

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Полянская школа – интернат»

РАССМОТРЕНА МО
Руководитель МО
Бардина Е.А.
Протокол ОГБОУ
«Полянская школа -
интернат»
Протокол от 29.08.2022 №1

ПРИНЯТА
Педагогическим
советом ОГБОУ
«Полянская школа -
интернат»
Протокол от 29.08.2022 №1

УТВЕРЖАЮ
Приказом
Директор ОГБОУ
«Полянская школа - интернат»
Удальцова Е.А.
Протокол от 29.08.2022 №1

Рабочая программа дополнительного образования
художественно-эстетической направленности
театральной студии «Шанс и К»

Срок реализации 1 год

ПДО: Рахманина С.В.

с. Поляны
2022 г.

ОГБОУ «Полянская школа-интернат»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ТЕАТРА - СТУДИИ «ШАНС и Компания»

Автор

Педагог дополнительного образования

Рахманина С. В.

Разработана в 2019 году

Для занятия с детьми от 12 до 18 лет

Рассчитана на 1 год обучения

Поляны , 2019

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная углубленная программа относится к программам художественной направленности и реализуется на базе ОГБОУ «Полянская школа – интернат». Срок реализации программы 1 год. Общее количество часов: 324

Педагогическим фактом сегодня стало более широкое и разнообразное использование театрального творчества детей по сравнению с традиционным сведением его к детской самодеятельности. Театральные занятия способствуют сплочению детского коллектива, расширению культурного диапазона обучающихся, повышению их культуры поведения. Знакомство обучающихся всех возрастов с позицией актера-творца накапливает их эмоциональный, интеллектуальный, нравственный, социальный, трудовой опыт и развивает его.

Дети любят театр, особенно если артистами являются их сверстники, и тем более - они сами. Театр – искусство синтетическое, объединяющее очень многие виды искусств (искусство слова и действия сплетается с пластикой, изобразительным искусством, музыкой, танцем и т.п.) А значит и занятия столь разнообразной деятельностью открывают большие возможности для многостороннего развития способностей детей.

Доктор психологических наук, главный редактор журнала «Искусство в школе» А.А.Мелик - Пашаев говорит: «Занятия искусством давно и с успехом применяются как мощное терапевтическое средство; уже это одно гарантирует его благотворное профилактическое воздействие на здоровых детей. В учебных заведениях, где художественное творчество занимает достойное место, повышается эмоциональный тонус детей, возникает положительное отношение к школе, снижается невротизация, тревожность и утомляемость детей. Особо подчеркнем последнее обстоятельство: занятия искусством снимают, а не увеличивают перегрузки».

Направленность программы – художественная

Актуальность:

Социальные проблемы обостряют взаимоотношения людей, разъединяют их, провоцируют негативные явления в среде детей и подростков. Как результат – падение общего уровня культуры в стране. Поэтому, на мой взгляд, и возникла необходимость разработки и осуществления целостной системы обучения театральному делу, как предмета комплексного воспитания детей.

Работая на сцене, ребенок учится не только основам актерского искусства. Такие качества, как уверенность в своих силах, умение разбираться в людях и жизненных ситуациях, концентрироваться и собирать внимание, держаться на публике, думать и действовать в условиях экстремальной ситуации, самостоятельность мышления, высокий интеллект и умение творить, созидать новое необходимы ребенку не только при работе в театре-студии, но и, безусловно, в жизни. И программа театра-студии «Шанс и К» направлена на воспитание человека, обладающего всеми этими качествами. В этом и состоит актуальность программы.

Новизна:

Дети, на которых рассчитана данная программа не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. Новизна программы, в первую очередь в том, что во главу угла положено активное освоение обучающимися (продуктивный метод) многоаспектности мира. Дети не постепенно входят в программу, а сразу погружаются в обучение актерскому мастерству через всестороннее наблюдение. Методика работы по предлагаемой программе построена так, чтобы дать ребёнку ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Активное использование разнообразных техник (Остермайера, Михаила Чехова, Ежи Гротовского и т.д.) в тренингах, практических занятиях и на репетициях. Эти техники широко используются в европейских театральных студиях. Их основная функция - это раскрытие актёрского потенциала через подсознательную работу мозга (воображение, фантазия.) Задействовать аффективную, детскую память непродуктивно и вредно для психологического здоровья ребёнка.

Отличительная особенность программы: каждый студиец учится осознавать, что занятия театром это не только развлечение, но и серьёзный труд, требующий настойчивости, упорства, терпения.

Данная программа предназначена для детей от 12 до 18 лет. В театральную студию принимаются все желающие дети без предварительной диагностики и подготовки. Важно, чтобы у ребёнка было желание и стремление стать частью театрального коллектива.

Детям дан огромный эмоциональный спектр, который раскрывается в игре, поэтому занятия театром приносят детям радость, так как они имеют возможность поделиться особенностями своего внутреннего мира через театральное искусство.

Количество обучающихся в каждой группе от 6 до 10 человек. Программа реализуется в течение 1 года, занятия проходят 3 раза в неделю. Продолжительность одного занятия составляет 3 часа (по 30 минут). Общее количество часов обучения - 324

Форма педагогической деятельности — учебное занятие.

Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, репетиции.

Формы учебных занятий:

- Коллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффективная форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени удается выполнить работу.
- Парная — рассчитана работа на двоих.
- Индивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно, поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую дополнительно объяснять задание.

Реализация программы связана с поиском разнообразных форм работы, как традиционных, так и не традиционных:

- занятие — тренинг (актерский)
- занятие — репетиция
- занятие — показ (этюды)
- занятия с применением театральной игры (игровой момент)
- занятие теоретическое

Промежуточная аттестация проходит в форме опроса.

Итоговая аттестация осуществляется на практике; показ спектакля, драматической композиции или класс - концерта на зрителя.

Основной целью программы является творческое развитие личности ребенка в разновозрастном коллективе, в котором каждый может проявить свою индивидуальность и личностные качества, пробудить свою творческую инициативу, формировать себя, как личность, и в процессе учебных занятий и сценическом процессе.

Для реализации цели есть следующие задачи обучения:

Образовательные:

- дети учатся актёрскому мастерству,
- приобретают навыки сценической речи,
- базовые навыки пластики и хореографии
- дети познают искусство сценического движения,
- учатся взаимодействовать с партнёром через театральные игры

- разносторонне развивается кругозор студийцев и расширяется круг их жизненных интересов;

Воспитательные:

- дети учатся искусству общения, участвуют в самых разнообразных делах студии: и в ее досуговой деятельности, и в хозяйственной ее жизни;
- выявление творческой одаренности и направленности на первой ступени обучения;
- создание для новичков возможностей творческого, интеллектуального, физического и личностного развития;- помощь в социальной адаптации, формирование умения общаться;
- воспитывается чувство ответственности за все (за себя, за товарищей по коллективу, за окружающую жизнь), которое способствует развитию самостоятельности, собранности, деловитости;
- утверждается сопричастность к различным группам людей – семье, друзьям, школе, родному селу – и значимость своя и своей деятельности, т.к. театр призван нести людям радость и добро;
- создается почва для развития в детях чувства прекрасного, способности ориентироваться в жизненных ситуациях, оценивая их с точки зрения нравственных принципов: добра, красоты, порядочности, верности, любви;
- воспитывается гуманная личность, умеющая самокритично оценивать себя, своих товарищей, контактировать, подавлять в себе зависть, быть доброжелательным и уметь радоваться успеху друзей;
- воспитывается вкус к музыке, литературе, кинематографу и другим видам искусства.
- формируется дружный коллектив единомышленников, хорошо понимающих и уважающих себя и друг друга, а так же всех вокруг себя;
- каждый студиец учится четко осознавать, что занятия это не только развлечение, но и серьезный труд, требующий настойчивости, упорства, терпения, готовности постоянно совершенствоваться.

Развивающие:

- расширяются все природные возможности и способности, создаются недостающие (насколько это возможно);
- корректируется поведение, дети раскрепощаются, появляется уверенность в себе;
- развитие дыхание, голоса, дикции

- развивается координация, гибкость, пластика, общая физическая выносливость

- приобретают навыки импровизации

- тренируется устойчивость к стрессу

Реализация программы связана с поиском разнообразных форм работы, как традиционных, так и не традиционных:

- занятие — тренинг (актерский)
- занятие — репетиция
- занятия с применением театральной игры (игровой момент)
- практическое занятие

Срок реализации программы – 1 год.

Общее количество часов обучения:

324 ч.

Программа 1 года обучения реализуется по модулям;

Модуль 1- 255,

Модуль 2 – 69ч.

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 3 академических часа.

Продолжительность занятия - 30 минут.

Учебный план

№	Темы занятий	Кол-во теоретических занятий	Кол-во практических занятий	Общее кол-во часов	Форма аттестации
1	Вводное занятие	1		1	Беседа
2	Изучение театральных терминов	3		3	Опрос
3	Театральные игры и упражнения		30	30	Педагогическое наблюдение
4	Сценическое движение, пластика и хореография		66	66	Контрольное занятие
5	Актёрское воспитание и интеллектуальное развитие		81	81	Контрольное занятие

6	Сценическая речь	4	69	69	Показ чтецов на зрителя, композиция
7	Репетиции		69	69	Контрольное занятие
8	Досуговая деятельность		2	2	Беседа
9	Итоговое занятие	1	2	3	Опрос, показ спектакля на зрителя

Итого : 324 часа

Содержание

№	Темы занятий	Краткое содержание занятий	Кол-во часов
1	Вводное занятие	Техника безопасности на занятиях, правила поведения на занятиях, рассказ о планах на учебный год.	1
2	Изучение театральных терминов	1.Этика К.С. Станиславского 2.Театральные профессии	3
3	Театральные игры	1.«Снежный ком»,2.«Картинка с выставки» 3.«Цветок» 4.«Слепой и немой» 5.«Марионетки» и т.д.	30
4	Сценическое движение, пластика и хореография	1. Развитие гибкости и подвижности тела в гимнастических упражнениях (Разминка, , «Огонь и лед» и т.д.) 2. Упражнения на освобождение мышц («Замороженный», «Воздух-желе -камень» и т.д.) 3. Упражнения на равновесие («Ласточка», « и т.д.) 4. Упражнения на координацию («Три-четыре», «Круги и звёзды» и т.д.) 5. Развитие навыков речедвигательной координации («Шел барашек», «Вот серый крот» и т.д.) 6. Пластические и хореографические этюды («Цветок», «Марионетка», «Тающая куколка» и т.д.)	66
5	Актёрское воспитание и интеллектуальное	1.Тренинг сосредоточенного и рассредоточенного многоплоскостного внимания	81

	развитие	(«Первый-восьмому», «Миру-мир», «Рисуем картину», «Фотография» и т.д.) 2. Развитие творческих зрительных восприятий («Я вижу...», «Живые вещи», «Одевание предметом» и т.д.) 3. Развитие слуховых восприятий и других сенсорных видений («Услышь меня», «Тишина») 4. Техника Михаила Чехова. (Атмосфера, Окраски, Излучение, Психологический жест)	
6	Сценическая речь	1) Дыхание. Голос «Вдох-выдох», мостики, звук «Вздых облегчения» 2) Артикуляция 1. Язык 2. Челюсть 3. Зубы 4. Губы 2) Правильное извлечение гласных и согласных звуков 3) Дикция 1. Чистоговорки. 2. Скороговорки 4) Работа с текстом	69
7	Репетиции	1. Знакомство со сценарием, распределение ролей 2. Чтение спектакля по ролям с образами, этюды к образам. 3. Репетиции спектакля	69
8	Досуговая деятельность	1. Подготовка к международному Дню театра 2. Кинопросмотры	2
9	Итоговое занятие	Показ спектакля на зрителя и проверка теоретических знаний в форме теста по итогам	3

Модуль 1

№	Темы занятий	Кол-во теоретических занятий	Кол-во практических занятий	Общее кол-во часов	Форма аттестации
1	Вводное занятие	1		1	Беседа
2	Изучение театральных терминов	3		3	Опрос
3	Театральные игры		30	30	Педагогическое наблюдение

4	Сценическое движение, пластика, хореография		66	66	Контрольное занятие
5	Актёрское воспитание и интеллектуальное развитие		81	81	Контрольное занятие (Опрос)
6	Репетиции		69	69	Контрольное занятие
7	Досуговая деятельность		2	2	Беседа
8	Итоговое занятие	1	2	3	Беседа, показ спектакля на зрителя

Итого: 255 часов

Модуль 2

Сценическая речь

№	Темы занятий	Кол-во теоретических часов	Кол-во практических часов	Общее кол-во часов
1	Дыхание. Голос.	1	14	15
2	Артикуляция	1	11	12
3	Дикция		12	12
4	Работа с текстом	2	27	29
5	Итоговое занятие		1	1

Итого 69 часов

Содержание

№	Темы занятий	Краткое содержание занятий	Общее кол-во часов
1	Дыхание. Голос.	1. Вдох-выдох.	2
		2. Упражнения на извлечения звука «Омм...»	2
		3. Положение мостики «Вздох облегчения»	10
		4. Извлечение звука с партнёром.	1
2	Артикуляция	1) Тренировка мышц артикуляционного аппарата (упражнения с разным положением упора языка.) 1. Язык	2

		2. Челюсть 3. Зубы 4. Губы 2) Правильное извлечение гласных и согласных звуков	2 2 2 4
3	Дикция	1) Чистоговорки 2) Скороговорки	6 6
4	Работа с текстом	1) Поиск материала с учеником (стихотворение, проза) 2) Логический разбор 3) Текстовый разбор 4) Смысловое наполнение 5) Гибкость в исполнении материала	3 3 3 14 6
5	Итоговое занятие	Показ чтецов на зрителя в форме композиции или класс- концерта	1

Ожидаемые результаты

Должны знать:

- знать основные термины (профессии, театральный словарь);
- этику К.С. Станиславского;
- основы сценической речи (техника, логика построения, главная мысль)

Должны уметь:

- работать с партнёром любого возраста
- свободно, легко и красиво двигаться;
- правильно дышать и извлекать звук
- эмоционально, осмысленно и органично читать текст (пьеса, стихотворение, проза)
- оперативно ориентироваться в пространстве сцены, принимать решения; быть свободными в пространстве сцены

Будут сформированы действия:

- анализировать причины успеха \ неудачи в репетициях;
- понимать и принимать знания, которые получают на тренингах;
- проявлять свою творческую индивидуальность (делиться своим собственным творчеством);
- аргументировано выражать свою точку зрения (ребёнок не уходит в спор, не разрушает рабочую атмосферу);
- предлагать помощь товарищам;
- умение слушать собеседника;
- ответственно относиться к помещению, реквизиту и костюмерной студии (мыть полы, гладить костюмы, протирать пыль, готовить площадку для показов и репетиций самостоятельно)

Комплекс организационно-педагогических условий

Календарный учебный график

Подготовительный этап

Год обучения	Начало реализации программы	Окончание реализации программы	Кол-во учебных недель	Кол-во учебных дней в год	Зимние каникулы	Летние каникулы
1	01.09	31.05	36	108	01.01 — 08.01	01.06 — 31.08

Формы аттестации;

Промежуточная – открытый урок, тестирование;

Итоговая - спектакль, класс-концерт

Форма промежуточного контроля - опрос, педагогическое наблюдение;

Форма итогового контроля – педагогическое наблюдение, беседа.

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение;

Светлое помещение (кабинет) студийный вариант.

На стенах чёрные кулисы, задник с проходом, затемнение на окнах для создания театральной атмосферы. Есть зеркальная стена для занятий хореографией.

Перечень оборудования на группу из 8-12 человек;

- 1) Стульев 12 шт;
- 2) Теннисные мячики 12 шт;
- 3) Учительский стол 1 шт
- 4) Тумбочка 1шт.
- 5) Музыкальный центр 1 шт
- 6) Колонки 2 шт
- 7) Ширмы разборные 2 шт
- 8) Кулисы (разных цветов) 24 шт.

Информационное обеспечение;

- 1) Видео - материалы (тренинги, фильмы, спектакли)
- 2) Аудио -книги, музыкальные композиции

Методическое обеспечение

В программе используются следующие методы и формы:

1. По источнику передачи и восприятию информации:

- словесный (беседа, рассказ, диалог);
- наглядный (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов)
- практический (постановка спектаклей, упражнения, этюды, репетиции).

2. По дидактическим задачам:

- приобретение знаний через знакомство с театральной литературой и терминологией, через игры, упражнения, этюды;
- применение знаний через постановку спектаклей;
- закрепление через генеральные репетиции;
- творческая деятельность - показ спектаклей;

- проверка результатов обучения через открытые уроки, конкурсы, фестивали, семинары, интегрированные занятия.

3. По характеру деятельности:

- объяснительно -иллюстративный - разводка фрагментов пьесы по мизансценам с объяснением и показом;

- репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу;

- частично – поисковой - во время работы детям даются задания в зависимости от их индивидуальных способностей.

В программе используются следующие педагогические:

1. Приемы:

- исключения - умение обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;

- тотального выражения - включение психофизического аппарата актера в процесс создания и воплощения образа;

- физического действия - выстраивание партитуры роли на основе простых физических действий;

- психофизического жеста - помогает актеру в работе над ролью.

2. Принципы:

- наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов, ТСО;

- активности и сознательности обучения - создание творческой атмосферы в студии предполагает развитие всесторонних способностей детей, активное и сознательное участие в спектаклях;

- сотрудничества - в процессе работы педагога и студийцы выступают в качестве партнеров (более опытных и менее опытных);

- организации процессов актерской импровизации в условиях театральной образности;

- систематичности, последовательности - обучение ведется от простейших упражнений и этюдов к постановке спектакля через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма и т.д.;

- индивидуализации - учитывая психологические особенности обучающихся детей и подростков максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной ими в будущем.

Организационные формы:

- Коллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффективная форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени удаётся выполнить работу.
- Парная — рассчитать работу на двоих.
- Индивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно, поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую дополнительно объяснять задание.

Форма педагогической деятельности — учебное занятие.

Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, репетиции.

Функции педагога при групповой работе:

1. контролирует;
2. отвечает на вопросы;
3. регулирует споры;
4. даёт направление творческой деятельности;
5. Создаёт творческую особую атмосферу театра.

При работе с детским коллективом режиссёру-педагогу необходимо найти здравый баланс между профессиональными требованиями к работе детей и воспитательной составляющей педагогического процесса. Нельзя забывать о том, что цели и задачи перед педагогом стоят, прежде всего, воспитательного характера, а не художественного.

Никогда не следует пренебрегать процессом объяснения, какого-либо понятия, момента, действия. Пусть это займёт немного больше времени, чем рассчитывал педагог, пусть это объясняется даже не впервые, но освоение осмысленного, понятого материала в любом случае будет проходить быстрее

и легче, нежели механическое заучивание того, что не до конца понято воспитанниками.

Педагогу важно осознать ценность этюдной работы в учебном процессе по мастерству актёра. Этюды позволяют развить у воспитанников внимание, фантазию, память, логику действий, ассоциативное мышление, культуру поведения на сцене. И всё это происходит в почти игровой атмосфере легко и естественно для студийцев. При выборе тем для этюдов нужно следить за тем, чтобы они были разнообразными и охватывали самые различные жизненные ситуации и проявления человеческих чувств и эмоций.

Существует множество направлений в этюдной работе:

- этюды на проявление человеческих эмоций;
- этюды на выразительность жеста;
- этюды на органическое молчание;
- пластические этюды;
- этюды по нескольким заданным словам или предметам;
- этюды, основанные на стоп-кадрах;
- этюды на основе произведений живописи или литературы, пословиц, поговорок и фразеологизмов;
- этюды с воображаемыми предметами (партнёрами);
- этюды на память физических действий;

Независимо от этапа работы над спектаклем, три составляющие занятия должны оставаться неизменными:

- разминка;
- речевой тренинг;
- психофизический тренинг.

Это является необходимым условием готовности воспитанников к включению в творческий процесс перевоплощения.

Педагогу детской театральной студии необходимо всегда оставаться актёром, всегда неожиданным, интересным, способным захватить внимание воспитанников, увлечь их своей идеей. Это подразумевает высокую степень

подготовленности к каждому занятию. Педагог просто не имеет права приходить «пустым», безынициативным, на репетицию. Всегда и во всём он должен оставаться немного волшебником, ощущая себя гостеприимным хозяином этого огромного мира под названием ТЕАТР, ведущим воспитанников к самому сердцу этого удивительного мира.

Список литературы:

1. Александрова З. Люблю театр. М., 1971.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 1969.
3. Гиацинтова С. Жизнь театра. М., 1963 (серия «В мире прекрасного»).
4. Гиппиус «Гимнастика чувств», М., «Искусство», 1970 г.
5. Ершов П. Режиссура как практическая психология. М., 1976.
6. Завадский Ю. Об искусстве театра. М., 1965.
7. Ильинский И. Со зрителем наедине. Беседы о театральном искусстве. М., 1964
8. «Историко-бытовой танец» М.Васильева-Рождественская, М., «Искусство», 1987 г.
9. Кнебель М.О. «О действенном анализе пьесы и роли», М., ВТО, 1961 г.
- 10.Кристи Г.В. «Воспитание актера школы Станиславского», М., «Просвещение» 1988 г.
- 11.Кох И.Э. «Основы сценического движения», М., «Искусство», 1970 г
- 12.Морозова Г.В. «Сценический бой», М., «Искусство», 1970 г.
- 13.Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера. Хрестоматия. М., 1973.
14. Плучек В. На сцене Маяковский. М., 1964.
15. Ракина Е. В зеркале сцены (о художнике в театре). М., 1975.
16. Рубина Ю., Завадская Т., Шевелев Н. Основы педагогического руководства школьной театральной самодеятельности. М., 1974.
17. Савкова З.В. «Как сделать голос сценическим», М., «Искусство», 1975 г.
18. Сац Н. Дети приходят в театр. Страницы воспоминаний. М., 1961.
19. Слижикова Л. На подступах к образности. М., 1969.
20. Солодовников А. Три часа радости. О художественном театре. М., 1969. Спектакли и годы. М., 1969.
- 21.Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве (изд. любое).
- 22.Станиславский К. С. Работа актера над собой. Работа актера над ролью (изд. любое).

23. Судакова И.Н. «От этюда к спектаклю», М., «Искусство», 1969 г.
24. Товстоногов Г. О профессии режиссера. М., 1967.
25. Театр и школа (из опыта работы). Сборник /Под ред. Ю. Рубимой, Н. Шевелева. М, 1969, 1970, 1974, вып. IV—VI.
26. «Театр, где играют дети», «Владос», 2001 г.
27. Труд актера. Сб. статей. М. 1957—1972.
28. Щепкин М. С. Записки. Письма. Современники о Щепкине. М., 1952.