

Департамент образования администрации Владимирской области
Муниципальная автономная организация дополнительного образования
Центр творчества «Апельсин»

**Дополнительная общеразвивающая
образовательная программа
художественной направленности
«Театр»**

Возраст детей: 7-17 лет

Срок реализации: 3 года

Уровень: базовый

Автор-составитель:
Павлова Л.Е.,
педагог дополнительного
образования

Камешково, 2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы художественная.

Тип программы: модифицированная. Программа составлена на основе программы «Основы театрального искусства» педагога дополнительного образования Бакалец О.В. Программа адаптирована для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Новизна программы в том, что в процессе её реализации учитываются психолого-возрастные особенности детей с ОВЗ.

Актуальность программы состоит в том, что она способствует социальной адаптации и личностному росту детей с ОВЗ.

Педагогическая целесообразность программы в том, что совместная театральная деятельность способствует эмоциональному сплочению коллектива.

С античных времен человечество использовало театр и формы театрального действия в целях образования и развития личности и 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 занятие театральным искусством детей не потеряли своей актуальности.

В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте подвержены сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности, следует осознавать, что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем. Эти игры не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, действенного воображения. А ведь именно воображение для младшего возраста становится локомотивом всей творческой деятельности, общего развития, реализуемых в игровой форме.

Компенсировать недостающие знания и потребности в творчестве можно в системе дополнительного образования, занимаясь в детском театральном коллективе. Занятия в детском театральном коллективе развивают ребенка во всей его психофизической целостности. Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья.

Театр раскрывает философские представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством игры.

Полихудожественная театральная среда способствует развитию подрастающего поколения: театр приобщает детей к музыке, литературе, изобразительному искусству. Воспитание театром формирует мировоззрение детей, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление.

Но это не единственная сильная сторона театрального образования. Гораздо важнее, что театр помогает социальной и психологической адаптации детей, их личностному росту. Помогает активизировать затрудненные процессы общения, сделать их радостными и плодотворными. Сценическая деятельность

базируется на единстве коллективного взаимодействия и максимальном творческом проявлении каждого исполнителя.

Театр – коллективное искусство. Во-первых, театральная постановка – «продукт» совместной деятельности, требующей концентрации сил каждого учащегося. Во-вторых, разнообразие постановочных задач дает возможность каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и способности. В-третьих, театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива.

Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – диалог и игра. А игра и общение являются для младших школьников и подростков ведущей психологической деятельностью.

Привлечение детей и подростков к занятиям в детском театральном коллективе решает одну из острейших социальных проблем, исключая возможность пребывания детей «на улице».

Театральная модель жизненных ситуаций, «проба» ощутить себя в той или иной среде позволяют детям и подросткам приобрести полезные навыки для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды. Окунувшись в мир творчества, ребенок может раскрыть и реализовать свое «Я», подготовить себя к взрослой жизни. Детское творчество, выраженное в театральной постановке, это один из способов освоения окружающего мира, социальной и психологической адаптации ребенка в обществе.

Острота и глубина восприятия искусства, в особенности театра, нередко определяют духовный облик школьника на всю жизнь. Равнодушие к миру прекрасного влечет за собой в будущем серость и убогость жизненных представлений.

Программа органично соединяет в себе познавательную деятельность обучающихся по овладению теорией, историей театра, навыками театрального исполнения с непосредственной творческой деятельностью, организуемой в учебном, репетиционном процессе, театральном показе.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие и воспитание личности через приобщение к театральной деятельности.

Задачи программы:

Обучающие:

1. Формирование представлений о театральном искусстве.
2. Выработка актёрских навыков (речевых и двигательных) с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка.
3. Формирование умения взаимодействовать с партнёром, создавать образ героя, работать над ролью.
4. Формирование умения создавать элементарные детали костюмов, декораций, реквизита.

Развивающие:

1. Развитие интереса к театру.
2. Развитие творческих способностей.

3. Развитие речи.
4. Развитие внимания, фантазии, воображения.

Воспитательные:

1. Воспитание основ зрительской культуры.
2. Воспитание толерантности.
3. Воспитание культуры общения в коллективе.
4. Воспитание трудолюбия, ответственного отношения к делу.

Возраст детей. Программа рассчитана на детей с ограниченными возможностями здоровья 7-17 лет.

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 3 года.

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (72 часа в год).

Формы занятий. Групповая форма занятий (беседы, игры, репетиции и др.)

Ожидаемые результаты

1. Ребята владеют знаниями в области театра.
2. Умеют брать на себя роль.
3. Умеют чувствовать себя раскрепощённо на сцене, в общении со сверстниками и взрослыми. Повышается самооценка.
4. Выработан интерес к театру, к созданию спектаклей и участию в них.
5. Владеют навыками изготовления простейших декораций, костюмов.
6. Выработано чувство ответственности, взаимопонимания, бережного отношения друг к другу.
7. Ребята осознанно отстаивают свою точку зрения, умеют выслушать и понять другого.
8. Способны самостоятельно принимать решения в трудных жизненных ситуациях.
9. Повышается уровень развития монологической и диалогической речи.

Способы определения результативности

- педагогическое наблюдение,
- беседа,
- педагогический анализ результатов участия детей в спектаклях.

Формы подведения итогов реализации программы

- выступление с премьерой перед аудиторией, знакомой юным артистам.

Учебно-тематический план

1 год обучения

№	Название разделов и тем	теория	практик а	всего
1	Введение в образовательную программу. ТБ. Начальная диагностика.	1	1	2

2	Основы театральной истории и культуры. 2.1. Театр как вид искусства. 2.2. Театральное закулирье. 2.3. Театр Древней Греции. 2.4. Русский народный театр. 2.5. Театр и зритель.	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	2 2 2 2 2
3	Актёрское мастерство. 3.1. Сценическая речь. 3.2. Сценическое движение.	1 1	9 8	10 9
4	Сценическое воплощение. 4.1. Работа над сценическими этюдами. 4.2. Постановка спектакля «Пых».	1 1	8 29	9 30
5	Аттестация.		2	2
	Итого	10	62	72

2 год обучения

№	Название разделов и тем	теория	практик а	всего
1	Вводное занятие. ТБ. Диагностика обученности.	1	1	2
2	Основы театральной истории и культуры 2.1. Виды театрального искусства 2.2. Театральное закулирье 2.3. Театр и зритель 2.4. История русского театра 18 -19 в.	1 1 1 1	1 1 1 1	2 2 2 2
3	Актёрское мастерство 3.1. Сценическая речь. 3.2. Сценическое движение.	1 1	9 8	10 9
4	Сценическое воплощение 4.1. Работа над этюдами. 4.2. Постановка спектакля «Волшебная палочка».(или др.)	1 1	8 31	9 32
5	Аттестация		2	2
	Итого	9	63	72

3 год обучения

№	Название разделов и тем	теория	практик а	всего
---	-------------------------	--------	--------------	-------

1	Вводное занятие. ТБ. Диагностика обученности.	1	1	2
2	Основы театральной истории и культуры	1	1	2
	2.1. Театральная терминология	1	1	2
	2.2. Театральные жанры.	1	1	2
	2.3. История русского театра 19-20 век.	1	1	2
	2.4. Театр и зритель.			
3	Актёрское мастерство.			
	3.1. Сценическая речь.	1	9	10
	3.2. Сценическое движение.	1	8	9
4	Сценическое воплощение.			
	4.1. Работа над этюдами.	1	8	9
	4.2. Постановка спектакля «Лиса и волк»(или др.).	1	31	32
5	Аттестация		2	2
	Итого	9	63	72

Содержание программы

Первый год обучения

1. Вводное занятие

Знакомство с коллективом. Начальная диагностика. Выявление уровня и объема знаний о театре. Обсуждение плана работы на год. Особенности занятий в театральной студии.

Требования к нормам поведения. Инструктаж по технике безопасности.

2. Основы театральной истории и культуры.

2.1. Театр как вид искусства.

Особенности театрального искусства. Отличие от других видов искусства. Виды и жанры театрального искусства.

2.2. Театральное закулисье.

Театральные профессии (актёр, режиссёр, гримёр, суфлёр, звукооператор, светооператор, декоратор-художник и др.). Устройство сцены (авансцена, кулисы, задник, карман, рампа, занавес и др.) и зрительного зала (партер, оркестровая яма, амфитеатр, балкон).

2.3. Театр Древней Греции.

Представления в честь Дионисия. Мифологические основы представлений. Устройство древнегреческого театра. Маски древнегреческого театра.

2.4. Русский народный театр.

Народные обряды и игры. Скоморошество. Народная драма. Церковный, школьный театр. Создание профессионального театра.

2.5. Театр и зритель.

Этикет. Культура восприятия театральной постановки. Анализ постановки. Театральная гостиная.

3. Актёрское мастерство.

3.1. Сценическая речь.

Строение и гигиена голосового аппарата. Постановка дыхания. Специальные речевые упражнения. Артикуляционная гимнастика. Упражнения для языка, челюсти, губ. Речевой тренинг. Дикция. Тон. Тембр. Интонация. Развитие силы голоса. Скороговорки.

3.2. Сценическое движение.

Разминка, настройка, освобождение мышц, релаксация. Снятие зажимов и комплексов. Общеразвивающие и театральные игры и упражнения. Упражнения на коллективность творчества, на развитие сценического внимания, на координацию в пространстве, на развитие чувства ритма, на память физических действий.

4. Сценическое воплощение.

4.1. Работа над сценическими этюдами.

Упражнения и этюды. Виды этюдов. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в предлагаемых обстоятельствах». Элементы бессловесного действия.

4.2. Постановка спектакля «Пых».

Чтение пьесы. Анализ. Характеристика героев. Пробы на роли. Распределение ролей. Составление сценария. Чтение по ролям. Составление партитуры роли.

Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и приемов. Интонация. Мимика. Жесты. Оформление сцены. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Выбор музыкального оформления. Репетиции. Анализ ошибок.

5. Аттестация.

Промежуточная аттестация. Беседа.

Итоговая аттестация. Выступление для хорошо знакомой аудитории.

Второй год обучения.

1. Вводное занятие.

Инструктаж по технике безопасности. Диагностика обученности.

2. Основы театральной истории и культуры.

2.1. Виды театрального искусства.

Опера. Балет. Мюзикл. Эстрада. Театр кукол. Особенности и история развития. Лучшие театральные постановки. Самые знаменитые театры мира.

2.2. Театральное закулисье.

Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы.

2.3. Театр и зритель.

Театральный этикет. Культура восприятия и анализ театральной постановки. Встреча с театральными коллективами. Театральная гостиная.

2.4. История русского театра 18-19 века.

Театр 18 века – начала 19 века. Крепостные театры. Профессиональные театры. Провинциальные театры. Особенности репертуара. Драматургия. Известные русские актеры.

3. Актёрское мастерство.

3.1. Сценическая речь.

Речевой тренинг. Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика. Дикция. Интонация. Полетность. Диапазон голоса. Выразительность речи. Орфоэпия.

3.2. Сценическое движение.

Разминка, настройка, релаксация, расслабление - напряжение. Организация внимания, воображения. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. Коллективные коммуникативные игры. Элементы сценического действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Связь словесных элементов действия с бессловесными. Упражнения и ролевые игры.

4. Сценическое воплощение.

4.1. Работа над этюдами.

Виды этюдов. Подбор этюдов, работа над ними. Этюды на выражение эмоций (радость, грусть и др.).

4.2. Постановка спектакля «Волшебная палочка».

Чтение и анализ сказки. Событийный ряд. Определение темы. Характеристика героев. Творческие пробы. Показ и обсуждение. Составление сценария. Чтение по ролям. Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов. Выразительность речи, мимики, жестов. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных

средств и приемов. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Выбор музыкального оформления. Прогонные и генеральные репетиции. Анализ ошибок.

5. Аттестация.

Промежуточная аттестация. Беседа.

Итоговая аттестация. Выступление со спектаклем.

Третий год обучения.

1. Вводное занятие.

Инструктаж по технике безопасности. Диагностика обученности.

2. Основы театральной истории и культуры.

2.1 Театральная терминология.

Актёр, труппа, репертуар, спектакль, антракт, репетиция, гастроли, премьера, роль, публика, жест, мимика, парик, костюм, грим, монолог и др.

2.2. Театральные жанры.

Трагедия. Комедия. Драма.

2.3. История русского театра. 19-20 век.

Рождение МХАТ. Станиславский. Немирович-Данченко. Творческий путь Вахтангова. Мейерхольд.

2.4. Театр и зритель.

Лучшие театральные постановки. Культура зрительского восприятия. Просмотр и обсуждение спектакля.

3. Актёрское мастерство.

3.1. Сценическая речь.

Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Дикционные упражнения. Расширение диапазона голоса. Чистоговорки. Логика речи. Работа над интонацией.

3.2. Сценическое движение.

Разминка. Релаксация. Организация внимания. Упражнения на координацию в пространстве. Упражнения на коллективную согласованность. Упражнения на развитие чувства ритма. Упражнения на ПФД.

4. Сценическое воплощение.

4.1. Работа над этюдами.

Виды этюдов. Подбор этюдов. Работа над ними. Общение героев друг с другом.

4.2. Постановка спектакля «Лиса и волк» (или др.).

Этапы работы над спектаклем. Чтение и анализ русской народной сказки «Лиса и волк». Характеристика героев. Творческие пробы. Составление сценария. Распределение ролей. Чтение по ролям. Составление партитуры роли. Речь. Работа над созданием образа: интонация, мимика, жесты персонажей. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Репетиции эпизодов. Анализ ошибок. Выбор музыкального оформления. Прогонные и генеральные репетиции.

5. Аттестация.

Промежуточная аттестация. Беседа.

Итоговая аттестация. Выступление со спектаклем.

Данная программа обучения основам театрального искусства направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в каждом ребенке, на выражение его личного «Я».

Весь процесс обучения строится на использовании театральной педагогики – технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс специальных упражнений, театральных игр, адаптированных для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В основе адаптации лежит принцип действенного освоения материала через постановку увлекательных творческих задач.

При подаче и усвоении учебного материала учитываются особенности детей.

В процессе обучения должны быть решены следующие проблемы:

- Раскрепощение детей. Снятие зажимов, комплексов.
- Раскрытие возможностей, способностей и талантов самого ребенка.
- Обеспечение детей всевозможными средствами для раскрытия способностей.

Это значит, что все занятия должны быть направлены на развитие следующих качеств: *наблюдательности, творческой фантазии и воображения, внимания и памяти, ассоциативного и образного мышления, чувства ритма, партнерских отношений в коллективе, умение формулировать свои мысли, умение донести свои идеи и ощущения до зрителя.*

В программе используются развивающие методики. Все занятия строятся по принципу игрового существования, от элементарного фантазирования к созданию образа. Чтобы развивать способности детей, создается ситуация, где эти способности обнаруживаются, возникает необходимость в использовании этих способностей.

На протяжении всего учебного процесса при подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого–возрастные особенности детей. Каждый ребенок проходит путь от упражнения к спектаклю. Дети и педагог – участники совместного творческого процесса.

Обучение ведется согласно основным принципам педагогики искусства:

1. От постановки творческой задачи до достижения творческого результата.
2. Вовлечение в творческий процесс всех детей.
3. Смена типа и ритма работы.
4. От простого к сложному.
5. Создание высокой и устойчивой мотивации к обучению.

Основной формой занятий 1 года обучения являются театральные игры, позволяющие учитывать возрастные особенности детей и формировать важнейшие умения и навыки актерского мастерства. Наряду с играми вводятся специальные упражнения актерского тренинга.

На 2 и 3 год обучения игровые и диалоговые формы уравниваются. На занятиях используются тренинги: речевой, пластический, актерский. Используются этюдные и репетиционные формы работы, созерцание, активное слушание, импровизация.

Полученные в процессе обучения навыки реализуются детьми в конкретной творческой работе.

Для успешного усвоения материала используется наглядный материал, аудио и видео материалы.

В работу над техникой речи входит освоение приемов снятия мышечных зажимов голосового аппарата, постановка правильного дыхания, работа над дикцией, выстраивание логико-интонационной структуры речи. Для этого используются специальные упражнения и тренинги. Занятия проводятся в групповой форме.

Речевой тренинг включает в себя:

- Игры и упражнения на речевое дыхание «*Поклонение солнцу*», «*Игра со свечой*», «*Мяч и насос*» и др.
- Артикуляционная гимнастика: для губ, языка, челюсти.
- Речевая гимнастика (Тон, тембр, высота звучания, интонация, диапазон)
- Скороговорки.

В процессе всего обучения используются **Общеразвивающие игры, Специальные театральные игры и упражнения**, направленные на развитие внимания, воображения, памяти, логики действия и поведения актера. Большинство упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Упражнения от занятия к занятию варьируются, вводятся новые.

Упражнения и игры, применяемые на занятиях: «*Знакомство – дразнилка*», «*На слуховое восприятие*», «*Поймай хлопок*», «*Невидимая нить*», «*Большое зеркало*», «*Тень*», «*На действия с воображаемыми предметами*», «*Оправдай позу*» и др.

От упражнений на развитие внимания, воображения обучающиеся переходят к освоению законов сценического действия на примере этюдов. **Этюд** считается азбукой искусства. Это небольшой отрезок сценической жизни, созданный воображением «Если бы».

Этюды делятся на: одиночные, дуэтные, массовые. Начинается обучение с этюдов «Я в предлагаемых обстоятельствах». Этюды бывают: на смену психофизического состояния, на вынужденное молчание, на вынужденное общение, на органическое молчание, этюд- импровизация.

Именно на этюдах и в специальных упражнениях отрабатываются логика словесных и бессловесных действий, логика общения и взаимодействия.

Задача педагога сделать эти упражнения приемлемыми для детей с ограниченными возможностями здоровья и вложить в эти этюды мысль о необходимости самостоятельного детского анализа. Тогда этюд принимает еще и статус социальной игры. Эта игра имеет огромное значение в социальном созревании детей, так как она является главным источником социального опыта.

В эту игру вступают те или иные социальные отношения, действуют различные социальные чувства – и это расширяет и обогащает внутренний мир ребенка.

Все упражнения направлены на освоение главного языка сцены - языка действия. Теоретические знания усваиваются через практические задачи. Все обучающиеся проходят путь от упражнения, этюда – к участию в творческой

постановке.

Постановка спектакля является итогом творческой работы коллектива. От текста – к действию на сценической площадке, от действия к последующему, более глубокому анализу пьесы, к наблюдениям, анализу аналогичных жизненных явлений и возвращение к творческим пробам – путь работы над сценическим воплощением пьесы. Основная форма работы - репетиционная.

Работая над спектаклем, дети пробуют себя в самых различных видах деятельности: изготавливают декорации, костюмы.

Материально-техническое обеспечение

1. Компьютер (или ноутбук) с доступом в интернет
2. Шкаф
3. Столы
4. Стулья
5. Поролон
6. Ткань
7. мех
8. Картон
9. Альбом
10. Бумага цветная
11. Мел
12. Карандаши простые
13. Карандаши цветные
14. Краски
15. Кисточки
16. Нитки для шитья
17. Иголки швейные
18. Клей карандаш
19. Скотч
20. Клеёнка
21. Ножницы
22. Линейки
23. Тесьма эластичная

Список литературы

1. «Театр, где играют дети» (под ред. А. А. Никитина) М., «Владос», 2001 г.
2. Э.Г. Чурилова Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников. М., «Владос» 2003 г.
3. Театр – студия «Дали». Программы. Уроки. Репертуар ч. 1 – 2 М., ВЦХТ, 2001 г.
4. Васильева Т. «Упражнения по дикции». - М.: Гиттис, 1988.
5. Репертуарно-методическая библиотечка, серия «Я вхожу в мир искусств».

6. К. С. Станиславский «Работа актера над собой» М., 1985 г.
7. Ю. И. Рубина, Т.Ф. Завадская «Театральная самодеятельность школьников» М., Просвещение 1983 г.
8. А. Н. Петрова «Сценическая речь» М., Искусство 1981г.
9. В. М. Букатов « Педагогические тайнства дидактических игр» из серии Библиотека педагога-практика, Москва, «Флинта»,1997г.
- 10.Е. Р. Ганелин Методическое пособие «Школьный театр» Санкт – Петербург, СПГАТИ, кафедра основ актерского мастерства, 2002г.
11. А.И.Фоминцев Методическое пособие «Уроки основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы», К., 2003г.
12. А.П.Ершова, В.М.Букатов «Актерская грамота» Программа 4-х летнего курса обучения в театральных школах, студиях.