

Администрация города Вологды
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей»
города Вологды

Принято на заседании
педагогического совета
от « 31 » 05 2019 г.
Протокол № 6

Е.В. Кустова
2019 г.

Дополнительная общеразвивающая
программа художественной направленности

«ПРОГРАММА ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «ЭМОЦИИ»

Возраст обучающихся: 7-10 лет

Срок реализации: 2 года

Автор-составитель:
Иванова Вера Валентиновна,
педагог дополнительного
образования

2019г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*"Teatr есть искусство отражать".
Константин Станиславский*

Театральная студия – это дом, где найдется место и дело по душе любому ребенку. Театр – это, с одной стороны, универсальное искусство, где конечный результат, произведение, создается трудами различных художников: драматургов, артистов, режиссеров, композиторов, живописцев. С другой стороны, только совместные усилия людей разных профессий, их коллективный труд могут воплотить в жизнь чудо театрального спектакля. Не случайно так велик интерес и детей, и взрослых к театру, и к студийной деятельности. Не только просмотр спектаклей в профессиональном театре, но и желание самому воплотить на сцене образ другого человека, выйти на театральные подмостки, поучаствовать в создании спектакля – желание прикоснуться к миру театра – знакомо, наверное, каждому.

Данная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 29.12.2012г № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства Просвещения РФ от 11 ноября 2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Концепции развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014г №1726-Р);
- Плана мероприятий на 2015-2020гг по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014г № 1726-р;
- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025г (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05. 2015г № 996-р);
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014г №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Новизна дополнительной общеразвивающей программы театральной студии «Эмоции» заключается в том, что данная программа является

синтезом нескольких видов театральной деятельности основным, из которых является театральная игра, а так же развитие речевого аппарата (дикции, голоса, речевого дыхания), основы пластики, музыкальная игра - драматизация, создание пластических этюдов. Театральная игра в младшем школьном возрасте создает условия для развития психических функций ребенка, игра в новом качестве способствует их утверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и другие полезные мотивационные качества, которые детям могут понадобиться в их будущей взрослой жизни. В таких играх совершенствуется мышление, моделируются вымышленные и реальные ситуации, которые будят воображение и развивают стремление к творчеству.

Актуальность данной программы для младших школьников – это содействие социализации и способности к сотрудничеству в продуктивной деятельности, выявлении и развитии задатков и творческих способностей обучающихся. Занятия в театральной студии дают возможность обучающимся раскрепоститься, нестандартно мыслить, реализовать потребность детей в движении, и главное, способствовать сохранению психологического здоровья детей. Актуальность определяется и запросом со стороны детей и родителей на программы художественного развития младших школьников, материально – технические условия для реализации которого имеются в микрорайоне только на базе учреждения.

Дополнительная общеразвивающая программа театральной студии «Эмоции» в общепедагогическом плане ориентирована на удовлетворение общественной потребности в художественном образовании, в системе дополнительного образования в развитии коммуникативной и эмоциональной сферы личности ребёнка. Задача педагога – выявить способности детей, помочь им раскрыть творческую индивидуальность, найти соответствующий индивидуальный подход для развития потенциальных возможностей каждого ребенка. Основные педагогические технологии, применяемые при обучении по программе, – социо – игровые. Разнообразные типы творческих проблемных заданий на занятиях позволят обучающимся эффективнее усвоить учебный материал, создадут основу для развития образного мышления, творческого подхода, эмоционального восприятия.

Основными педагогическими принципами построения программы являются:

- сочетание индивидуального и коллективного обучения с учетом психологических особенностей детей;
- систематичность и последовательное усложнение задачи (от простого к сложному);
- наглядность (для того чтобы ребенок правильно выполнил упражнение, педагог должен показать и объяснить, в работе с предметом также необходим наглядный пример).

Данная программа художественной направленности включает в себя разделы: «Актерское мастерство» - увлекательные игры, в процессе которых

происходит раскрепощение, развитие воображения, раскрытие артистизма, совершенствование внимания; «Сценическая речь», где дети попадают в волшебный мир звуков и слов и работают над правильным дыханием, постановкой голоса, улучшением дикции и др.

Цель программы:

создание условий для формирования творческой личности ребенка и его успешной социализации посредством театральной деятельности.

Задачи:

Образовательные:

- научить свободно общаться со сверстниками в процессе занятий актерским мастерством и сценической речью;
- научить детей правильному дыханию на сцене;
- научить детей правильно говорить на сцене (дикция, редукция, орфоэпия, логические ударения);
- увеличить словарный запас;
- расширить кругозор в области культуры и искусства (литература, живопись).

Воспитательные:

- воспитывать культуру поведения;
- воспитывать взаимоуважение;
- способствовать формированию у детей чувства ответственности, взаимоподдержки, взаимопомощи.

Развивающие:

- развить творческие способности обучающихся;
- развивать познавательный интерес к художественной литературе и искусству;
- развивать логическое и нестандартное мышление.

Данная программа рассчитана на 2 учебных года для детей возраста от 7 до 10 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по два академических часа (35 минут с перерывом между занятиями 10 минут). Численный состав группы от 8 до 10 человек. Способ обучения групповой, форма обучения по программе – учебное занятие.

Учебный план по программе рассчитан на 148 часов, в том числе теоретических 10 часов, практических 138 часов.

**Учебно-тематический план
1 год обучения**

№ п/п	Название тем	Кол-во часов		
		теория	практика	всего
1	Вводное занятие. Правила поведения в студии, на сцене.	1	1	2
2	Этюды	3	17	20
3	Актерское мастерство	-	35	35

4	Сценическая речь	3	30	33
5	Репетиционный процесс	3	45	48
6	Итоговое занятие. Показы.	-	10	10
	ИТОГО	10	138	148

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вводное занятие. Правила поведения в студии, на сцене.

Теоретическая часть. Вводное занятие Знакомство с детьми и родителями. Ознакомление с программой. Правила поведения в студии, на сцене.

Практическая часть: разминка (артикуляционная, дыхательная, речевая). Упражнения на внимание. Разучивание скороговорок.

2. Этюды

Теоретическая часть. Знакомство с понятием "Этюд". Что такое этюд, какие бывают этюды (одиночные, в паре, с предметом, "я - животное", "я - предмет").

Практическая часть: на заданную тему показать этюд по собственному замыслу.

3. Актерское мастерство

Практическая часть: Тренинги. Разминка: упражнения "Деревянный человек", "Нога - гиря", "Нога - пушинка", "Голова - гиря", "Голова - пушинка", "Ав - ав", "Аты - баты", "Оправдай позу". Упражнения на концентрацию внимания, развитие фантазии, память физических действий: "Зеркало", "Скульптор и глина", "Телефон", "Угадай предмет". Чтение сказок, стихов, басен, описательных текстов, рассказов (инсценировка, обсуждение героев, работа над характером героя). Работа с картинами (репродукциями) известных художников (инсценировка, блуждание по картине).

4. Сценическая речь

Теоретическая часть. Знакомство с таблицей редукции. С понятием "орфоэпия". Звуковой ряд («и», «э», «а», «о», «у», «ы»).

Практическая часть: Тренинги. Разминка дыхательная, голосо - речевая, артикуляционная. Упражнения: "Озвучка" и др. Потешки и скороговорки. Чтение сказок, стихов, басен, описательных текстов, рассказов (расстановка логических ударений, пауз). Работа с картинами (озвучивание героев).

5. Репетиционный процесс

Теоретическая часть. Чтение пьесы с обсуждением. Разбор образов, распределение ролей. Работа с текстом (логическое ударение, пауза, люфт).

Практическая часть: выстраивание мизансцен, репетиция отдельных сцен, прогон.

6. Итоговое занятие. Показы.

Практическая часть: контрольное занятие на определенную тематику по желанию: этюды «Я - животное», «Я – предмет», постановки к праздникам, итоговый спектакль.

Предполагаемый результат и механизм оценки получаемых знаний.

Программа является в общеразвивающей, и поэтому не предполагает зачетной системы контроля за результатами. Главный показатель – это личностный рост каждого отдельного члена группы, что выявляется благодаря наблюдениям педагога, а также отслеживается показатель «превращение группы в единый коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству».

Успехи, достигнутые обучающимися на занятиях, контроль за знаниями и умениями, полученными в ходе учебных занятий, демонстрируются педагогам, родителям на открытых занятиях.

К концу обучения по программе обучающиеся должны знать и уметь:

Знать:

- Знать правила поведения на сцене;
- Различать виды и жанры театрального искусства (водевиль, комедия, трагедия, трагикомедия, мюзикл).

Иметь представление о создании спектакля.

Уметь:

- взаимодействовать с партнером;
- самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения;
- пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные состояния, находить ключевые слова в отдельных фразах и выделять их голосом;
- создавать пластические импровизации на заданную тему;
- сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.

Учебно-тематический план

2 год обучения

№ п/п	Название тем	Кол-во часов		
		теория	практика	всего
1	Вводное занятие. Правила поведения в студии, на сцене.	1	1	2
2	Этюды	3	17	20
3	Актерское мастерство	-	35	35
4	Сценическая речь	3	30	33
5	Репетиционный процесс	3	45	48
6	Итоговое занятие. Показы.	-	10	10
ИТОГО		10	138	148

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вводное занятие. Правила поведения в студии, на сцене.

Теоретическая часть. Вводное занятие. Повторение правил поведения в студии, на сцене.

Практическая часть: разминка (артикуляционная, дыхательная, речевая). Упражнения на внимание. Разучивание скороговорок.

2. Этюды

Теоретическая часть. Повторение понятия "Этюд". Что такое этюд, какие бывают этюды (одиночные, в паре, с предметом, "я - животное", "я - предмет").

Практическая часть: на заданную тему показать этюд по собственному замыслу.

3. Актерское мастерство

Практическая часть: Тренинги. Разминка: повторение упражнений "Деревянный человек", "Нога - гиря", "Нога - пушинка", "Голова - гиря", "Голова - пушинка", "Ав - ав", "Аты - баты", "Оправдай позу". Упражнения на концентрацию внимания, развитие фантазии, память физических действий: "Зеркало", "Скульптор и глина", "Телефон", "Угадай предмет". Чтение сказок, стихов, басен, описательных текстов, рассказов (инсценировка, обсуждение героев, работа над характером героя). Работа с картинами (репродукциями) известных художников (инсценировка, блуждание по картине).

4. Сценическая речь

Теоретическая часть. Повторение таблицы редукции, понятия "орфоэпия". Звуковой ряд («и», «э», «а», «о», «у», «ы»).

Практическая часть: Тренинги. Разминка дыхательная, голосо - речевая, артикуляционная. Упражнения: "Озвучка" и др. Потешки и скороговорки. Чтение сказок, стихов, басен, описательных текстов, рассказов (расстановка логических ударений, пауз). Работа с картинами (озвучивание героев).

5. Репетиционный процесс

Теоретическая часть. Чтение пьесы с обсуждением. Разбор образов, распределение ролей. Работа с текстом (логическое ударение, пауза, люфт).

Практическая часть: выстраивание мизансцен, репетиция отдельных сцен, прогон.

6. Итоговое занятие. Показы.

Практическая часть: контрольное занятие на определенную тематику по желанию: этюды «Я - животное», «Я – предмет», постановки к праздникам, итоговый спектакль.

К концу обучения по программе обучающиеся должны знать и уметь:

Знать:

- правила поведения на сцене, за сценой;
- различать виды и жанры театрального искусства
- как создается спектакль.

Уметь:

- взаимодействовать с партнером;

- самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения;
- пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные состояния, находить ключевые слова в отдельных фразах и выделять их голосом;
- создавать пластические импровизации на заданную тему;
- сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.

Методическое обеспечение программы

Для полноценных занятий и проведения мероприятий студии необходимы:

- 1) Зал – театральный или актовый, оборудованный сценической площадкой, зрительскими местами, а также оснащенный специальным театральным освещением и звуковоспроизводящим оборудованием – для проведения спектаклей, репетиций, общестудийных мероприятий и занятий.
- 2) Помещение для занятий – просторный, хорошо проветриваемый класс со свободной серединой и минимальным количеством мебели, используемой как по прямому назначению, в качестве рабочих поверхностей, так и в качестве выгородок.
- 3) Мастерская - костюмерная – помещение для производства и хранения костюмов, реквизита и другого имущества студии.

Оборудование и материалы

В процессе обучения используется реквизит: кубы (упражнения на внимание и ПФД), мягкие игрушки (работа с предметом, инсценировка сказок и пословиц, упражнения на развитие фантазии.), другой реквизит (элементы одежды: шляпа, паток, галстук; посуда: чашка, стакан и другие предметы быта), репродукции картин известных художников.

На занятиях педагог ставит студийцам аудиосказки и аудиорассказы, запись с классической музыкой.

За год обучения у ребенка формируются следующие важнейшие личностные качества:

- активное, деятельное отношение к окружающей действительности;
- развивается эмоциональная сфера личности;
- гибкость мышления;
- умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном контексте и содержании;
- творческий потенциал личности;
- умение работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и результат своей собственной деятельности;
- развитие исполнительских способностей.

На занятиях по программе используются все виды деятельности, развивающие личность: труд, познание, обучение, общение, творчество. При этом соблюдаются следующие правила:

- виды деятельности должны быть разнообразными, социально-значимыми, направлены на реализацию личных интересов студийцев;
- деятельность должна соответствовать возможностям ребенка;

- необходимо учитывать индивидуальность детей.

На занятиях актерским мастерством и сценической речью можно выделить ряд общих положений образовательного процесса:

- занятость каждого ребенка в процессе всего занятия;
- обязательное формирование у детей положительной мотивации к творческой деятельности;
- обогащение знаниями в области культуры и искусства не только на занятиях в студии, и самостоятельно во внеучебное время;
- обретение умений и навыков без принуждения.

Занятия актерским мастерством и сценической речью помогают ребенку адаптироваться в новом коллективе, учат общению со сверстниками, помогают раскрепоститься. Результаты занятий можно увидеть не только на сцене, но и в повседневной жизни: ребенок уверенно ведет себя в незнакомой компании сверстников, может поддержать беседу на любую тему, у него на всё своё мнение, у ребенка правильная осанка, красивые жесты, ребенок знает о своей индивидуальности, у него увеличивается словарный запас, ребенок правильно ставит ударение в словах и в предложениях.

Занятия проводятся по социо - игровой методике, что позволяет заинтересовать студийцев, вовлечь их в игру, а чередование спокойных и подвижных упражнений позволяет ребенку восстановить дыхание и силы.

ЛИТЕРАТУРА для педагога

1. Букатов В.М., Ершова А.П. Режиссура урока, общения и поведения учителя: Пособие для учителя — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Московский психолого-социальный институт; Флинта, 1998. — 232 с. Захава Б. Е . Мастерство актера и режиссера. М., 1969.
2. Станиславский К. С. Работа актера над собой. – М.: Художественная литература, 1938.
3. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Academia, 1933.
4. Чехов М. Путь актера. – М.: АСТ – Москва, 2009.
5. Беседы К. С. Станиславского в Студии Большого театра в 1918–1922 гг., записанные заслуж. артисткой РСФСР К. Е. Антаровой. – М. – Л.: ВТО, 1939.
6. Физический тренинг актера по методике А. Дрознина. М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2004.
7. Киселева Т. Г., Красильников Ю. Д. Социально-культурная деятельность. М., 2004.
8. Ярошенко Н. Н. Историко-педагогические исследования социально-культурной деятельности: поиск новых подходов // Социально-культурная деятельность: опыт исторического исследования: сб. статей / Науч. ред. Е. М. Клюско, Н. Н. Ярошенко. М.: МГУКИ, 2007. С. 25.

9. Клюско Е. М. Культурно-досуговая деятельность населения России (май гг.): Теоретико-методологический и исторический аспекты. М.: МГУКИ, 1999.
10. Литовкин Е. В. Социально-культурная деятельность в контексте современного исторического знания // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2003. № 1. С. 105.

ЛИТЕРАТУРА для обучающихся

1. Антоний Погорельский - Двойник, или Мои вечера в Малороссии. Черная курица, или Подземные жители. Монастырка. Посетитель магика. Магнетизер. Стихотворения. 2009 Издательство: Эксмо Серия: Русская классика
2. Гаррис, Джоэль Чандлер // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
3. Коваль Ю.И. «Иней». Хрестоматия по литера-туре для дошкольников [Текст] / сост. Н.В. Чудакова. — М.: Ламанд Энтерпрайз, 1999. — 720 с. , 1998. — 104 с.
4. Михалков, С.В. Детям : стихи, басни, сказка / С. В. Михалков. — Москва : АСТ : Астрель, 1999. — 368 с. : ил. — (Писатели - детям). Пришвин М. Незабудки. — М.: Худож. лит., 1969. — 304 с.
5. Рауд, Э. Муфта, Полботинка и Моховая Борода [Текст] / Эно Рауд; перев. с эст. Л. Вайно; худож. В. Челак. — Москва: Астрель, 2012. — 464 с. :
6. Салтыков-Щедрин, М. Е. М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки / М.Е. Салтыков-Щедрин. - М.: Советская Россия, 1980. - 176 с.
7. Скребицкий, Г.А. Друзья моего детства : рассказы / Георгий Алексеевич Скребицкий ; рис. В. Фролова. — М. : Детгиз, 1958. — 95 с. : ил.
8. Сладков Н. И. Лесные сказки : [для мл. шк. возраста]. — Москва : Стрекоза, 2009. — 64 с.
9. Янссон, Т. Шляпа Волшебника [Текст]: повести-сказки / Туве Янссон; перев. со швед. Л. Брауде, Н. Беляковой; рис. автора. — Санкт-Петербург: Азбука, 2000. — 476 с. : ил. — (Волшебная страна. Всё о муми-троллях).