

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8
г.Конаково

**Общеразвивающая программа
дополнительного образования**

„Золотой ключик“

2023-2024 учебный год

Руководитель

Колесникова А.В.

Пояснительная записка

Программа реализуется в рамках художественно-эстетического направления. Развитие творческой личности, ее самостоятельности и инициативности – одна из актуальных задач современного образовательного процесса. Один из путей решения задачи – приобщение детей к искусству.

Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, способствует развитию ребенка и формированию его культуры.

Сценическое искусство по своей психологической природе близко детской творческой игре, имеющей огромное значение для воспитания многих ценных свойств личности ребенка. Эмоции способны вложить в душу ребенка все самое доброе, светлое, прекрасное. Эмоциональный тонус детей можно повысить, если учить видеть, воспринимать прекрасное, развивать эстетическое чувство. То, что упущено в детстве, никогда не возместить, особенно это касается сфер духовной жизни. Приобщение к искусству – процесс длительный и многогранный. Необходима систематическая и целенаправленная творческая работа.

Цель программы: Развитие творчески активной личности воспитанника средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи программы:

	Год обучения	
	I	II
Образовательные	<ul style="list-style-type: none"> ● расширение, обогащение художественного кругозора ● знакомство с элементами сценической грамоты ● словарь театральных терминов 	<ul style="list-style-type: none"> ● совершенствование профессионального мастерства ● освоение техники актерского мастерства <ul style="list-style-type: none"> ● освоение навыков сценического движения ● совершенствование навыков сценической речи
Развивающие	<ul style="list-style-type: none"> ● развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления ● развитие воображения, фантазии ● развитие речевого аппарата ● развитие пластической выразительности 	<ul style="list-style-type: none"> ● развитие выразительности речи ● развитие воображения ● развитие коммуникативных навыков ● развитие образного, ассоциативного мышления
Воспитательные	<ul style="list-style-type: none"> ● формирование детского коллектива ● воспитание трудолюбия, чувства коллективности, взаимозависимости, опыт партнерства 	<ul style="list-style-type: none"> ● формирование нравственных качеств личности, коррекция личностного развития, толерантность ● воспитание эмоциональной культуры

		личности ● формирование волевых качеств личности
--	--	--

Данная программа способствует развитию и совершенствованию основных психических процессов ребенка, наблюдательности, фантазии, мышечной свободы, смелости публичного выступления.

Программа содержит в себе элементы этики, эстетики, риторики, пластики, музыки и литературы. Театр - искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с изобразительным искусством, музыкой. Привлечение детей к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего развития их способностей.

Занятия по данной программе требуют от участников вдумчивого анализа исполняемого произведения (пьесы, инсценировки, композиции), проникновения в идейно-художественный замысел пьесы. Это способствует формированию у воспитанников адекватных идейно-эстетических оценок, доступных их пониманию.

Театр - искусство коллективное. Спектакль - результат творческих усилий коллектива. Театральные занятия воспитывают у детей такие ценные качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и другим. Занятия театральным искусством это не только удовлетворение, но и труд, связанный с необходимостью овладения новыми знаниями, умениями.

Обеспечение связи с семьей – очень важная проблема, которая решается в процессе реализации программы «Артист». Родители, становясь зрителями, открывают для себя своих детей в новом качестве, сближаясь с ними в совместной работе.

Программа «Артист» не замыкается в рамках занятий, а способствует оживлению внеурочной работы с опорой на самостоятельное творчество воспитанников. Основной принцип реализации программы – дифференциация воспитательно-образовательного процесса. При сохранении преимущественно коллективных форм организации процесса обучения программа предусматривает учет индивидуальных особенностей, возможностей и способностей каждого воспитанника.

Данная программа ориентирована на детей среднего и старшего школьного возраста, рассчитана на 136 ч. Занятия проводятся -4 раза в неделю

Формы подведения итогов: отчетный концерт, открытое занятие, творческий показ.

При освоении каждого этапа программы предусмотрена начальная и контрольная диагностика, целью которой является определение:

- состояния двигательных и телесно-ориентированных техник;
- способности к импровизации;
- артистических способностей;
- художественно-словесной выразительности.

На основе полученных данных осуществляется индивидуализация и дифференциация процесса обучения. Это способствует созданию ситуации успеха, формирует у воспитанников положительную «Я-концепцию».

Развитие такого широкого комплекса способностей открывает перед человеком возможность активного проявления себя в самых различных видах деятельности и социальных ролях.

Новизна программы. В рамках модернизации российского образования (в частности, дополнительного) изменены концептуальные подходы и методологические установки к образовательному процессу по причине ограниченности, схоластики и неэффективности:

- смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию и профессионализацию личности средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности;
- изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса с учетом интеграции общего и дополнительного образования;
- модифицировано содержание программы в контексте профессионального непрерывного образования (учреждения ДОО – ссузы – вузы);
- усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения комплекса интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, грим;
- изменены подходы к реализации долгосрочной программы (поэтапно с учетом возрастных особенностей);
- внедрены инновационные технологии и эффективные методические разработки адаптивная технология системы обучения А.С.Границкой, педагогики сотрудничества В.А.Караковского, диалог культур М. Бахтина - В. Библера и методики создания коллектива А.С.Макаренко, коллективной творческой деятельности (КТД) И.П. Иванова.

Педагогическая целесообразность программы

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается практической и гуманитарной направленностью.

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы:

- принцип гуманизации;
- принцип природосообразности и культуросообразности;
- принцип самоценности личности;
- принцип увлекательности;
- принцип креативности.

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных результатов.

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий:

- дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания;
- демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и учащегося;
- достижение заданных результатов на разных уровнях позволит интенсифицировать получение качественных результатов юных актёров.

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся, в процессе реализации настоящей программы, одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), творческие встречи и мастер-класс профессиональных артистов. Такой комплексно-целевой

подход к обучению формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации.

2. Настоящая программа, являясь альтернативой типовой, составлена с учетом гибкой и мобильной специфики дополнительного образования.

3. Концепция и содержание настоящей программы материализует идею творческого развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их профессиональному росту в специализированных (театральных) учебных заведениях.

4. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения позволяет создать лично-значимый для каждого воспитанника индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде спектакля).

5. Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению физического и социального здоровья воспитанника.

Занятия театральным искусством очень органичны для детей данного возраста, так как игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию психической деятельности детей и подростков.

К концу обучения дети должны:

Знать	Уметь
<ul style="list-style-type: none"> театральные термины: театр, актер, зритель, аплодисменты, сцена, декорации, кулисы, костюмер, гример 	<ul style="list-style-type: none"> иметь навыки актерской смелости: активно участвовать в упражнениях по актерскому мастерству «Бяка и Бука», «Китайская машинка», «Кот и мышка» и др. уверенно действовать в предлагаемых обстоятельствах: «Болото», «Дождь», «Игра в снежки», «Смола», «Речка» и др. иметь навыки пластического решения образа (мышка, кошка, петух, собака, лиса и др.) в сценической речи навыки силы звука, эмоциональности интонирование (3,4 интонации в паре с партнером) понятие об ускорении и замедлении речи органичное действие в упражнениях по сценической речи «Ах, какой цветок», «Ой, какой зверек», «Ой, как дует из окошка» и др.

Знать	Уметь
<ul style="list-style-type: none"> театральные термины: режиссер, 	<ul style="list-style-type: none"> уверенно выполнять любые

<p>драматург, декоратор, осветитель, бутафория, реквизит, премьера</p>	<p>упражнения по актерскому мастерству</p> <ul style="list-style-type: none"> • упражнения с воображаемыми предметами, уметь придумать и исполнить • иметь представление об этюде • воплощать пластическое решение образа • уметь действовать и импровизировать в предлагаемых обстоятельствах • уверенно интонировать в упражнениях по сценической речи • совмещать сценическую речь и движение • эмоционально читать стихи • выполнять несложные упражнения по сценическому движению (фехтование), пространственное перемещение
--	---

Содержание программы

Блок I. Вводное занятие. Начальная диагностика.

Блок II. Актерское мастерство.

Тема 1. Сценическое внимание. Отличительные особенности внимания в жизни и на сцене. Использование специальных упражнений и тренингов для выработки сценического внимания.

Тема 2. Фантазия и воображение. Данные понятия необходимы актеру для создания образа. Для развития этих качеств используются упражнения, где обычные предметы, благодаря фантазии ребенка совершают невероятные превращения. Использование этюдов помогает развивать воображение и смоделировать жизненные ситуации.

Тема 3. Раскрепощение мышц. Ряд упражнений помогает снять физиологический зажим мышц, который происходит из-за психоэмоционального состояния актеров – новичков, впервые попавших на сцену, способствуют раскрепощению упражнения с воображаемыми предметами.

Тема 4. Сценическое общение. Необходимо научить актера общаться на сцене «глаза в глаза». Для этого используются упражнения на взаимодействие партнеров.

Тема 5. Эмоциональная память. Память присуща всем людям. Лишь необходимо в процессе этюдов помочь ребенку вспомнить то или иное состояние в конкретной жизненной ситуации.

Тема 6. Предлагаемые обстоятельства. Ставя актера в предлагаемые обстоятельства, добиваемся достоверных, органичных действий в ситуации, например вы – человек гранитный, стеклянный или ватный. Или как вы поведете себя в ситуации «холодная погода в горах», «земляничная поляна» и др.

Тема 7. Сценическое событие. Придумывание различных ситуаций с событием и развязкой. Навыки построения этюда.

Тема 8. Действия с воображаемыми предметами. Помогают снять мышечный зажим, напряжение развивает фантазию, включают эмоциональную память.

Тема 9. Этюд – сценическое произведение с одним событием. Придумывая этюды и воплощая их в жизнь, ребенок развивает свое воображение и фантазию, учится грамотно строить сценическое произведение, в игровой форме попадает в предлагаемые обстоятельства.

Блок III. Сценическая речь.

Тема 1. Техника речи и ее значение. Знакомство с техникой речи как основой хорошей дикции. Использование упражнений и тренингов для речевого аппарата.

Тема 2. Дикция. Четкое произношение всех звуков речи – неотъемлемая часть спектакля. Для выработки хорошей дикции используются чистоговорки, скороговорки, целый ряд упражнений и тренингов.

Тема 3. Понятие об интонировании. Знакомство детей с разнообразием подтекстов. Первые навыки отрабатываются в скороговорках и небольших упражнениях.

Тема 4. Тембрирование. Владеть искусством тембрирования актеру необходимо. Эта тончайшая краска особенно привлекает внимание зрителей. Тренировка тембрирования происходит в произношении текстов, требующих морально-эстетических и других оценок. Например, мудрость – глупость, доброта – жестокость, смелость – трусость и другие.

Тема 5. Совмещение речи и движения. Используя специальные упражнения добиваться легкости текста при различных физических действиях.

Тема 6. Сила звука и эмоциональная выразительность. Для снятия излишнего напряжения при сильно звучащей речи используются следующие упражнения: «Сони», «Добьюсь цели», «Шутка» и другие. Стараться сохранить выразительную «линию звучания», при большой силе звука, уметь удержать звук от повышения.

Блок IV. Сценическое движение.

Тема 1. «Фехтование». Предлагаемые упражнения учат навыкам фехтования, что может быть использовано в спектакле и помогает выработать осанку и раскрепощение мышц.

Тема 2. Этюды на пластическую выразительность. Этюды помогают научиться владеть своим телом. Это – «скульптуры», «живая фотография» и другие задания.

Тема 3. «Хаотичное» движение в пространстве. Цель занятия научить актера движению, не задевая партнера, не меняя скорости упражнения. Упражнение «Я хрустальный», различные перестановки со стульями и перемещение групповое и парное.

Тема 4. Движения в «рапиде». Научится двигаться в замедленном темпе.

Блок V. История театра.

Тема 1. Скоморошье царство. История возникновения театра на Руси.

Тема 2. Театральные профессии. Познакомить детей с профессиями актер, режиссер, осветитель, гример, костюмер и другими.

Тема 3. Кукольный театр. Отличие кукольного и драматического театра. Профессии в кукольном театре.

Тема 4. Виды и системы кукол. Знакомство с перчаточными и тростевыми куклами, марионетками, напольными куклами.

Учебно-тематический план

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Вводное занятие. Начальная диагностика	2	2	4
2	Актерское мастерство		89	89
2.1	Сценическое внимание		20	20

2.2	Фантазия и воображение		12	12
2.3	Раскрепощение мышц		4	4
2.4	Сценическое общение		16	16
2.5	Эмоциональная память		8	8
2.6	Предлагаемые обстоятельства		18	18
2.7	Сценическое событие		4	4
2.8	Действия с воображаемыми предметами		4	4
2.9	Этюд – сценическое произведение с одним событием		3	3
3	Сценическая речь		29	29
3.1	Техника речи и её значение		10	7
3.2	Дикция		9	5
3.3	Понятие об интонировании		5	5
3.4	Тембрирование		3	3
3.5	Совмещение речи и движения		3	3
3.6	Сила звука и эмоциональная выразительность		2	2
4	Сценическое движение		12	12
4.1	«Фехтование»		2	2
4.2	Этюды на пластическую выразительность		4	4
4.3	«Хаотичное» движение в пространстве		4	4
4.4	Движение в «рапиде»		2	2
5	История театра	4		4
5.1	Скоморошьё царство	1		1
5.2	Театральные профессии	1		1
5.3	Кукольный театр	1		1
5.4	Виды и системы кукол в кукольном театре	1		1
ИТОГО:		6	130	130

136

Планируемые результаты занятий данного кружка уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС (2.0).

Освоение программы предполагает достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности.

1 уровень результатов - Приобретение школьниками социальных знаний. Результатом будут полученные знания, умения и навыки в области использования художественных материалов на доступном возрасте уровне при создании образов персонажей,

понимание художественно-образного языка пластических видов искусств, умение высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства.

Формой достижения результата 1-го уровня можно считать практические занятия, организацию индивидуальной работы.

2 уровень результатов - Формирование ценностного отношения к социальной реальности. Формой достижения результата 2 уровня можно считать - создание эмоционально-окрашенной и дружеской среды внутри коллектива театральной студии.

Формой предъявления результата будет проведение спектаклей, праздников

обучающихся театральной студии в школе.

3 уровень результатов - Получение опыта самостоятельного социального действия. Формой достижения и предъявления результата 3 уровня будет организация спектаклей за пределами образовательного учреждения.

Личностные и метапредметные результаты освоения программы театральной студии:

Личностными результатами изучения программы театральной студии является формирование следующих умений:

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области театрального искусства;
- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
- овладение различными приёмами и техникой театральной деятельности;
- выработка навыков самостоятельной и групповой работы.

Метапредметными результатами изучения программы театральной студии является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

- учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;
- учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других;

Познавательные УУД:

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей группы;

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – текст, художественные образы. Коммуникативные УУД:

- уметь слушать и понимать речь других;
- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;
- учиться согласованно, работать в группе:

а) учиться распределять работу между участниками проекта;

б) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;

в) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Педагогический мониторинг

Методами мониторинга являются анкетирование, интервьюирование, тестирование, наблюдение, социометрия.

Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности воспитанников, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и диагностики (рекомендации по использованию диагностических методик, анкет даны в приложении).

Результаты диагностики, анкетные данные позволяют педагогу лучше узнать детей, проанализировать межличностные отношения в группе, выбрать эффективные направления деятельности по сплочению коллектива воспитанников, пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу.

На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное выявление интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень мотивации, а также уровень творческой активности.

В конце каждого учебного года проводится повторная диагностика с использованием вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики развития личности воспитанников.

Одной из форм постоянной ежегодной фиксации уровня творческих достижений каждого воспитанника является оформление личного дневника наблюдения, который рассчитан на весь период обучения в театре-студии и включает:

- общую информацию о ребенке (дату рождения, состояние здоровья, сведения о родителях, классном руководителе, домашний адрес);
- заполненную ребенком страницу с ответами на вопросы, предлагаемые в анкете для выявления интересов, любимых занятий, учебных предметов, общего кругозора);
- показатели наличия или отсутствия динамики роста уровня знаний, умений и навыков по каждому из учебных предметов театра-студии, оформленные графически.