Бюджетное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа –Югра
«Югорский физико-математический лицей-интернат»

Рассмотрена	Принята	Утверждена
на методической комиссии	на педагогическом совете	приказом БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат»
протокол № 1 от 30.08.2020	протокол №1 от 30.08.2020	№141 от 31.08.2020

Рабочая программа дополнительного образования «Театральная студия» на 2020-2021 учебный год

Педагог дополнительного образования
Сакулина Светлана Анатольевна

2020 год

Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебных пособий: Агаповой И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 8-11 классы. М., 2006.; Вечкановой И.Г. Театрализованные игры в реабилитации дошкольников: Учебно-методическое пособие. СПб, 2006.; Генераловой И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4 класс. М., 2004; Губановой Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. М., 2007; Танниковой Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников (обучение сочинению сказок). М., 2008.; Театр 1 - 11 классы. / под ред. А.П. Ершовой и «Космос Театра» Т.Г. Пени. М., 1993 и т.д.

а также дополнительных пособий:

для учителя: Афанасенко Е.Х., Клюнеева С.А. и др. Детский музыкальный театр. Программы, разработки занятий. Волгоград, «Учитель», 2008; Белинской Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. СПб.,2006; Гуркова А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д., 2005; Ершовой А.П. Уроки театра на уроках в школе. М., 1992; Колчеева Ю.В., Колчеевой Н.М. Театрализованные игры в школе. М., 2000 и т.д.

для учащихся: Анализ драматического произведения / Под ред. В.М.Марковича. Л., 1988; Генераловой И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4 класс. – М., 2004; Зепаловой Т.С. Уроки литературы и театр. М., 1982; Никитиной А.Б. «Дети - театр - образование». М., 2008; Тюханова Е.Л. Театр и дети. М., 2007 и т.д.

Данная программа по содержательной, тематической направленности является художественно-эстетической; по функциональному предназначению - досуговой, общекультурной; по форме организации-групповой, студийной, кружковой; по времени реализации –краткосрочной.

Программа предназначена для старших школьников до 18 лет, а также интересующихся предметом, одаренных учащихся и направлена на обеспечение дополнительной теоретической подготовки по эстетике.

Специфическая цель курса театрального кружка – воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением.

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребёнка, его неповторимой индивидуальности. В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано поэтапное использование отдельных видов детской творческой деятельности (песенной, танцевальной, игровой) в процессе театрального воплощения.

При разработке тематики уроков учитывались те возможности эстетического воспитания, которые заложены в программу таких учебных курсов, как «Изобразительное искусство и художественный труд», 'Музыка»,

«Естествознание», «Развитие речи», «Театр» и другие, причем чтобы содержание уроков не дублировало друг друга.

Игра есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги и вообще учебный процесс не превращаются во «вражеский треугольник», а взаимодействуют, получая максимально положительный результат. Игра, игровые упражнения, особенно в первом классе, выступают как способ адаптации ребенка к школьной среде. Помочь ребенку раскрыться и проявить себя в общении, а затем и в творчестве – это также цель курса кружка.

Театральная деятельность как процесс развития творческих способностей ребёнка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребёнка, развиваются символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции.

В основу данной программы обучения учащихся старших классов общеобразовательной школы (14-18 лет) театральной деятельности положена программа, рекомендованная Министерством образования РФ, автор Н.Ф. Сорокина «Театр-творчество-дети».

Новизна программы состоит в том, что впервые большая роль в формировании художественных способностей школьников отводится регулярному тренингу, который проводится на каждом этапе обучения с учетом возрастных особенностей учащихся. Наша задача – пробудить творческую фантазию и непроизвольность приспособления к сценической условности. В рабочей программе конкретизировано направление тренинга, который способствует развитию пластических качеств психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель. Ребенок максимально приближается к своему неповторимому Я, к условиям подлинного выражения себя как творческой индивидуальности.

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

На занятиях используются как классические для педагогики формы и методы работы, так и посещение театров, музеев, выставок; тематические экскурсии; просмотр видеофильмов, слайдов, прослушивание музыки; игры и упражнения из театральной педагогики, сюжетно-ролевые игры, конкурсы и викторины, работа с подручным материалом.

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о

художественных стилях и направлениях в искусстве, формирует чувство гармонии.

В основу программы положены ведущие методологические принципы современной педагогики и психологии:

1. **Системный подход,** сущность которого заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в системе с другими. При таком подходе педагогическая система работы со старшими школьниками рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и формы педагогического процесса и предметно-развивающая среда.
2. **Личностный подход,** утверждающий представления о социальной, деятельной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих условий.
3. **Деятельностный подход.** Деятельность- основа, средства и решающее условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации детей. Это в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.
4. **Полусубъектный подход** вытекает из того, что сущность человека значительно богаче, разностороннее сложнее, чем его деятельность. Личность рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействия социальной группы, что требует особого внимания к личностной стороне педагогического воздействия с детьми.
5. **Культурологический подход** обусловлен объективной связью человека с культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е он становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и во-вторых, становление его как творческой личности.

Адресованное школьникам профессиональное искусство с присущими ему общекультурными ценностями. В этом направлении эстетического воспитания решается проблема формирования и развития зрительской культуры школьников.

Детский любительский театр, существующий внутри школы или вне ее, который имеет своеобразные этапы художественно-педагогического развития детей.

Художественное творчество, в том числе и актерское мастерство, самобытно и ярко раскрывает природу личности ребенка-творца.

Основная задача данной программы заключается в гармоничной дозировке в учебно-репетиционном процессе технических навыков наряду с использованием свободной игровой природы детского творчества.

Деятельность педагога-режиссера определяется его позицией, которая развивается от позиции педагога-организатора в начале и до соратника-консультанта на высоком уровне развития коллектива, представляя в каждый момент определенный синтез разных позиций. В постоянно ведущихся спорах, кем он должен быть, педагогом или режиссером, на мой взгляд, нет антитезы. Всякая односторонность, будь то непомерное увлечение постановочными находками в ущерб ведению нормальной учебно-воспитательной работы, или, наоборот, игнорирование собственно творческих задач коллектива, когда в общих разговорах и похожих одна на другую репетициях гаснет искра творчества, неминуемо приведет к эстетическим и нравственным противоречиям.

Педагог-режиссер — личность, способная к активной самокоррекции: в процессе сотворчества с детьми, он не только слышит, понимает, принимает идеи ребенка, но действительно изменяется, растет нравственно, интеллектуально, творчески вместе с коллективом.

Театральная педагогика, целью которой является формирование навыков выразительного поведения, используется в профессиональной подготовке и переподготовке учителей. Такая подготовка позволяет существенно изменить обычный школьный урок, трансформировать его учебно-воспитательные цели, и обеспечить активную познавательную позицию каждого ученика.

Говоря о системе дополнительного образования, необходимо отметить, что кроме научности столь же важным принципом педагогики является художественность образовательного процесса. И в этом смысле данная учебная программа позволяет школьному театру стать объединяющим клубным пространством неформального социо-культурного общения детей и взрослых по средством восприятия самобытного художественного явления.

Основным в освоении программы являются принципы образного мышления, мастерства перевоплощения, а также искреннего проживания образа. Знакомство с основами актерского мастерства поэтапно и динамично.

В программе выделено два типа задач:

Первый тип – воспитательные задачи, которые направлены на развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ученика средствами детского театра.

Второй тип – образовательные задачи, которые связаны непосредственно с развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском театре.

Дополнительная образовательная программа относится к программам **художествено-эстетической направленности,** так как ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер,

предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.

Данная программа **актуальна**, поскольку театр становиться способом самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей по этой программе - проверка действием множества межличностных отношений. В репетиционной комнате приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, решения характерологических конфликтов.

Изучение данного курса актуально в связи с тем, что воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания языка искусства и его специфики.

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. У детей происходит развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия искусства на человека происходит благодаря целостному переживанию и осмыслению в искусстве явлений жизни. Через это целостное переживание искусство формирует личность в целом, охватывая весь духовный мир человека.

В основе формирования способности к театральному анализу лежат два главных вида деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории. Ценность необходимых для творчества знаний определяется прежде всего их системностью, ведущим, структурообразующим элементом который является театральное мастерство. В программе предлагаются следующие формы работы:

- практические занятия;
- индивидуальные занятия;
- общественные мероприятия;
- концерты;
- групповые занятия.

Данная схема позволяет каждый из элементов рассматривать через призму многосторонних функциональных связей. Кроме того, эта схема служит моделью формализации художественной деятельности, поэтому вполне закономерно взять эту схему за основу при изучении теории в рамках данной программы.

В соответствии с концепцией учебного плана, принятой в лицее, программа курса рассчитана на 204 часа (1 и 2 года обучения). Периодичность занятий 3 раза в неделю (с делением на подгруппы).

Цели программы театрального кружка:

1. Привить школьникам необходимые актерские навыки.
2. Умение чувствовать и проживать заданный образ.
3. Способность согласовывать технику актерской игры с психологией проживания.

Задачи программы

1. Развить художественно-эстетическое развитие учащегося.

2. Привить ребенку любовь к прекрасному миру театра.
3. Раскрыть творческие возможности.
4. Развивать различные анализаторы: зрительные, слуховые, речедвигательные, кинестетические.
5. Активизировать и совершенствовать словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационную сторону речи, темп, выразительность речи;
6. Воспитать чувство коллективизма, ответственность друг за друга;
7. Проявить талант через самовыражение.
8. Помочь ребёнку стать яркой, незаурядной личностью.

Обучающие задачи:

- формировать целостное представление об искусстве;
- сформировать навыки творческой деятельности;
- сформировать и расширить представления о понятиях общих и специальных для разных видов искусства;
- сформировать навыки и умения в области актерского мастерства;
- работать над повышением уровня исполнительского мастерства: уметь применять на практике полученные знания.

Воспитательные задачи программы :

- способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, интереса к искусству;
- развивать способность активного восприятия искусства.

Развивающие задачи:

- создать условия реализации творческих способностей;
- развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение;
- выявлять и развивать индивидуальные творческие способности;
- сформировать способность самостоятельного освоения художественных ценностей.

В основе программы кружка лежит интеграция предметов художественно-эстетического цикла. Все эти предметы направлены на развитие духовности личности, творческих способностей ребенка, умения видеть и творить прекрасное. Каждый ребенок одарен природной способностью творить, теми или иными наклонностями. А интегрированное обучение позволяет наиболее полно раскрыть и развить в ребенке эти способности.

Социальное взаимодействие учащихся между собой и с педагогом осуществляется в практической части.

Структура программы состоит из трёх образовательных блоков: (теория, практика, проект).

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта.

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умения осуществлять через упражнения, которые развивают актерские способности, что дает:

- развитие зрительной памяти,
- логического мышления,
- чувства партнерства,
- координацию в пространстве,
- выразительность внутренней и внешней пластики и конечно же эмоций.

Результаты обучения по данному курсу достигаются в каждом образовательном блоке. В планирование содержания включены итоговые (контрольные) уроки, которые проводятся после завершения работы по программе.

Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая.

Из психологических новообразований нужно отметить предпосылки логического мышления, появляется произвольность психических процессов; формируется планирующая функция мышления (внутренний план действия); а так же рефлексия.

Освоение содержания предполагает два уровня учебных достижений: базовый и повышенный. Требования к этим уровням определяются в соответствии с программой курса.

В результате работы учащихся по программе ожидаются следующие результаты:

-воспитание ответственности на основе осознания роли человека в современном мире;

-умение ориентироваться в ситуации общения, вступая в контакт и поддерживая его;

-приобретение учащимися прочных знаний, подкрепленных практическими навыками и умениями;

-закрепление навыков самостоятельной работы, исследовательской деятельности;

-развитие интеллекта учащихся, навыков общения, развитие чувств прекрасного.

Живая и увлекательная форма занятий, основанных на театральных тренингах, пластических импровизациях и играх, помогает ребенку раскрыться и проявить себя в общении, а затем и в творчестве.

Рабочая программа предусматривает разные варианты информационно - методического обеспечения процесса обучения.

Программа театрального кружка адресована педагогам школы, организаторам досуговых мероприятий и всем любителям театра.

Учебно-тематический план:

№	Содержание учебных разделов	Общее количество часов	
		1 г.о.	2 г.о.
1.	**Цели и задачи курса. Что такое театр? Цель и предназначение театра.**	**8**	16
2	**Творческие работы (доклады, викторины); обсуждение просмотренных спектаклей,**		
2.1.	Учебные занятия по овладению элементами сценической грамоты в процессе игр, упражнений, работа над словом	9	13
2.2.	Театральные викторины, анализ материала классических спектаклей и кинофильмов	8	14
3	**Учебные занятия**		
3.1.	Театральные игры и упражнения	9	15
3.2.	Театральные этюды и импровизации	10	10
4.	**Работа над пьесой и спектаклем, концертом (номерами художественной самодеятельности к мероприятиям).**	**80**	83
5.	**Показы спектакля, итоговые обсуждения**	10	15
6.	**Итоговое занятие**	10	14
	Итого	144	180

Содержание учебных тем:

1. Цели и задачи курса. Что такое театр? Цель и предназначение театра.

Для средней группы:

«Театр — ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь... Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра» (Н. В. Гоголь). Виды театрального искусства (драматический театр, опера, балет, театр кукол и др.). Отличие театра от других видов искусства. Особенности драматического искусства. Действие как язык театра. Коллективность искусства театра. Основные компоненты спектакля и их выразительное значение (декорации, костюм, свет и др.).

Особенности творческого труда актера, режиссера, художника театра, композитора. Беседы о театре на материале просмотренных кружковцами спектаклей.

Страницы истории театра. Федор Волков и русский театр его времени. Мольер и его комедии. Детство и юность М. С. Щепкина; Щепкин и Гоголь. М. Н. Ермолова — «героическая симфония русского театра». Прославленные

мастера русской сцены: Б. Щукин в театре и кино; Н. Черкасов, Б. Чирков — на сцене и в кино и др.

Театр и музыка; театр и изобразительное искусство; театр и литература; театр и кино.

Герой-сверстник на современной сцене (в пьесах В. Розова, С. Михалкова, Л. Кассиля, А. Алексина, Н. Томина. Р. Погодина и др.).

Элементарные сведения о сценическом действии и практическое знакомство с его элементами.

Для старшей группы:

Общественно-преобразующая роль театрального искусства. Его виды и жанры. Драматург, режиссер, художник, актер в театре. Музыка в спектакле. Русский дореволюционный театр в борьбе за идейность, народность, реализм. М. С. Щепкин, П. С. Мочалов. Пушкин и театр. Гоголь и театр. Белинский о воспитательной роли театрального искусства. Роль А. Н. Островского в развитии русского национального театра. Художественный театр и его создатели. Произведения русской классики на советской сцене.

Жизнь и творчество классиков зарубежной драматургии (Мольер, Шекспир, Шиллер и др.). Зарубежная классика на российской сцене.

2. Творческие работы (доклады, викторины); обсуждение просмотренных спектаклей, фильмов и т.д.

Руководитель помогает школьникам действовать в сценических условиях подлинно, логично, целенаправленно, увлеченно раскрывать содержание доступных им ролей и всей пьесы в действии и взаимодействии друг с другом. Умение действовать словом, так как прежде всего через слово раскрываются мысли, чувства, отношения, стремления персонажей пьесы. Слово на сцене, как и в жизни, является средством общения и воздействия. «Говорить — значит действовать» (К. С. Станиславский).

Выдвигая перед детьми задачу действовать словом, руководитель тем самым приучает их вникать в смысл каждой фразы текста и осознавать его действенный смысл, подтекст (почему говорю, зачем, с какой целью, чего добиваюсь).

Развитие у школьников внимания и эмоциональной чуткости к образной природе художественного слова, пробуждать воображение, помогая им воссоздавать на основе текста конкретные представления (видения). «Природа устроила так, что при словесном общении с другими людьми мы сначала видим внутренним взором то, о чем идет речь, а потом уже говорим о виденном» (К. С. Станиславский).

Проведение бесед об искусстве, совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов (непосредственно в театре или по телевизору), посещение выставок.

Творческие задания для самостоятельной работы; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения, посвященные жизни и творчеству того или иного мастера сцены, и т. д. В беседах о театре руководитель в доступной кружковцам форме знакомит их с

особенностями реалистического театрального искусства, его видам:) и жанрами; с творчеством ряда ведущих деятелей сиены русского дореволюционного, русского и зарубежного театра; раскрывает общественно-воспитательную роль театра.

Беседы и диспуты на темы: «Что ты ищешь в искусстве?», «Счастье трудных дорог», «Современное и модное в искусстве», «Современное прочтение классических пьес и их адаптация» и т.д.

Сценическое действие как действие в вымышленных условиях— в предлагаемых обстоятельствах.

Особенности сценического воображения. Умение относиться к «неправде» (художественному вымыслу), как если бы она была правдой. «Если бы» — условие, предположение, которое дает толчок для работы сценического воображения (например: если бы табуретка была раскаленной печкой, собачьей конурой; если бы стулья, находящиеся в комнате, были колючим кустарником, и т. д.).

3. Учебные занятия (театральные игры и упражнения, этюды и импровизации).

Простейшие упражнения и игры, помогающие сосредоточить и организовать активное, заинтересованное отношение к объектам внимания. Например:

а) Предложить школьникам поставить стулья полукругом и всем одновременно сесть; рассчитаться; по сигналу педагога вставать то четным, то нечетным номерам; садиться — сначала каждому в отдельности, потом всем одновременно и бесшумно.

б) Изменить расположение мебели, вещей в комнате. Тот, кто водит, внимательно осмотрев комнату до ухода, расставляет все по своим местам. Спрятать или переставить только одну вещь. Тот, кто водит, вернувшись, должен поставить вещь на свое место. Игры вроде «Тише едешь — дальше будешь», «Жмурки» и т. п.

2. Игры и упражнения, показывающие необходимость подлинности и целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах. Например:

а) Прислушаться к звукам на улице, в коридоре, соседней комнате и т. д., рассказать об услышанном. Рассмотреть какой-либо предмет или своего соседа и по памяти рассказать об увиденном; посмотреть в окно, выйти за дверь в коридор — рассказать о том, что успел заметить, выделяя в привычном новое, неожиданное.

б) Взять стул, переставить его к стене (зачем?), чтобы рассмотреть висящий на стене плакат, и т. п. Достать из рюкзака, сумки тетрадку, книгу (для чего?), открыть дверь (для чего?), чтобы позвать вышедшего из комнаты товарища, выяснить причину шума в коридоре. Закрыть дверь, чтобы не дуло, и т. д.

Надо смотреть и видеть, слушать и слышать, а не делать вид, что смотришь и слушаешь. Любое действие на сцене, как и в жизни, вызывается

определенной причиной (почему я это делаю?) и должно совершаться для достижения определенной цели (зачем, для чего я это делаю?), т. е. действовать надо целесообразно и логично.

3. Упражнения на практическое знакомство с действием в условиях вымысла, т. е. в предлагаемых обстоятельствах:

а) Действия с реальными предметами в вымышленных обстоятельствах, например: дети рассаживаются полукругом, руководитель предлагает им передавать друг другу различные предметы, меняя условия вымысла (если бы данная книга была новой, ценной или старой, рваной; если бы данная вещь была тяжелой, грязной; если бы шапка была миской, наполненной водой).

б) Действия с воображаемыми предметами, например: играют в снежки, в мяч; собирают ягоды, листья, ловят сачком бабочек; забивают гвоздь, распиливают доску, собирают на колхозном поле овощи (помидоры, огурцы, морковь); на манеже цирка — выступления эквилибристов,, дрессировщиков и зверей; инспектор ДПС— регулировщик уличного движения (все наблюдают, как он искусно владеет своим жезлом).

Подобные упражнения и этюды полезно проводить с включением элемента игры, например: одна группа, договорившись об условиях, выполняет этюд (без слов, с воображаемыми предметами), остальные смотрят и должны отгадать, что в нем происходило, а также отметить, насколько правдиво, логично действовали участники этюда с воображаемыми предметами. Затем группы меняются — зрители становятся исполнителями.

В этих целях можно использовать также и шарады.

в) Упражнения на развитие образных представлений. Описать знакомый пейзаж, событие, встречу, видя внутренним взором то, о чем рассказываешь. Придумать небольшой рассказ на предложенную тему и рассказать его так, как если бы сам был участником описываемого события. По данным руководителем 3— 4 словам сочинить рассказ (например: *рябина, лужа, петух; платок, веревка, камень).* Воспроизвести в действии придуманные рассказы.

В условиях вымысла ученик должен действовать так, как если бы он действовал в подобных условиях в жизни. Педагог, добивается от детей доступного выполнения подобной задачи, обращаясь к их воображению, эмоциональной памяти, наблюдательности, развивая у них эти качества, всемерно стимулируя развитие творческой инициативы, фантазии, образных представлений.

г) Упражнения и этюды, развивающие способность живо и инициативно отвечать на изменения условий вымысла. Сел на бугорок, а это оказался муравейник. Уже совсем собрался в школу, опаздываю, вдруг обнаруживаю, что нет на месте необходимой тетради. Тороплюсь накрыть праздничный стол: вот-вот придут гости; достаю из шкафа пакет с сахарным песком, не сразу замечаю, что он порван, и песком засыпан весь пол.

Практическое знакомство с элементами общения, взаимодействия.

а) Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов.

Ученик делает непроизвольное движение, затем старается придать ему то или иное смысловое значение (оправдать): нагнулся, чтобы взять камешек и бросить в воду или поднять рассыпавшиеся тетради. Другой ученик старается угадать смысл и цель движения, сделанного первым, и соответственно пристраивается к нему для продолжения совместного действия и т. п. Так же действуют и другие ученики.

Кружковцы-исполнители и те, кто наблюдает за этюдом, оценивают его с точки зрения внимания к действиям партнеров, умения пристроиться к ним, творческой инициативы и т. д.

б) Сюжетные этюды на общение без слов.

В классе (в читальном зале, на бульваре, на рыбалке) двое друзей; они в ссоре, но хотят помириться: незаметно наблюдая друг за другом, стараются найти удобный момент, чтобы показать, что ссора забыта. Отрядный вожатый следит за соблюдением «тихого часа». А двум ребятам непременно надо найти способ, чтобы обмануть его бдительность и улизнуть.

в) Сюжеты литературные с минимальным использованием слова в целях воздействия на партнера — удивить,- попросить, приказать и т. д. Школьники за работой, они должны быстро и тихо наполнить бочку с водой, так как хотят, чтобы их дело осталось в тайне. Этюды по рассказам Н. Носова («Мишкина каша» и др.), Ю. Сотника, по стихам С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто и др. (оправдывающие необходимость действия с минимальным количеством слов).

4. Работа над пьесой и спектаклем

Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью увлечь детей, помочь им уловить основной смысл и художественное своеобразие произведения.

Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев. (О чем рассказывается в пьесе, как развиваются события, чего добиваются действующие лица, каков исход борьбы?)

2. Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы (по событиям); разбор текста по линии действий и последовательности этих действий для каждого персонажа в данном эпизоде. (Что происходит, что делается, почему, с какой целью?)

Этюды-импровизации на события пьесы (у каждого персонажа своя линия действия).

Работа над отдельными эпизодами и сценами. Уточнение смысловой сути отдельных эпизодов и событий, определение логики и последовательности действий каждого персонажа (в данном эпизоде, потом в сцене) и практическое освоение логики действий и обстоятельств роли (в этюдном порядке).

Возврат к работе над текстом с целью углубленного творческого его освоения (создание у учащихся ярких образных представлений о жизни и характере героев, проникновение в авторский замысел пьесы и на этой основе уточнение хода мыслей, логики рассуждений персонажей, мотивов поведения, домысливание биографий).

Экскурсии в музей, по историческим и памятным местам, доклады кружковцев, помогающие коллективу лучше познакомиться с эпохой, прообразами героев пьесы (если пьеса историческая) и т. д.

Этюды, помогающие практическому творческому освоению обстоятельств и условий жизни персонажей, характера их взаимоотношений, столкновений, борьбы, манеры поведения и т. д. Например, этюд «Урок Королевы» по пьесе «Двенадцать месяцев» С. Маршака помогает ученикам уловить своеобразный характер отношений между учителем (Профессором) и ученицей (Королевой). Профессор зависит от своей ученицы, поэтому, заставляя ее заниматься, он должен делать это таким образом, чтобы не рассердить ее. В то же время Профессор — человек науки, знающий цену человеческому достоинству. И эти условия определенным образом влияют на то, как он ведет себя в тех или иных обстоятельствах.

При постановке пьес классического репертуара или историко-революционной тематики полезны этюды, помогающие кружковцам лучше почувствовать эпоху, стиль, манеру поведения героев, физическое самочувствие и т. д. Например, при подготовке сцен из комедии Грибоедова «Горе от ума» полезны этюды типа «Бал у Фамусова» (приезд той или иной группы гостей). В подобных этюдах рекомендуется использовать отдельные элементы костюма и реквизита — девочкам надевать длинные юбки, туфли на каблуках, научиться пользоваться веером и т. д. При постановке сцен из «Юности отцов» Б. Горбатова или «Двадцать лет спустя» М. Светлова полезно давать этюды, помогающие почувствовать трудности быта, напряженность, драматизм событий, изображенных в этих пьесах.

4. Работа над отдельными картинами и пьесой в целом, с включением всех компонентов спектакля. Уточнение и закрепление общего режиссерского решения спектакля, его главной мысли (сверхзадачи). Уточнение узловых событий, этапов борьбы, темпо-ритма (степень нарастания напряженности действия, кульминации, спады и т. д.). Уточнение мизансцен.

Самостоятельная работа кружковцев над отдельными сценами (взаимное режиссирование с последующим побуждением этой работы всем коллективом и педагогом). Участие кружковцев в нахождении художественно изобразительного решения спектакля (декорации, костюмы, свет, музыка).

Уточнение и проверка логики поведения каждого персонажа с точки зрения главной мысли (идеи) пьесы.

Понятие о сценическом образе, о возможностях трактовки одного и того же образа, т. е. логического и практического действия персонажа.

Малые формы, создание сатирических программ и обозрений на темы, волнующие молодежь (борьба с потребительским отношением к жизни, с

бюрократическим отношением к делу, дурными вкусами и т. п.). Работа над сценическим воплощением пьесы строится на основе ее углубленного анализа (выявление темы, основного конфликта, идейных устремлений и поступков героев, условий и обстоятельств их жизни, жанровых особенностей пьесы, стиля автора и т. д.). Она включает предварительный разбор пьесы; работу, непосредственно связанную со сценическим воплощением отдельных эпизодов, картин и, наконец, всей пьесы; беседы по теме пьесы, экскурсии и т. п.; оформление спектакля и его показ зрителям.

5. Показы спектакля, итоговые обсуждения

Воспроизведение разобранного события в действии на сценической площадке. Разбор достоинств и недостатков.

Повторное обращение к тексту пьесы — выяснение того, что было пропущено каждым по линии его действий, т. е. какие предлагаемые обстоятельства или взаимоотношения персонажей в данном конкретном эпизоде не были учтены исполнителями. Повторение этюда-импровизации.

Анализ пьесы - процесс живой, творческий, требующий от детей не только работы мысли, но и воображения, эмоционального отклика на предлагаемые условия. На первоначальных этапах важно дать ученикам большую свободу для импровизации и живого общения в рамках предлагаемых пьесой условий.

На завершающих этапах уточняются идейно-смысловые акценты в развитии действия, в свете главной идеи спектакля уточняется линия поведения каждого персонажа, отбираются и закрепляются наиболее выразительные мизансцены. Очень важное значение для окончательной проверки идейно-смыслового звучания спектакля имеют прогонные и генеральные репетиции, первые показы зрителям.

Показ спектакля - необходимый завершающий этап работы. Нужно воспитывать отношение к публичному выступлению как к событию праздничному и ответственному.

Важна и непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, программок, билетов, подготовка и проверка оформления, выделение ответственных за декорации, реквизит, костюмы, за свет, музыкальное сопровождение, за работу с занавесом. Нужны и дежурные в зале из числа не занятых в спектакле кружковцев

Подготовка альбома или стендов с рисунками, сочинениями и т.п., отражающими работу кружка над пьесой и спектаклем.

Повторные показы спектакля. Обсуждение показанных спектаклей внутри кружка. Оценка руководителем работы каждого участника. Участие самих кружковцев в оценке работы друг друга. Обсуждение спектакля со зрителями-сверстниками. Внесение необходимых изменений, репетиции перед новым показом.

Методическое обеспечение образовательного процесса:

Занятия проводятся: коллективные, малыми группами. индивидуальные. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут). Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволяет поддерживать активный темп работы и избегать переутомления учащихся.

Все занятия коллективные, сочетают в себе два основных вида деятельности: беседа о специфике театрального искусства и игра. На первых занятиях преобладают игровые формы, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, учат действию и общению в коллективе.

Одним из средств достижения поставленной цели выступает художественная игра. В игровой форме происходит знакомство с новыми видами деятельности, приобретение навыков творческих действий. Таким образом, кроме приобретения новых знаний и умений, происходит обогащение жизненного опыта учащихся.

При работе над постановкой спектакля целесообразно разделение участников на следующие группы:

- солисты: в эту группу входят дети, имеющие достаточно высокий уровень развития музыкальных способностей, а также дети с вокальными данными или перспективой их развития;
- актерская группа: основные действующие лица на сцене;
- детский шумовой оркестр: в эту группу могут входить дети, которым в силу различных причин требуется более длительный период овладения сценической грамотой.

Все эти малые группы мобильны, при следующих постановках дети могут быть переведены из одной группы в другую.

Основные виды деятельности:

- беседа;
- экскурсии;
- уроки сценической и музыкальной грамоты;
- игровые виды деятельности;
- вокально-хоровая работа;
- слушание музыкального произведения и создание его пластического образа;
- выразительное чтение;
- игра на детских шумовых инструмента;
- создание масок, костюмов, декораций;
- участие в постановке спектакля.

Основные методы и технологии

Основным методом развития творческих способностей является импровизация:

- хореографическая импровизация; имитация движений; театрализация, импровизация на заданную тему;
- импровизация сопровождения музыкального произведения звучащими движениями.

Занятия сценической грамотой начинаются с воспитания умения организованно, с учетом присутствия партнеров распределяться на сценической площадке. Эти занятия развивают общие и специальные художественные способности.

Слово на сцене должно звучать отчетливо, ясно доносить мысль, быть эмоционально насыщенным – это диктует соответствующую работу над словом: занятия техникой и логикой речи, практическое овладение словесным действием.

На каждом занятии (независимо от темы раздела) обязательны: ряд упражнений на развитие артикуляции, дикции, дыхания, выразительности речи; вокально-хоровая работа; слушание музыки.

Итогом деятельности учащихся является их участие в постановке спектакля.

Методические условия реализации программы

Типы занятий:

- комбинированный;
- первичного ознакомления материала;
- усвоение новых знаний;
- применение полученных знаний на практике;
- закрепления, повторения;
- итоговое.

Формы организации учебного занятия:

- кружковое занятия;
- соревнование
- концерт;
- экскурсия;
- диспут;
- творческий отчет;
- круглый стол;
- урок-лекция;
- урок-репортаж;
- урок-путешествие;
- заочная экскурсия;
- творческая мастерская;
- урок-игра.

Средства, необходимые для реализации программы

Материальные средства:

- учебный кабинет;
- магнитофон;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- синтезатор;
- фонотека;
- использование сети Интернет;
- наглядные демонстрационные пособия;

- материальная база для создания костюмов и декораций;
- школьная библиотека.

Педагогические кадры:

- педагоги дополнительного образования;
- учитель музыки, ИЗО;
- музыкальный работник.

Реализация программы проводится в соответствии в основными **педагогическими принципами**: от простого к сложному, от известного к неизвестному, воспитывающее обучения, научности, систематизации и последовательности, сознательности и активности, доступности, прочности, наглядности.

Технологическую основу **программы составляют следующие технологии:**

- педагогические технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса:
  - ✓ педагогика сотрудничества;
- педагогические технологии на основе эффективности управления и организации образовательного процесса:
  - ✓ групповые технологии;
  - ✓ технологии индивидуального обучения;
- педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся:
  - ✓ игровые технологии ;
  - ✓ проблемное обучение

Реализации этих технологий помогают следующие **организационные формы**: теоретические и практические занятия (групповые, индивидуальные и сводные), а также показательные выступления на всевозможных праздниках и конкурсах.

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом.

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.

С первого года обучения необходимо проведения индивидуальной работы с воспитанниками различной направленности: для одних - это снятие мышечных зажимов, устранение дефектов речи и т.п.;

для других – дальнейшее развитие природных задатков.

На индивидуальных занятиях работа проводиться с детьми в количестве от 1 до 3 человек.

Для успешной реализации программы предусматриваются также проведение сводных занятий. Сводные занятия преследуют своей целью объединение в совместной деятельности групп разного года обучения.

Условия, необходимые для решения поставленных задач:

- обеспечение материально-технической базой
- Посещение профессиональных и самодеятельных театров, встречи с интересными людьми;
- Взаимное общение детей из различных художественных коллективов города.

Для подведения итогов реализации программы используются следующие **формы**

- театральные постановки
- игры;
- открытые занятия;
- концерты;
- анкеты;
- тесты;
- фестивали;
- конкурсы.

Литература для учителя:

1. Айзерман Л.С. Испытание доверием. Записки учителя. М., 1991.
2. Александрова З. Люблю театр. М., 1971.
3. Анализ драматического произведения / Под ред. В.М.Марковича. Л., 1988.
4. Анализ литературного произведения. Вологда, 2001.
5. Афанасенко Е.Х., Клюнеева С.А. и др. Детский музыкальный театр. Программы, разработки занятий. Волгоград, «Учитель», 2008.
6. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. СПб.,2006..
7. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 1969.
8. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения. М., 1964.
9. Вечканова И.Г.Театрализованные игры в абилитации дошкольников: Учебно-методическое пособие. СПб, 2006.
10. Вопросы режиссуры детского театра. М., 1998.
11. Восприятие учащимися литературного произведения и методика школьного анализа / Под ред.А.М.Докусова. М., 1974.

12. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991.
13. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4 класс. – М., 2004.
14. Гиацинтова С. Жизнь театра. М , 1963 (серия «В мире прекрасного»).
15. Голубков В.В. Мастерство устной речи. М., 1965.
16. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. М., 1992.
17. Громцева С.Н., Маранцман В.Г., Мурин Д.Н. Проверочные работы по литературе в У111 - X классах. М., 1982.
18. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. М., 2007.
19. Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д., 2005.
20. Дополнительное образование //Научно-методический журнал, 2001-2009 г.г.
21. Ершов П. Режиссура как практическая психология. М., 1976.
22. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. М., 1992.
23. Завадский Ю. Об искусстве театра. М., 1965. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-11 классы. М., 2006.
24. Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр. М., 1982.
25. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Т.М.Грабенко. Игры в сказкотерапии. Спб., 2006.
26. Из опыта внеклассной работы по литературе / Сост. Бушина Е.И. М., 1980.
27. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании реализации замысла школьного урока. М., 1993.
28. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного возраста. М., 2005.
29. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с англ. М., 1998.
30. Качурин М.Г. Организация исследовательской деятельности учащихся. М., 1988.
31. Клюева Н.В. Учим детей общению. Ярославль, 1996.
32. Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках театра. Киев, 2006.
33. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. М., 2000.
34. Коровина В.Я. Развитие устной речи учащихся 4-7 классов. М., 1978.
35. Котельникова Е. А. Биомеханика хореографических упражнений. («Я вхожу в мир искусств»). М., 2008.
36. Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения. М., 1997.
37. Леонов А.А. Развитие речи учащихся. М., 2009.
38. «Театр» в начальной школе. Методическое пособие. М., 2006.

Литература для учащихся

39. Ильинский И. Со зрителем наедине. Беседы о театральном искусстве. М., 1964.

40. Кнебель М. Слово в творчестве актера. М., 1970; Она же. Поэзия педагогики. М., 1976.

41. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. М., 1980.

42. Маранцман В.Г. Труд читателя. М., 1986.

43. Медведев В.П. Изучение лирики в школе. М., 1984.

44. Межпредметные связи при изучении литературы в школе / Под ред. Е.Н.Колокольцева. М., 1990.

45. Методика выразительного чтения / Под общей ред. Т.В.Завадской. М., 1985.

46. Михальская А.К. Педагогическая риторика. М., 1998.

47. Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения. М., 1976.

48. Молдавская Н.Д. Самостоятельная работа учащихся над языком художественного произведения. М., 1964.

49. Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера. Хрестоматия. М., 1973.

50. Никитина А.Б. «Дети - театр - образование». М., 2008.

51. Озмитель Е.К. О сатире и юморе. Л., 1973.

52. Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского. М., 2008.

53. Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. М., 2008.

54. Плучек В. На сцене Маяковский. М., 1964.

55. По новым программам. 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл..: Сборник научных статей в помощь учителю литературы. Череповец. 1994, 1996, 1997, 1998.

56. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Коорреционно-развивающая программа для детей. Спб, 2008.

57. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. М., 2008.

58. Поэтика художественного текста на уроках литературы / Под ред. О.Ю.Богдановой. М., 1997.

59. Поэтика художественного текста на уроках литературы / Под ред. О.Ю.Богдановой. М., 1997.

60. Проблемы анализа художественного произведения в школе / Отв. Ред. О.Ю.Богданова. М., 1996.

61. Развитие речи учащихся 4-10 классов в процессе изучения литературы в школе. М., 1985.

62. Развитие речи учащихся на уроках литературы. М., 1980.

63. Ракитина Е. В зеркале сцены (о художнике в театре). М., 1975.

64. Рез З.Я. Изучение лирики в школе. Л., 1968.

65. Рубина Ю., Завадская Т., Шевелев Н. Основы педагогического руководства школьной театральной самодеятельности. М., 1974.

66. Рыбак Л.А. Образное мышление и урок литературы. М., 1966.

67. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. Спб., 2007.
68. Сальникова Н. Работа с детьми: школа доверия. СПб., 2003.
69. Сац Н. Дети приходят в театр. Страницы воспоминаний. М., 1961.
70. Скрипник И.С. Театр теней. – М., 2005.
71. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и подростками. Спб., 2007.
72. Слижикова Л. На подступах к образности. М., 1969.
73. Современный урок (русский язык и литература) / Под ред. З.С.Смелковой. Л., 1990.
74. Солодовников А. Три часа радости. О художественном театре. М., 1969. Спектакли и годы. М., 1969.
75. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве (изд. любое).
76. Станиславский К. С. Работа актера над собой. Работа актера над ролью (изд. любое).
77. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. Ярославль, 1996.
78. Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников (обучение сочинению сказок). М., 2008.
79. Театр 1 - 11 классы. / под ред. А.П. Ершовой и «Космос Театра» Т.Г. Пени. М., 1993.
80. Театр и школа (из опыта работы). Сборник /Под ред. Ю. Рубимой, Н. Шевелева. М, 1969, 1970, 1974, вып. IV—VI.
81. Товстоногов Г. О профессии режиссера. М., 1967.
82. Труд актера. Сб. статей. М., 2011.
83. Тюханова Е.Л. Театр и дети. М., 2007.
84. Тюханова Е.Л. Театр и дети. М., 2007.
85. Уроки внеклассного чтения / Сост. Я.Г.Нестурх. М., 1980.
86. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика. Упражнения для детей 5-7 лет. – М., 2008.
87. Чеботаревская Т. А. Путешествие по театральной программе. М., 1975.
88. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности : Программа и репертуар. – М., 2004.
89. Шильгави В.П. Начнем с игры. Л., 1980.
90. Щепкин М. С. Записки. Письма. Современники о Щепкине. М., 1952.
91. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. – М., 2002.
92. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. - М., 2001.