

Центральное Округное Управление Образования
Департамента Образования г. Москвы
ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1429

«Утверждаю»

И.о. директора ГБОУ СОШ № 1429

Ю.И. Трушинская

«01» октября 2014г.

Образовательная программа

«Театральная студия»

дополнительного образования детей

Возраст обучающихся – 7-15 лет

Срок реализации - 4 года

Художественно-эстетической направленности,
форма организации образовательной деятельности – кружок

Лузина Валентина Александровна,
педагог дополнительного образования

г. Москва

Пояснительная записка.

Направленность программы: – художественно-эстетическая.

Программа «Театральная студия» в общеобразовательной школе ориентирует учащихся 1-9 классов:

- на развитие творческих способностей, памяти, речи, воображения, фантазии, внимания, уверенности, пластики, коммуникабельности;
- на формирование толерантных установок и общего представления мира;
- на изучение от простого материала к сложному;
- на культурно-языковую адаптацию детей – мигрантов в новую среду.

Новизна и актуальность:

В каждом ребенке с рождения заложен немалый творческий потенциал, а детская непосредственность и живой интерес дают большие возможности для развития творческих способностей.

Творчество – замечательный и верный путь к познанию самого себя, а в коллективе сделать это гораздо проще, ведь среди сверстников легче двигаться вперед, делать первые шаги в творчестве.

Весь процесс обучения по программе построен на игровой основе, в которой нашли отражение последние достижения педагогики и разработки известных психологов. «Принцип Игры» - особое творческое состояние, при помощи которого ребёнок быстро набирает опыт ощущений и эмоций, становясь при этом более раскрепощённым и коммуникабельным к окружающей среде.

Цель:

- Развитие личности ребёнка средствами театрального искусства, раскрытие творческого потенциала школьника.

Задачи:

- пробудить эстетическое чувство и творческое начало;
- освоить необходимые навыки актерской техники;
- развить умение держаться на сцене и вызывать у зрителей живой эмоциональный отклик;
- снимать зажатость и скованность;
- активизировать познавательный интерес;
- развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми;
- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;
- развивать чувство ритма и координацию движения;
- развить природные детские способности ребят: фантазию, воображение, внимание, контактность.

Срок реализации дополнительной образовательной программы:

- 4 года.

Возрастная категория обучающихся – 7-15 лет.

Режим и форма занятий:

- первый, второй год обучения: два раза в неделю, продолжительность занятия 2 часа. Всего в неделю 4 часа, в год – 135 часов.
- третий, четвертый год обучения: два раза в неделю, продолжительность занятия 2 часа. Всего в неделю 4 часа, в год – 144 часов.

Прогнозируемый результат:

В результате освоения программы театральной студии учащиеся будут:

- иметь представление о многообразии творческих возможностей личности;
- знать последовательность работы актера над ролью;
- понимать значение сценария для осуществления творческого мероприятия.

Учащиеся будут уметь:

- выразительно читать прозу и стихи;
- разыгрывать актерские этюды;
- исполнять номера литературно-разговорного жанра;
- владеть своим эмоциональным состоянием на сцене.

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:

Итогом подведения итогов дополнительной образовательной программы будет постановка и показ для учащихся школы спектаклей, театральных тематических постановок, участие студийцев в школьных концертных программах, в городских театральных конкурсах и фестивалях.

Учебно-тематический план.

1-2 год обучения.

№ п/п	Название темы	1 группа	
		Теория	Практика
1.	Виды театра.	2 ч	
2.	Внимание.	4 ч	4 ч
3.	Ритм. Пространство.	4 ч	4 ч
4.	Фантазия и воображение.	4 ч	4 ч
5.	Пластика. Память физических действий.	4 ч	14 ч
6.	Взаимодействие.	2 ч	6 ч
7.	Техника и выразительность речи.	4 ч	16 ч
8.	Драматургия.	4 ч	2 ч
9.	Музыка и театр.	4 ч	2 ч
10.	Сценические этюды.	3 ч	14 ч
11.	Постановка драматических спектаклей.		34 ч
	Итого:	35 ч	100 ч
	Всего:	135ч	

Содержание программы.

1. Виды театра.

1.1. История происхождения театра в мире и в России.

1.2. Театральные жанры - драма, комедия, трагедия, сказка и т.п.

1.3. Кто создаёт театр? Сценарист, режиссёр, актёр, композитор, музыкант, танцор, певец, художник.

2. Внимание.

2.1. Концентрация внимания.

2.2. Тренинг направленного сосредоточенного и рассредоточенного многопланового внимания.

3. Ритм. Пространство.

3.1. Пространственное видение.

3.2. Атмосфера пространства

3.3. Темпо-ритм.

4. Фантазия и воображение.

4.1. Воображение как внутреннее видение.

4.2. Тренинг ассоциативного мышления.

4.3. Моделирование сюжета.

5. Пластика. Память физических действий.

5.1. Снятие зажимов. Контроль и управление мышечного напряжения и расслабления.

5.2. Взаимодействие с партнёром.

5.3. Пластический тренинг. Упражнения на пластику, расширение пластического репертуара. Самопрезентация через движение, танец.

6. Взаимодействие.

6.1. Эмпатия.

6.2. «Пристройка» к партнеру

6.3. Многоплановое взаимодействие.

7. Техника и выразительность речи.

7.1. Дикционный тренинг.

7.2. Резонаторный массаж.

7.3. Упражнения на голосовую опору и распределение дыхания.

7.4. Охрана голоса. Беседа «Как беречь голос».

7.5. Интонационная выразительность в речи. Интонации в речи, декламация, интонационные упражнения. Чтение текстов ролей в разных интонациях.

8. Драматургия.

8.1. Сюжетная конструкция.

8.2. Ремарка.

8.3. Сверхзадача.

8.4. Характеры драматургических персонажей.

9. Музыка и театр.

9.1. Музыкальная декорация.

9.2. Мюзикл.

9.3. Опера и оперетта.

10. Сценические этюды.

10.1. Оправдание поз.

10.2. Предлагаемые обстоятельства.

10.3. Упражнения на память физических действий, развивающие чувство правды и веру.

10.4. Этюды на общение в условиях оправданного молчания (мимодраммы).

10.5. Этюды с импровизированным текстом.

11. Постановка драматических спектаклей.

11.1. По мотивам К.С. Чуковского «Муха-Цокотуха».

11.2. Новогодняя сказка.

11.3. Маленькие поучительные истории.

3-4 год обучения.

№ п/п	Название темы	2 группа	
		Теория	Практика
1.	Введение. Речитатив и скороговорка.	1 ч	2 ч
2.	Внимание.	2 ч	4 ч
3.	Ритм. Пространство.	2 ч	8 ч
4.	Фантазия и воображение.	2 ч	8 ч
5.	Пластика. Память физических действий.	5 ч	10 ч
6.	Взаимодействие.	2 ч	4 ч
7.	Борьба.	2 ч	4 ч
8.	Драматургия.	2 ч	2 ч
9.	Словесные действия.	4 ч	4 ч
10.	Сценические этюды.	2 ч	20 ч
11.	Постановка драматических спектаклей.		34 ч
	Итого:	24 ч	100 ч
	Всего:	124 ч	

Содержание программы.

1. Введение. Речитатив и скороговорка.

1.1. Цели и задачи студии.

1.2. Организация групп.

1.3. Подбор сценария мероприятия.

1.4. Ритмомелодические скороговорки, сравнение путем слушания музыкальных произведений и литературных произведений.

2. Внимание.

2.1. Концентрация внимания.

2.2. Тренинг направленного сосредоточенного и рассредоточенного многопланового внимания.

3. Ритм. Пространство.

3.1. Ритм и эмоциональное состояние.

3.2. Композиция.

4. Фантазия и воображение.

4.1. Умение «выстроить» сказку, определить жанр, тип сказочника, умение владеть мелодикой речи, во время рассказа видеть то, о чем рассказываешь, передавая свои видения, подтекст.

4.2. Умение общаться со слушателями, проверяя действенность своего слова, выполнение поставленной задачи.

5. Пластика. Память физических действий.

- 5.1 Снятие зажимов. Контроль и управление мышечного напряжения и расслабления.
- 5.2 Взаимодействие с партнёром.
- 5.3 Пластический тренинг. Упражнения на пластику, расширение пластического репертуара. Самопрезентация через движение, танец.

6. Взаимодействие.

- 6.1. Знакомство с собственным телом и его возможностями.
- 6.2. Эмоции.
- 6.3. Построение "масок" базовых эмоций, эмоциональный контроль и переключение эмоций.

7. Борьба.

- 1.1. Рычаги наступления (инициативности).
- 1.2. Погрешности в распределении инициативы.

8. Драматургия.

- 8.1. Сюжетная конструкция.
- 8.2. Ремарка.
- 8.3. Сверхзадача.
- 8.4. Характеры драматургических персонажей.

9. Словесные действия.

- 1.1. Знакомство с 11 опорными «нотами».
- 1.2. Этюды на словесные действия.
- 1.3. Трактовка басен.
- 1.4. Аккорды.

10. Сценические этюды.

- 10.1. Оправдание поз.
- 10.2. Предлагаемые обстоятельства.
- 10.3. Упражнения на память физических действий, развивающие чувство правды и веру.
- 10.4. Этюды на общение в условиях оправданного молчания (мимодрамы).
- 10.5. Этюды с импровизированным текстом.

11. Постановка драматических спектаклей.

Методическое обеспечение программы

Для достижения цели, задач и содержания программы необходимо опираться в процессе обучения на следующие театральные принципы:

- принцип формирования у детей художественного восприятия через театральные игры;
- принцип развития чувства веры в предлагаемые обстоятельства;

Принципы дидактики:

- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения;
- принцип систематичности и последовательности в практическом овладении основами актерского мастерства;
- принцип движения от простого к сложному как постепенное усложнение инструктивного материала, упражнений.
- принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа;
- принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся;
- принцип доступности понимания и исполнения драматического и литературного материала разных жанров ;
- принцип прочности обучения как возможность применять полученные знания во внеурочной деятельности, в учебных целях.

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие методы:

1. Метод активного слушания, где происходит проживание интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы.
2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание произведений, объясняются элементарные основы сценической грамоты, описывается техника движений, терминология.
3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям.
4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск художественного и технического решения.

Приемы:

- комментирование;
- инструктирование;
- корректирование.

Техническое и дидактическое обеспечение занятий.

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный уровень материально – технического обеспечения:

- наличие сценической площадки;
- качественное освещение в дневное и вечернее время;
- музыкальная, световая аппаратура, аудиозаписи;
- специальная форма и обувь для занятий;
- костюмы для спектаклей (решение подобных вопросов осуществляется совместно с родителями);
- наличие цеха реквизита.

Список литературы:

- Слово в творчестве актёра - М.О. Кнебель;
- О действенном анализе пьесы и роли - М.О. Кнебель;
- Путь актёра – М.Чехов;
- Алфавит театра – Ю. Алянский;
- Младшая муза – Поэль Карп;
- 100 великих актёров – И.А.Мусский;
- Небесная 911 – Роберт Стоун;
- Алиса в стране чудес -Л. Кэрролл.
- Бодина Е. «Воспитание школьников» Журнал «Классный руководитель» № 5,6. 1996 №2
- «Жажда человечности» Сост. Белова, перевод с англ. М. «Молодая гвардия» (сборник статей)
- Назарбаева С.А. «Путь к себе» А. «Атамур»
- «Ритмо-слуховые упражнения» М., 2006 г.
- Пьесы Ольги Зверлиной.
- «Фольклорный театр» А.Ф.Некрылова, Н.И.Савушкина
- «Психотехника актёра» В.Б.Берёзкина-Орлова, М.А.Баскакова
- «Театр, где играют дети». Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов под редакцией А.Б.Никитиной, М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001 г.

- «Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя» Ершов П. М., Ершова А. П., Букагов В.М.. Издание 2-е, переработанный и дополненный — М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1998 г.
- «Театральный фестиваль в школе». Учебно-методическое пособие по организации и проведению театрального фестиваля в школе и летнем лагере, авторы: Никитина А.Б., Рыбакова Ю.Н., Быков М.Ю., Супье С.В., Есина И.С., Кочнева И.С., Незамутдинова А.И.. МИОО, ОАО «Московские учебники», 2010 г.
- «Речевое мастерство учителя и работа со словом». Учебно-методическое пособие. Викторова О.В.. МИОО, ОАО «Московские учебники», 2009 г.
- «Школа театра». Клубков С.В. Уроки мастерства актёра. Психофизический тренинг. Учебно-методический центр Министерства Образования РФ.-2003 г.
- «Режиссер наедине с пьесой». Сулимо М.В., Санкт-Петербургская Государственная Академия Театрального Искусства, Кафедра режиссуры, Санкт-Петербург, 1992 г.
- «Слово в творчестве актёра». Кнебель М.О.- 3-е издание.- М.: ВТО, 1970 г.
- «Любите ли Вы театр?» Учебное пособие для учеников средней школы по интегрированному предмету «Театр». Издательство «Авангард», М. - 1995 г. Авторы: Никитина А.Б., Тюханова Е.
- Станиславский К.С., Собрание соч. в 8 тт. - М., 1954-1961 гг., т. 1. «Моя жизнь в искусстве» - М. 1954, тт. 2-3 «Работа актёра над собой». - М., 1954-1955 гг.
- «Уроки сценического движения». Карпов Н.В., М., «ГИТИС», 1999 г.

Список используемых ссылок:

- 1.Программа студии ЗЕРКАЛО: АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МУЗЫКАЛЬНОЙ СТУДИИ «ЗЕРКАЛО» Муниципального образовательного учреждения.
<http://alekslis.narod.ru/programma.html>
2. Городской драматический театр студия Л. Ермолаевой
<http://www.ermolaeva.ru/program.html>
3. Театр-студия "Дали" <http://vadkovsky.narod.ru/dali/dali.htm>
- 4.Кнебель «Школа актёрского мастерства».
<http://www.teatrobraz.ru/list.php?c=ebook8>
5. «Освобождение голоса». Кристин Линклэйтер. Интернет источник:
http://www.4tivo.com/chelovek_health_sport/17462-kristin-linkljejjter-osvobozhdenie.html