Управление образования администрации Ачинского района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр Ачинского района»

Рассмотрено и рекомендовано
методическим советом
МБОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района»
Протокол № 1
от «05» мая 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО
«ДЮЦ Ачинского района»
_____ Н.Н. Василькова
Приказ № 21
от «10» мая 2023 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Театр в школе»

Направленность социально-гуманитарная
уровень продвинутый (углубленный)
Вид программы модифицированная
Возраст обучающихся 7-16 лет
Срок реализации 4 года

Составитель и реализует программу:
Барашкина Ольга Борисовна,
педагог дополнительного образования

Ачинский район
2023 год

Содержание программы

Раздел 1. Пояснительная записка……..... 3

Раздел 2.Содержание программы…… 6

Раздел 3.Форма аттестации и оценочные материалы…… 12

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы…… 12

Список литературы…… 12

Приложение №1 Календарный учебный график……... 13

Раздел 1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа «Театр в школе» является общеразвивающей модифицированной программой *социально-гуманитарной направленности.*

Разработана программа в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта и с авторским методическим пособием «Уроки основ театрального искусства в общеобразовательной школе», одобренным Восточно-Сибирской государственной академией культуры и искусства. Изданным управлением культуры администрации Красноярского края, главным управлением образования администрации Красноярского края, государственным центром народного творчества Красноярского края в 2000 году в издательстве «Буква». Программа составлена на основе программы дополнительного образования «Театр в школе» Пауниной О.И.

Программа составлена в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. №729-р);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- СанПин 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Данная программа имеет *продвинутый (углубленный) уровень.*

Актуальность.

Обширной отечественной и зарубежной практикой исследований, которые убеждают, что художественная деятельность в дошкольном, начальном и среднем образовании должна быть положена в основу развития общих способностей, так как в этом возрасте искусство уже является адекватным языком самоактуализации, в то время как другие виды предметной деятельности ещё не способны дать ребенку доступных для этого средств. Искусство входит в жизнь ребёнка естественно, и точно так же, как родная речь даёт ему средства познания, преобразования, выражения своего отношения к миру, межличностного общения. Персонализация образования предполагает расширение сферы занятий искусством и художественной деятельностью, а так как театр является синтезом искусств, то он полностью удовлетворяет указанным требованиям.

Складывающимися социальными условиями, требующими от человека определённых способностей для адаптации в окружающем мире, а современная среда стала сложно динамичной, высококонкурентной, обладающей повышенной информационной плотностью, разно качественностью, высокой интенсивностью и быстрой сменой сфер межличностного общения. При этом характерно разнообразие культурных и этнокультурных сред, в которых нужно уметь ориентироваться. Наконец, современность отличается огромным разнообразием организационных сред (на работе, дома, с родственниками, в кругу друзей, на улице и т.п.). Театральная модель жизненных ситуаций, "проба" ощутить себя в той или иной среде позволяют ребёнку приобрести полезные навыки для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды.

Дефицитом гражданственности в понятии мироздания. Ведь в основе гражданственности лежит не только воспитание уважения к государству и правопорядку (соответствующие органы сделают это быстрее и лучше, чем школа), но в первую очередь - воспитание чувства гражданского долга, долга перед живущими, перед прошлыми и будущими поколениями своей страны. Замечательный русский писатель Михаил Михайлович Пришвин писал – «Только я сам, действительно близкий к грубой материи своей родины, могу преобразить ее, поминутно спрашивая: «Тут не больно?», и если слышу «больно», ощупываю в другом месте свой путь. Другой-то разве станет так церемониться, разве он «за естественным богатством» железа, нефти и угля захочет чувствовать человека?». «Чувствовать человека» - не «человеческий фактор», а конкретного, индивидуального человека – кардинальный вопрос для обновления гражданско-патриотического воспитания. И театральное искусство, как нельзя лучше, помогает в этом.

Цели и задачи программы

Цель программы: Формирование интереса обучающихся к театру как средству познания жизни, духовному обогащению, эстетическому воспитанию.

Задачи:

1. Познакомить обучающихся с театром как видом искусства. Определить связь и пользу анализа окружающего мира через призму театральной сцены. Рассказать:
   - о рождении театра
   - что такое театр и его разновидности
   - связь театра с жизнью
   - кто работает в театре
   - отличие театра от других видов искусств
2. Через игровые и тренинговые упражнения помочь избавиться от излишних психологических зажимов и комплексов.
3. Через упражнения из области актёрского мастерства научить:
   - концентрировать внимание
   - управлять фантазией
   - обладать образным видением
   - научить анализировать и владеть психофизическим состоянием
4. В теоретической части курса основ театрального искусства дать понятие:
   - о технике сцены
   - об оформлении сцены
   - о нормах поведения на сцене и в зрительном зале
   - об этюде и его разновидностях
   - о структуре этюда
   - о сценарии и форме его написания
   - о выразительных средствах и их разновидностях
   - что такое событие и событийный ряд
   - что такое второй план и внутренний монолог
   - что такое сюжет и его структура
   - что такое фрагмент
5. Через работу в форме творческой мастерской и творческой лаборатории развивать:
   - логическое мышление

- способность выстраивания событийного ряда
- способность определять мораль, основную мысль и сверхзадачу произведения
- способность моментального фрагментирования произведения и передачи сюжета по фрагментарному плану
- способность выражения мысли через сопутствующее событие
- способность моментальной реакции (экспромт) на предлагаемые обстоятельства
- образное видение

6. Через постановочную работу развить:

- чувство ответственности
- чувство коллективизма
- коммуникабельность
- адекватность мышления
- дисциплинированность
- организаторские способности
- умение преподнести и обосновать свою мысль
- художественный вкус
- трудолюбие
- активность.

Адресат программы.

Данная программа предназначена для работы с обучающимися в системе дополнительного образования.

Рекомендуемый возраст обучающихся – от 7 до 16 лет. Количество детей в разновозрастной группе: от 10 до 15 человек.

Форма обучения – групповая.

Режим занятий.

Учебная нагрузка 144 часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (педагогический час - 45 мин).

Особенности организации образовательного процесса

	1 год обучения	2 год обучения	3 год обучения	4 год обучения	Летний образовательный модуль
Количество часов в неделю по годам обучения	4	4	4	4	4
Количество учебных недель	36	36	36	36	4
Количество учебных часов по программе	144	144	144	144	16
Количество учебных часов согласно расписанию	144	144	144	144	16

Планируемые результаты

В результате освоения программы «Театр в школе» обучающиеся получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения:

1. Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных поступков;

2. Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые сроки;

3. Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность;

4. Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой обстановке.

Раздел 2. Содержание программы

Учебно-тематический план 1 года обучения

№ п/п	Основные разделы	Всего часов	Теория	Практика	Форма контроля
1	Многообразие выразительных средств в театре.	**10**	10	-	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
2	Значение поведения в актерском искусстве.	**24**	10	14	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
3	Сценическое внимание.	**30**	12	18	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
4	Сценическая память	**30**	12	18	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
5	Предлагаемые обстоятельства	**14**	6	8	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
6	Связь предлагаемых обстоятельств (истории, предыстории) с поведением	**32**	12	20	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
7	Итоговый контроль (аттестация обучающихся)	**4**	2	2	Педагогическая диагностика
	Итого:	**144**	**64**	**80**	

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения

Многообразие выразительных средств в театре.

Теория: Драматургия, декорации, костюмы, грим, музыкальное и шумовое оформление.

Практика: Вспомогательная роль этих выразительных средств. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера.

Значение поведения в актерском искусстве.

Теория: Возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров.

Практика: Компоненты поведения (интонация, мимика, жест). Выразительность действий по наблюдениям в жизни, этюдах, художественной литературе, кино и театральном искусстве, живописи.

Сценическое внимание.

Теория: Обучающиеся изучают само понятие «сценическое внимание» и чем оно отличается от внимания «вообще». Учатся определять границы кругов внимания (малого, среднего, большого). Концентрация внимания. Запоминание и воспроизведение.

Практика: Тренинг направленного сосредоточенного и рассредоточенного многопланового внимания. Тренинг механизмов переключения внимания с одних объектов на другие, внутренней и внешней речи, с одних событий на другие, отдаленные во времени. Через упражнения и игры осваивают переход от бытового внимания к сценическому.

Сценическая память.

Теория: Память. Воображение. Фантазия. Память как опыт и жизненный резерв. Память комплексных, чувственных впечатлений и образов. Память эмоциональных состояний.

Практика: Обучающиеся через упражнения (от простого к сложному) тренируют память физических действий, увеличивают объем памяти с помощью заучивания на слух небольших текстов (скороговорок, чистоговорок, четверостиший).

Этюдным способом бытовые действия переводят в сценические (работа с воображаемым предметом).

Предлагаемые обстоятельства.

Теория: Основа метода действенного анализа - вера в предлагаемые обстоятельства.

Практика: Обучающиеся изучают все виды «обстоятельств»: времени, места, действия, и образа. Осваивают правила разрешения сценического конфликта.

Связь предлагаемых обстоятельств (истории, предыстории) с поведением.

Теория: Помощь актеру в «превращениях» от декораций и костюма.

Практика: Обучающиеся осваивают эти темы в процессе игр, упражнений и этюдов методом действенного анализа (упражнение на коллективную согласованность действий, превращения и оправдание предмета, позы, ситуации, мизансцены, этюды на оправдание заданных бессловесных действий разными предлагаемыми обстоятельствами).

Каждое занятие состоит из двух частей: тренинга и творческой. В тренинге идет психологический настрой на работу, запуск моторинга, артикуляционная гимнастика. Весь процесс обучения строится на основе подготовки творческой программы. На первом году обучения – это работа по инсценировке рассказов.

Учебно-тематический план 2 года обучения

№ п/п	Основные разделы	Всего часов	Теория	Практика	Форма контроля
1	Свобода действия	**10**	10	-	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
2	Словесные действия	**28**	10	18	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
3	Роль предлагаемых обстоятельств в выполнении заданной логики действий.	**28**	10	18	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос

	Кинолента видения.				
4	Драматургический материал как канва для выбора логики поведения (действий).	**28**	10	18	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
5	Сценическая вера	**14**	6	8	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
6	Постановка одноактного спектакля.	**32**	4	28	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
7	Итоговый контроль (аттестация обучающихся)	**4**	2	2	Педагогическая диагностика
	Итого:	**144**	**52**	**92**	

Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения

Свобода действия.

Теория: Действие – основа сценического творчества.

Практика: Обучающиеся знакомятся с принципами системы К.С.Станиславского – активностью и органичностью, учатся выстраивать сценическое действие по композиционному рисунку и осваивают понятие темпоритма (внешнего и внутреннего проявления движения).

Словесные действия.

Теория: Психофизическая выразительность речи; словесные воздействия как подтекст. Речь и тело (формирование представления о соответствии работы тела и речи).

Практика: Уникальность органического воплощения каждого элемента логики действий. Микромизансцена словесного воздействия как логика действий.

Роль предлагаемых обстоятельств в выполнении заданной логики действий.

Кинолента видения.

Теория: Запуск эмоциональной памяти и выстраивание событийного ряда, оправдание сценического действия и мизансценирование. Воображение как внутреннее видение. Пространственное воображение. Непрерывная "кинолента" внутреннего видения.

Практика: Тренинг переключения внутренних образов. Тренинг ассоциативного мышления. Фантазия как рождение новых идей и образов. Смелость и неожиданность идей и образов. Вера в необычайное, в реальность вымысла. Действие в необычайных обстоятельствах. Прогнозирование возможного события. Моделирование сюжета.

Драматургический материал как канва для выбора логики поведения (действий).

Теория: Знакомство с драматургией. Пьеса, отрывок как канва для выбора логики поведения (действий). Значения и способы превращения своей логики действий в логику действий персонажа.

Практика: Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранном отрывке.

Сценическая вера.

Теория: Темы усваиваются в процессе упражнений(упражнения на коллективную согласованность действий, этюды и оправдания заданных словесных действий

(подтекстов) и их цепочки) и работы над спектаклем методом действенного анализа. Студийцы получают первые уроки грима, на занятиях по сценическому движению знакомятся с приемами сценического боя и бытовыми танцами разных исторических эпох.

Практика: Работа с воображаемыми партнерами и предметами. Создание образа.

Творческий результат – постановка одноактного спектакля.

Теория: Выбор пьесы предопределяется возрастом и подготовленностью обучающихся.

Практика: Постановка спектакля.

Учебно-тематический план 3 года обучения

№ п/п	Основные разделы	Всего часов	Теория	Практика	Форма контроля
1	Исполнительская техника и ее роль в работе артиста	**10**	10	-	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
2	Мизансцены в спектакле	**28**	10	18	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
3	Роль предлагаемых обстоятельств в выполнении заданной логики действий	**28**	10	18	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
4	Экспликация спектакля	**28**	10	18	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
5	Постановочный план	**14**	6	8	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
6	Постановка многоактного спектакля	**32**	4	28	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
7	Итоговый контроль (аттестация обучающихся)	**4**	2	2	Педагогическая диагностика
	Итого:	**144**	**52**	**92**	

Содержание учебно-тематического плана 3 года обучения

Исполнительская техника и ее роль в работе артиста.

Теория: Применение знаний технологии действий для создания характера, образа.

Практика: Характер и характерность. Представление о взаимозависимости решений характеров в спектакле. Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками в репетиционной работе.

Мизансцены в спектакле.

Теория: Связь мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в целом.

Практика: Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен.

Роль предлагаемых обстоятельств в выполнении заданной логики действий.

Теория: Параметры общения и характер персонажа.

Практика: Наблюдение за проявлениями основных параметров в жизни, в кино, на сцене, в художественной литературе, в живописи. Воспроизведение в этюде увиденных и заданных параметров межличностного общения. Борьба в межличностном общении как условие сценической выразительности.

Экспликация спектакля.

Теория: Обучающиеся осваивают понятия: темы, идеи и сверх-сверхзадачи (термин К.С.Станиславского).

Практика: Разворачивают органичное существование в роли по событийному ряду пьесы. Представление о сверх-сверхзадаче. Ответственность за точное выполнение установленного психологического рисунка роли.

Постановочный план.

Теория: Данные темы усваиваются в процессе упражнений и показе этюдов на выразительность подачи одного из параметров межличностного общения: соотношение сил, интересов, инициативность, претенциозность или поглощенность делом, а также при постановке многоактного спектакля.

Практика: Обучающиеся учатся выстраивать световое, декорационное и музыкально-шумовое оформление спектакля для образного решения постановки.

Творческий результат – постановка многоактного спектакля.

Теория: Выбор пьесы предопределяется возрастом и подготовленностью обучающихся.

Практика: Постановка спектакля.

Учебно-тематический план 4 года обучения

№ п/п	Основные разделы	Всего часов	Теория	Практика	Форма контроля
1	Исполнительская техника и ее роль в работе артиста	**10**	10	-	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
2	Драматургический материал как канва для выбора логики поведения (действий)	**28**	10	18	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
3	Мизансцены в спектакле Учение о «сверхзадаче»	**28**	10	18	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
4	Экспликация спектакля	**28**	10	18	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
5	Постановочный план	**14**	6	8	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
6	Постановка многоактного спектакля	**32**	4	28	Наблюдение. Творческая работа. Устный опрос
7	Итоговый контроль (аттестация обучающихся)	**4**	2	2	Педагогическая диагностика
	Итого:	**144**	**52**	**92**	

Содержание учебно-тематического плана 4 года обучения

Исполнительская техника и ее роль в работе артиста.

Теория: Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками в репетиционной работе;

Практика: Применение знаний технологии действий для создания характера, образа. Характер и характерность. Представление о взаимозависимости решений характеров в спектакле.

Драматургический материал как канва для выбора логики поведения (действий).

Теория: Знакомство с драматургией. Пьеса, отрывок как канва для выбора логики поведения (действий).

Практика: Значения и способы превращения своей логики действий в логику действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранном отрывке.

Мизансцены в спектакле.

Теория: Связь мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в целом.

Практика: Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен.

Учение о «сверхзадаче».

Теория: «Красная линия» роли. «Зерно» образа.

Практика: Сценический конфликт и событийное его разрешение. Проявление основных характерологических особенностей человека в особенностях логики построения взаимодействий с партнером (параметры общения); оборонительность и наступательность (инициативность), деловитость и претенциозность, сила и слабость, дружественность и враждебность и т. д. Проявление характера персонажа в логике и особенностях речи. Параметры общения и характер персонажа. Наблюдение за проявлениями основных параметров в жизни, в кино, на сцене, в художественной литературе, в живописи. Воспроизведение в этюде увиденных и заданных параметров межличностного общения. Борьба в межличностном общении как условие сценической выразительности.

Экспликация спектакля.

Теория: Разворачивают органичное существование в роли по событийному ряду пьесы. Представление о сверх-сверхзадаче.

Практика: Ответственность за точное выполнение установленного психологического рисунка роли.

Постановочный план.

Теория: Данные темы усваиваются в процессе упражнений и показе этюдов на выразительность подачи одного из параметров межличностного общения: соотношение сил, интересов, инициативность, претенциозность или поглощенность делом, а также при постановке многоактного спектакля.

Практика: Обучающиеся учатся выстраивать световое, декорационное и музыкально-шумовое оформление спектакля для образного решения постановки.

Творческий результат – постановка многоактного спектакля.

Теория: Выбор пьесы предопределяется возрастом и подготовленностью обучающихся.

Практика: Постановка спектакля.

Раздел 3. Форма аттестации и оценочные материалы

Критерии оценки: Определение степени творческого развития обучающихся проводится на 2-м и 3-м годах обучения посредством выработанной классификации категорий степени творческого развития АФАЛО (активность, фантазия, актёрское мастерство, логика, образное видение) в течение года в количестве 2 раз (промежуточное, итоговая) через анализ соответственных итоговых заданий.

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы

Материально-техническое оборудование:

1. экран – 1 шт.,
2. проектор – 1 шт.,
3. ноутбук (компьютер) – 1 шт.,
4. колонки.

Информационное обеспечение

– интернет – ресурсы.

Список использованных источников:

1. Новицкая Л.П. Уроки вдохновения. – М.:ВТО, 2006.
2. Чистякова М.И. Психоаналитика. – М.: Просвещение, 2009.
3. Берн. Э. Игры, в которые играют люди. – М.: Прогресс,2008.
4. Выготский Л.С. Собрание сочинений. – М.: Детская психология, 2004.
5. Сценическая речь / Под редакцией Козляниновой И.П. – М.: Просвещение,2009.
6. Сазонова Н.Б. Игра как метод и проблема современной психологии: игровое моделирование. Методология и практика. – Новосибирск: Наука, 2004.
7. Гадалко А.Е. Задачи и упражнения по развитию творческой фантазии учащихся. – М.: Просвещение, 2005.
8. Новицкая Л.П. Изучение Элементов и психотехники актёрского мастерства: Тренинг и муштра. – М.: Сов. Россия, 2009.
9. Театральная самодеятельность школьников /Под ред. Рубиной Ю.И. – М.: Просвещение, 2009.
10. ГлебовИ.И.,ЗаманскийА.В. Школьный театр М.,2006
11. Дариуш Д., Ионеско И.Язык сцены. М.,2008
12. Сац Н. Моя сцена. М. 2010
13. Кауфлер Г. Одежда сцены и звуковое оформление. Магнитогорск 2001
14. Использованы методические рекомендации ЧГАиК.