное художественное образование;

- идеи использования синтеза искусств в художественном образовании подрастающего поколения (В. Ванслов, Б. Неменский, С. Московская и др.);

- теоретические и методические разработки в области начального литературного образования, театральной и музыкальной педагогики (К.И. Чуковский, В.И. Глоцер, В.А. Левин, О.С. Ушакова, Л.Е. Стрельцова, А.П. Ершова, Е.К. Чухман, Н.А. Опарина, Н.И. Чистякова, Н.А. Ветлугина, О.П. Радынова и др.);

- программа основана на трудах театральных педагогов (С.В. Гиппиус «Актерский тренинг: гимнастика чувств»; Кристи Г. «Воспитание актёра школы К.С. Станиславского.»; Станиславский К.С. «Собрание сочинений в 8 томах.»; Грачёва Л.В. «Актёрский тренинг: теория и практика»; Шмойлов М.Г. «Мастерство актёра. Упражнения и игры начального этапа обучения. Методическая разработка»; К.С. Станиславский «Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства. Работа актёра над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения.» Худ. Редактор С. Ващенко; «Тренинг Forever» Юрий Альшиц.

Практическая значимость для целевой группы.

Реализация данной программы повлияет на:

- активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей действительности;
- раскрепощение, освобождение от психо-физических зажимов, свобода;
- развитая эмоциональная сфера личности;
- гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном контексте и содержании;
- развитие творческого потенциала личности;
- развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и результат своей собственной деятельности;
- формирование технических умений в определённой деятельностной сфере;
- развитие исполнительских способностей.

Преимственность программы. Ребенок сможет применять полученные в ходе обучения навыки во время общеобразовательных уроков, научившись свободно мыслить, без страха высказывать и аргументировать свое мнение, без труда концентрироваться на конкретном предмете, продуктивно выполнять несколько задач в одно время. Так же пройдя программу, ребенок разовьет способность креативно мыслить и нестандартно обрабатывать полученную информацию, что помогает более продуктивному развитию учащегося в ходе основного обучения. А научившись продуктивно работать в коллективе, брать на себя ответственность студии принесут благоприятную атмосферу в коллектив своих классов.

Адресат программы. Программа рассчитана на групповую работу с детьми 7-11 лет, количество детей в группе от 10 человек. При наборе в группы от учащихся не требуется

предварительной подготовки, специальных знаний и умений, так как программа является многоуровневой и предполагает постепенное развитие «с нуля».

Виды занятий: беседа, тренинг, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие, игра-имитация, викторины, конкурсы, тематические задания по подгруппам, выполнение самостоятельной работы, творческие показы

Режим занятий. Занятия для младшей группы проходят 2 раза в неделю по 2 часа, занятия в старшей группе проходят 1 раз в неделю по 3 часа.

Форма обучения – очная.

Срок освоения программы: 1 год.

Общий объем программы: 238 учебных часов.

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся средствами театральной деятельности.

Задачи:

1. Научить практическим умениям, навыкам в предметной области актерского мастерства.
2. Сформировать пластические и речевые навыки учащихся.
3. Развивать мотивацию к театральному искусству.
4. Воспитать культуру общения, способность к активному творческому сотрудничеству.

Воспитание обучающихся проходит как на учебных занятиях, так и во время специально организованной деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для самореализации каждого обучающегося.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Учебный план.

№	Наименование тем и разделов	Количество часов				Формы аттестации (контроля)
		всего	теория	практика	контроль	
1.	Вводное занятие. Театр как вид искусства.	6	2	3	1	Викторина, зачет.
2.	Гимнастика чувств.	18	3	14	1	Викторина, зачет.
3.	Сценическая речь.	57	20	36	1	Творческие пробы.
4.	Импровизационная игра.	42	14	28	0	
5.	«Драматургические опыты».	42	16	34	2	Викторина, зачет.
6.	Постановочная деятельность.	48	10	38	0	
7.	Воспитательная работа.	21	4	15	0	
8.	Итоговый показ спектакля.	4	0	4	2	Творческий показ.
	Всего часов:	238	7	144	4	

Содержание учебного плана.

1. Вводное занятие:

Теория: Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения.

Понятие «театр» - как вид искусства, его особенности.

Практика: Упражнения и игры на знакомство, сплочение коллектива.

2. Гимнастика чувств:

Теория: Понятия: «актер», «сцена», «зритель», «зрительный зал», «артикуляционная гимнастика», типы выдохов, дикция, скороговорка, ритм.

Практика: приобретение навыков «видеть», «слышать», «понимать», научиться выполнять сценическую задачу, органично существовать в предлагаемых обстоятельствах, оправдывать ситуацию, овладеть навыками импровизации. Упражнения на организацию сценического пространства, упражнения на развитие «чувства локтя», упражнения на тренировку 5 органов чувств (слух, зрение, осязание, обоняние, вкус), упражнения на оправдание действий и действие в условиях вымысла. Игры и упражнения на умение работать организованно и слаженно всем коллективом и в мини группах.

3. Сценическая речь:

Теория: Понятия «массаж», артикуляционная гимнастика, устройство речевого аппарата. Роль дыхания в речи. Типы дыхания. Дикция. Скороговорки. Диапазон голоса. Речь в движении.

Практика: Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики, массажей, Упражнения на дыхание, диапазон. Отработка дикции через скороговорки.

Голосо-речевой тренинг.

4. Импровизационная игра:

Теория: импровизация, этюд, диалог, ситуация, части тела, движение, фантазия.

Практика: Этюды импровизации на внимание, артистическую смелость, взаимодействие с партнером на материале сюжетов детских произведений, а также собственных сюжетных зарисовок. Упражнения на повторение «движений» растений и животных. Пластические этюды на перевоплощение. Пластические этюды под чтение стихов.

5. «Драматургические опыты»:

Теория: Замысел произведения, характер героя, действия и задачи героя, конфликт, диалог, ситуация, мизансцена, костюмы, реквизит, роль, эстрадная миниатюра.

Практика: Пробная постановка этюдов, стихов, басен, анекдотов.

Постановка эстрадных миниатюр.

6. Постановочная деятельность:

Теория: Репетиция, прогон, музыка в спектакле, шумы в спектакле, генеральная репетиция.

Практика: Читка текста художественного произведения. Определение темы, идеи, сюжетной линии, основных событий. Этюды-импровизации по сюжету произведения с примерным текстом. Этюды на отработку сценического образа главных героев.

Репетиции в выгородке. Поиск и закрепление удачных мизансцен. Репетиции.

7. Воспитательная работа:

Воспитательная работа с учащимися тесно связана с учебным процессом и содержанием обучения. Различные формы воспитательных мероприятий (беседы, концерты, экскурсии, праздники, посещение спектаклей) направлены на формирование убеждений, взглядов, усвоение нравственных норм жизни и социальных ценностей.

Темы мероприятий:

- ✓ Коммунальные сборы.
- ✓ Новогодняя интерактивная программа.
- ✓ Мероприятие ко дню 8 марта.
- ✓ Посещение спектакля театра «Молодой человек».

8. Заключительное занятие.

Практика: Упражнения на закрепление эмоционального спокойствия, творческий показ, обсуждение и анализ выступления.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

К концу обучения обучающийся должен знать: понятия и термины: театр, сцена, кулисы, актер, зритель, зрительный зал, внимание, партнер, общение, ритм, импровизация, этюд, диалог, ситуация, мизансцена, характер персонажа, костюм, реквизит; понятия массаж, артикуляционная гимнастика, устройство речевого аппарата; роль дыхания в речи, типы дыхания, дикция, скороговорки, диапазон голоса, речь в движении, репетиция, прогон, показ.

должен уметь:

- контактировать и сотрудничать в коллективной творческой деятельности;
- знать приемы подготовительного массажа лица, упражнения артикуляционной гимнастики;
- уметь работать с партнером в этюде, импровизировать;
- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
- уметь работать с информацией;
- оценивать правильность выполнения учебной задачи;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК.

Дата начала учебного периода 02.04.2024г.

Дата окончания учебного периода 30.05.25г.

Год обучения	Количество часов в неделю	Временные периоды						Всего недель	Всего часов
		Сентябрь-октябрь (по неделям)	Ноябрь-декабрь (по неделям)	Январь-февраль (по неделям)	Март-апрель (по неделям)	Май (по неделям)	Июнь-август (по неделям)		
1	2	1-8	9-15	16-22	23-30	31-34	35-52	52	
		У	У	У	У	А	К	34	68

У – учебные занятия.

А – аттестация (промежуточная).

И – итоговый контроль.

УЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

1. Материально – техническое обеспечение:

- классная комната (кабинет литературы)
- техническое оснащение (компьютер, проектор, экран);
- актовый зал (импровизированная сцена);
- видеоматериалы, аудиоматериалы.
- реквизит, бутафория, костюмы театральные и карнавальные, атрибуты для игродраматизаций (домик, забор, цветы, деревья и т.д.), шапочки-маски диких и домашних животных;
- грим, декоративная косметика.

2. Информационное обеспечение – аудиозаписи, видеозаписи, презентации, фото, интернет источники, литературные произведения.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ.

Комплексная оценка знаний, умений и навыков осуществляется по следующим формам:

1. Участие в конкурсах театрального мастерства различного уровня.
2. Тестирование по зачетной системе.

3. Викторины.

Итоговая аттестация проводится в форме отчётного концерта (творческого показа спектакля).

Задания для зачетного занятия по теоретическим темам модуля.

Вопросы для устного опроса:

1. Что такое театр?
2. Что такое сцена?
3. Что такое кулисы?
4. Кто такой актер?
5. Кто такой зритель?
6. Что такое зрительный зал?
7. Назовите отделы речевого аппарата?
8. Какие типы выдохов вы знаете? Покажите?
9. Что такое дикция?
10. Что такое артикуляция?
11. Какова цель речевой гимнастики? Приведите примеры упражнений.
12. Для чего нужны скороговорки? Приведите примеры (2-3 скороговорки).

Шкала оценивания. За каждый правильный и полный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 14

Задания для зачетного занятия по разделу «Сценическая речь».

Учащиеся готовят к зачетному занятию одно стихотворение наизусть и 3 скороговорки.

Цель: оценить дикционную культуру, соблюдение орфоэпических законов, логики речи у учащихся.

Задания для зачетного занятия по разделу «Драматургические опыты» и «Импровизационная игра».

1. Парный этюд.

Цель: оценка ассоциативного и образного мышления у учащихся, ориентации в сценическом пространстве, умение импровизировать и взаимодействовать с партнером на сцене.

Примеры:

- «Я пришел домой вечером»
- «Я играю с друзьями в мяч»
- «Слон в посудной лавке»
- «На остановке»
- «В кафе»
- «Записка»

Зачет по разделу «Практическое знакомство со сценическим действием»/

Практические задания

Учащиеся получают карточки, на которых написаны задания, для импровизации на заданную тему:

Примеры сюжета для пантомимы:

- 1.Обедаю в кафе
2. Рисую
- 3.Меняю перегоревшую лампочку
- 4.Поливаю и пересаживаю цветы
5. Перелезаю через забор
6. Трясу яблоки и ворую их.
7. Играю на скрипке.
- 8 Играю на ударных инструментах.
9. Ловлю бабочек.
10. Глажу.
11. Пишу письмо.
12. Мою окно.
13. Колю дрова.

14. Летом читаю книгу, жарко, мешает пчела.

15. Кормлю птиц.

Зачет по разделу «Пластические этюды».

Задания для учащихся

1. Пластический этюд «Походка Чаплина»
2. Пластический этюд «Птицы»
3. Пластический этюд «Стена»
4. Пластический этюд «Цветок»
5. Пластический этюд «Рыбы»
6. Пластический этюд «Звери»

Оценка метапредметных и личностных результатов обучения.

Открытый итоговый показ – форма зачетного занятия, где обучающиеся показывают свои практические умения и навыки в области театральной деятельности.

Цель: оценка практических умений в области театрального искусства, метапредметных и личностных результатов обучения.

В ходе подготовки к открытому показу и его проведения, педагог ведет наблюдение за учащимися, оценивая их **метапредметные результаты** (управление своей деятельностью, работа с информацией, текстом литературного произведения, сотрудничество, коммуникативные способности и т.д.) и **личностные результаты** (умение понимать литературные образы, выражать эмоциональное состояние литературных героев, проявлять личное отношение, оценивать свою работу).

После показа происходит обсуждение и самостоятельный анализ показанного материала, оценка своих успехов, а также выявление недочётов самими учащимися.

Программа итогового показа:

Миниатюры

«Ссора»

«В театре»

«Опоздали»

Инсценировки детских стихотворений

А. Барто «Девочка чумахая»

Е. Ильина «Две книжки»

Б. Заходер «Никто»

К. Чуковского «Муха – цокотуха»,

Анкета для проверки личностных результатов (мотивации) обучения по программе.

«Определение уровня мотивации»

1. Тебе нравится посещать театральные занятия?
2. Занятия в объединении тебе интересны?
3. Если занятие отменяется, как ты к этому относишься?
4. Ты часто рассказываешь о своих занятиях родителям?
5. Тебе нравятся постановки, в которых ты принимаешь участие?
6. Ты хотел бы, чтобы педагог был менее строгим?
7. Как ты считаешь, педагог справедливо оценивает твои успехи?

Оценка результатов теста

Положительный ответ – 3 балла

Нейтральный ответ (не уверен, не знаю, затрудняюсь ответить) – 2 балла

Отрицательный ответ – 1 балл

Шкала оценивания показателя:

7 – 11 – низкий показатель

12 – 16 – средний показатель

17 – 21 – высокий показатель

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

- пособия,
- справочные материалы (Энциклопедии театрального искусства),
- дидактический материал (сценарный отдел),
- методические рекомендации по организации и ведению образовательной работы по программе: анализ пьесы, показ спектакля (подготовка афиш, программ, билетов, подготовка и проверка оформления, выделение ответственных за декорации, реквизит, костюмы, за свет, музыкальное сопровождение, за работу с занавесом),
- методические разработки по темам программы, разработки сценариев открытых мероприятий, занятий.

План и методика ведения воспитательной работы в объединении. Значимым моментом при работе с детским объединением является воспитательная работа. Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по изучению актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, правильного нанесения грима, подготовка и проведение общих праздников, выступлений.

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только всестороннему эстетическому развитию, но и формированию нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного поведения. Одна из задач педагога - создать комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные поручения, беседы, а также помощь младшим товарищам дают уверенность в себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы старшие участники чувствовали ответственность за себя и за младших, а младшие – уважали старших, видя в них защитников и помощников в деятельности. Большое значение придается на занятиях играм.

В игре нередко возникают достаточно сложные ситуации, требующие от ребят нравственных решений и действий. Выполнять правила игры обязаны все, и дети чувствуют, что победа победе – рознь. В игре недопустимы оскорбления друг друга, грубость, нечестность. Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, поддержку, внимание и чуткость. Воспитательное значение игры трудно переоценить. Другая функция игры, физическое развитие, в игре совершенствуются двигательные навыки. Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам – подросткам, учитывая, что именно для них группа имеет особую ценность, личностную значимость. Различное восприятие малой группы подростков связано с удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими членами группы, с такой особенностью подросткового возраста, как преобладание эмоционально-волевой стороны отношений и неточной осознанностью отношений, и недостаточной осознанностью отношений с товарищами по группе. Руководитель, учитывая эту особенность, должен распределить обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус участника группы поднимался, а взаимоотношения между организатором (вожаком), активистами, исполнителями, отдельными ребятами были удовлетворены, т.е. все были «втянуты» в общее дело. Результативность занятий учащихся создается путем использования приема взаимооценок, путем формирования здоровой конкуренции, а также за счет воспитания личностной ответственности ребенка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Литература для педагога:

1. Афанасьев С.П., Коморин С.В. Триста творческих конкурсов. – Кострома, МЦ «Вариант», 2000.
2. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. – СПб.: Прайм -ЕВРОЗНАК, 2008 .
3. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе / сост. А.П. Ершова. – М.: НИИ художественного воспитания. 1990.

4. Желтышева О.Е. Актерский тренинг и муштра. Методическая разработка по предмету «Мастерство актера» / сост. О.Е. Желтышева, И.В. Христофорова. – Ижевск, 2001.
 5. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М., «Просвещение», 1978.
 6. Иванова Е.Ю. 100 игр, сценариев и праздников для детского сада и начальной школы. – М. ООО «АКВАРИУМ ЛТД», 2004.
 7. Кипнис М. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. А / Сост. Михаил Кипнис. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009.-287с.
 8. Леонова Н.В. Лучшие развивающие игры для детей от 7 до 11 лет. - М.: ООО «ИД РИПОЛ классик». ООО Издательство «ДОМ 21 век». 2008.
 9. Новиковская О.А., Ум на кончиках пальцев. Академия пальчиковых наук- М.:АСТ; СПб.: Сова, 2008.-235с.
 10. Седова Н.А. Развитие выразительности речи. 36 универсальных занятий для детских театральных коллективов. - Ижевск, 2010.
 11. Феофанова И. Актерский тренинг для детей / сост. И. Феофанова. – М.: АСТ: Астрель Полиграфиздат, 2011.
- Литература для учащихся:**
1. Афанасьев С.П., Коморин С.В. Триста творческих конкурсов. – Кострома, МЦ «Вариант», 2000.
 2. Новиковская О.А. , Ум на кончиках пальцев. Академия пальчиковых наук- М.:АСТ; СПб.: Сова,2008.-235с.