

Индивидуальный предприниматель Макаров Матвей Григорьевич

Макаров
Матвей
Григорьевич

Digitally signed by Макаров Матвей Григорьевич
DN:
1.2.643.100.5=120F33323037373436303034383239
3037,
1.2.643.100.3=120B3138383335353837323330,
1.2.643.3.131.1.1=120C37373139313730353132363
6, c=RU, st=77 Г.Москва, l=город федерального
значения Москва, sn=Макаров Матвей
Григорьевич, givenName=Матвей Григорьевич,
sp=Макаров
Date: 2024.12.18 14:14:33 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ

ИП Макаров М.Г.

« ____ » _____ 2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ»

НАПРАВЛЕННОСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

Уровень: ознакомительный

Возраст обучающихся: 5-12 лет

Срок реализации: 9 месяцев

Составитель (разработчик):

Баранова А.С.,

педагог дополнительного образования

Москва 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	3
Цель и задачи.....	4
Планируемые результаты.....	5
Содержание программы.....	5
Учебный (тематический план).....	6
Содержание учебного (тематического) плана.....	6
Формы контроля и оценочные материалы.....	11
Организационно-педагогические условия реализации программы...	12
Список литературы.....	14

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы:

Дополнительная образовательная программа «Театральная студия» реализуется в рамках художественного направления. Развитие творческой личности, её самостоятельности и инициативности – одна из актуальных задач современного образовательного процесса. Один из путей решения задачи – приобщение детей к искусству.

Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребёнка сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, способствует развитию ребёнка и формированию его культуры.

Сценическое искусство по своей психологической природе близко детской творческой игре, имеющей огромное значение для воспитания многих ценных свойств личности ребёнка. Эмоции способны вложить в душу ребёнка всё самое доброе, светлое, прекрасное. Эмоциональный тонус детей можно повысить, если учить видеть, воспринимать прекрасное, развивать эстетическое чувство. То, что упущено в детстве, никогда не возместить, особенно это касается сфер духовной жизни. Приобщение к искусству – процесс длительный и многогранный. Необходима систематическая и целенаправленная творческая работа.

Педагогическая целесообразность программы:

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации.

Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить ребёнка к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению.

Новизна программы:

В рамках модернизации российского образования (в частности, дополнительного) изменены концептуальные подходы и методологические

установки к образовательному процессу по причине ограниченности, схоластики и неэффективности:

- смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию и профессионализацию личности средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности;

- усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения комплекса интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, грим;

- внедрены инновационные технологии и эффективные методические разработки адаптивная технология системы обучения А.С.Границкой, педагогики сотрудничества В.А.Караковского, диалог культур М. Бахтина - В. Библера и методики создания коллектива А.С.Макаренко, коллективной творческой деятельности (КТД) И.П. Иванова.

Цель программы:

Развитие творчески активной личности детей средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи программы:

Образовательные:

- расширение, обогащение художественного кругозора
- знакомство с элементами сценической грамоты
- словарь театральных терминов

Развивающие:

- развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления
- развитие воображения, фантазии
- развитие речевого аппарата
- развитие пластической выразительности

Воспитательные:

- формирование детского коллектива
- воспитание трудолюбия, чувства коллективности, взаимозависимости, опыт партнерства

Категория учащихся:

Дети в возрасте от 5 до 12 лет.

Формы занятий:

Форма проведения занятий – групповая, с наполняемостью групп 4-8 человек.

Режим занятий:

Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа. В последние две недели мая проводится диагностика и анализ полученных результатов работы.

Срок реализации программы:

Продолжительность обучения – 9 месяцев (72 часа)

Планируемые результаты:

В результате занятий ребёнок должен знать:

- театральные термины: театр, актёр, зритель, аплодисменты, сцена, декорации, кулисы, костюмер, гримёр.

В результате занятий ребёнок должен уметь:

- иметь навыки актёрской смелости: активно участвовать в упражнениях по актёрскому мастерству «Бяка и Бука», «Китайская машинка», «Кот и мышка» и др.

- уверенно действовать в предлагаемых обстоятельствах: «Болото», «Дождь», «Игра в снежки», «Смола», «Речка» и др.

- иметь навыки пластического решения образа (мышка, кошка, петух, собака, лиса и др.)

- в сценической речи навыки силы звука, эмоциональности
- интонирование (3,4 интонации в паре с партнёром)
- понятие об ускорении и замедлении речи
- органичное действие в упражнениях по сценической речи «Ах, какой цветок», «Ой, какой зверёк», «Ой, как дует из окошка» и др.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

На первых 2-х занятиях предусмотрено обучение мерам пожарной безопасности (по 15 минут на каждом занятии).

Учебный (тематический) план:

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Вводное занятие. Начальная диагностика	1	1	2
2	Актёрское мастерство		46	46
3	Сценическое внимание		9	9
4	Фантазия и воображение		5	5
5	Раскрепощение мышц		6	6
6	Сценическое общение		11	11
7	Эмоциональная память		2	2
8	Предлагаемые обстоятельства		7	7
9	Сценическое событие		2	2
10	Действия с воображаемыми предметами		2	2
11	Этюд – сценическое произведение с одним событием		2	2
12	Сценическая речь		17	17
13	Техника речи и её значение		5	5
14	Дикция		6	6
15	Понятие об интонировании		2	2
16	Тембрирование		1	1
17	Совмещение речи и движения		2	2
18	Сила звука и эмоциональная выразительность		1	1
19	Сценическое движение		6	6
20	«Фехтование»		1	1
21	Этюды на пластическую выразительность		2	2
22	«Хаотичное» движение в пространстве		2	2
23	Движение в «рапиде»		1	1
24	История театра	2		2
25	Скоморошьё царство. Театральные профессии	1		1
26	Кукольный театр. Виды и системы кукол в кукольном театре	1		1
ИТОГО:		2	70	72

Содержание учебного (тематического) плана:

Блок I. Вводное занятие. Начальная диагностика.

Блок II. Актёрское мастерство.

Тема 1. 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 актёру для создания образа. Для развития этих качеств используются упражнения, где обычные предметы, благодаря фантазии ребёнка 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 актёров – новичков, впервые попавших на сцену, способствуют раскрепощению упражнения с воображаемыми предметами.

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

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

Тема 6. Предлагаемые обстоятельства. Ставя актёра в предлагаемые обстоятельства, добиваемся достоверных, органичных действий в ситуации, например, вы – человек гранитный, стеклянный или ватный. Или как вы поведёте 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. Действия с воображаемыми предметами. Помогают снять мышечный зажим, напряжение, развивают фантазию, включают эмоциональную память.

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

Блок III. Сценическая речь.

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

Тема 2. Дикция. Чёткое 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 актёру 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 лёгкости 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. «Фехтование». Предлагаемые упражнения учат навыкам фехтования, что может быть использовано в спектакле и помогает выработать осанку и раскрепощение мышц.

Тема 2. Этюды на пластическую выразительность. Этюды помогают научиться владеть своим телом. Это – «скульптуры», «живая фотография» и другие задания.

Тема 3. «Хаотичное» движение в пространстве. Цель занятия научить актёра движению, не задевая партнёра, не меняя скорости упражнения. Упражнение «Я хрустальный», различные перестановки со стульями и перемещение групповое и парное.

Тема 4. Движения в «рапиде». Научиться двигаться в замедленном темпе.

Блок V. История театра.

Тема 1. Скоморошье царство. История возникновения театра на Руси.

Тема 2. Театральные профессии. Познакомить детей с профессиями актёр, режиссёр, осветитель, гримёр, костюмер и другими.

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

Тема 4. Виды и системы кукол. Знакомство с перчаточными и тростевыми куклами, марионетками, напольными куклами.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Формы подведения итогов: отчётный концерт, открытое занятие, творческий показ, итоговая аттестация детей в конце обучения.

При освоении каждого этапа программы предусмотрена начальная и контрольная диагностика, целью которой является определение:

- состояния двигательных и телесно-ориентированных техник;
- способности к импровизации;
- артистических способностей;
- художественно-словесной выразительности.

На основе полученных данных осуществляется индивидуализация и дифференциация процесса обучения. Это способствует созданию ситуации успеха, формирует у воспитанников положительную «Я-концепцию».

Развитие такого широкого комплекса способностей открывает перед человеком возможность активного проявления себя в самых различных видах деятельности и социальных ролях.

Педагогический мониторинг.

Методами мониторинга являются анкетирование, интервьюирование, тестирование, наблюдение, социометрия.

Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности детей, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и диагностики. Результаты диагностики, анкетные данные позволяют педагогу лучше узнать детей, проанализировать межличностные отношения в группе, выбрать эффективные направления деятельности по сплочению коллектива, пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу.

На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное выявление интересов, склонностей, потребностей детей, уровень мотивации, а также уровень творческой активности.

В конце учебного года проводится повторная диагностика с использованием вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики развития личности ребёнка.

Одной из форм постоянной ежегодной фиксации уровня творческих достижений каждого ребёнка может являться оформление личного дневника наблюдения, который рассчитан на весь период обучения и включает:

- общую информацию о ребёнке (фамилию, имя, возраст)
- заполненную ребёнком страницу с ответами на вопросы, предлагаемые в анкете для выявления интересов, любимых занятий, учебных предметов, общего кругозора);
- показатели наличия или отсутствия динамики роста уровня знаний, умений и навыков по каждому из учебных предметов, оформленные графически.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-технические условия реализации программы:

Материально-техническое обеспечение	Дидактико-методическое обеспечение
<p>наличие учебных и служебных помещений (зал для проведения репетиционных занятий, гардероб, санитарные комнаты)</p> <p>магнитофон, муз.центр</p> <p>кубы</p> <p>столы, стулья</p> <p>ковровое покрытие, маты</p> <p>декорации</p> <p>костюмы</p> <p>музыкальный центр</p> <p>видеокамера, фотоаппарат</p>	<p>книги и иллюстрации для детей по истории театра</p> <p>сборники пьес и другого постановочного материала</p> <p>игрушки мягкие, мячи, скакалки для тренингов</p> <p>записи классической музыки</p>

Методическое обеспечение программы:

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы её решения).

Методы обучения осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения детей практическим умениям и навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих детей; функцию руководства познавательной деятельностью детей.

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса позволяет осуществлять работу с детьми, делая её более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учётом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей входящих в комплексную программу. (Комплекс упражнений и методики по дыханию, вибрации, артикуляции, орфоэпии, вокалу даны в методическом сопровождении к разделу)

Основные формы проведения занятий на первом (подготовительном) этапе:

- игра;
- диалог;
- различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.)
- слушание;
- созерцание;
- импровизация.

Далее занятия проходят в самых разнообразных формах:

- лекции;
- тренинги;
- репетиции;
- индивидуальные занятия;
- занятия малыми группами (по 3-5 человек).

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают

участие в театральных постановках. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями.

В течение учебного года в каждой группе ставится мини-спектакль. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется. Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью помогает ребёнку в постижении окружающего мира. Он заражает детей добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Именно игра является неизменным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые упражнения выступают способом приспособления ребёнка к окружающей среде.

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребёнку в раскрытии себя в общении и творчестве.

Большую роль в формировании творческих способностей детей отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей детей.

Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель.

Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
6. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.

10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57.
11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
16. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 2000.
18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
19. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
21. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
22. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

1. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005.
2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004.
3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006.
4. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003.
5. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005.
6. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002.
7. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994.
8. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994.
9. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004.
10. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001.