

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска
«Вторая Новосибирская гимназия»

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол №1 от 30.08.2021

Дополнительная общеобразовательная программа

(Художественная направленность)

«Молодежный театр "ArtHouse"»

Возраст обучающихся: 12-17 лет

Срок реализации программы: 3 года

Автор: Матрашов Артем
Александрович, педагог
дополнительного образования

г. Новосибирск 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Условия реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ представлены в следующих нормативных документах:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р.
3. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года.
4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 7 декабря 2018 г.
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 N ВК-1232/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей»).
9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ.

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе- эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. Она

адресована руководителям творческих объединений школ, педагогам дополнительного образования по художественно-эстетическому направлению.

Актуальность программы.

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни.

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление художественного творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей.

Новизна 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.

Педагогическая целесообразность: образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в каждом ученике, на выражение его личного «Я» и помогает решить следующие проблемы:

Занятия в детском театральном коллективе способствуют более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей обучающихся.

2) Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья.

3) Знакомство с основами театральной культуры расширяет кругозор, представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством игры, формирует мировоззрение, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление. Занятия театральным творчеством приобщают учащихся к музыке, литературе, изобразительному искусству.

4) Театр помогает социальной и психологической адаптации, их личностному росту.

Театральная модель жизненных ситуаций позволяет приобрести полезные навыки для преодоления конфликтов и создания вокруг себя комфортной среды.

Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива. Острота и глубина восприятия искусства, в особенности театра, нередко определяют духовный облик учащегося на всю жизнь.

Дополнительная образовательная программа театральной студии имеет художественную направленность. Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу. «Значение произведений искусств заключается в том, что позволяют «пережить кусочек жизни» через осознание и переживание определенного мировоззрения, чем «создают определенные отношения моральные оценки, имеющие несравненно большую силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» (Б.В.Теплов).

Совершенствование «аппарата переживания» (К.Станиславский) и «аппарата осмысления» через развитие театральных способностей, творческого мышления и творческой активности на основе классической театральной культуры способствует духовному, социальному и профессиональному становлению личности ребенка.

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы, колеблется от 12 до 17 лет. Сроки реализации программы: 3 год. Режим занятий – 3 раза в неделю по 3 академических часа, наполняемость в группе – 15 учащихся.

Форма обучения – очная.

Методы обучения – при реализации программы используются как традиционные методы: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, практический, так и нетрадиционные: частично-поисковый, проблемный, игровой, проектный.

Образовательный процесс построен как последовательный переход воспитанника от одной ступени мастерства к другой.

Каждая ступень представляет собой определённый уровень образования, отличается особенностью содержания, применяемых педагогических технологий, технических средств обучения, использованием на занятиях дидактического и наглядного материала.

1.2. Цель и задачи программы

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

Задачи программы:

Предметные:

- необходимых представлений о театральном искусстве;
- актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью;
- речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации;
- практических навыков пластической выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей ребенка;

Метапредметные:

- интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства;
- творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка;
- эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения;

Личностные:

- воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры;
- творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.
- духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами традиционной народной и мировой культуры.

1.3. Планируемые результаты

Личностные результаты:

- Уметь общаться со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях;
- Быть эмоционально раскрепощенным, чувствовать себя комфортно в любых жизненных ситуациях;
- Быть доброжелательными и контактными.

Метапредметные результаты:

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, условиями её реализации;
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

Предметные результаты:

- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на сценической площадке;
- уметь двигаться в заданном ритме;
- на сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия;
- произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц;
- уметь сочинять небольшой рассказ на заданную тему;
- уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса;
- уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении;
- уметь прочесть наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения;
- владеть элементарной терминологией театрального искусства;
- владеть навыками саморегуляции, самоконтроля;
- владеть навыками согласованных действий в группе;
- иметь развитую фантазию и воображение;
- владеть навыками культурной речи.

1.4. Содержание программы

Содержание дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей программы

1 Вводное занятие. (1 час)

Теория. Знакомство с коллективом. Обсуждение плана работы на год. Требования к знаниям и умениям. Требования к нормам поведения. Инструктаж по технике безопасности.

2 Основы театральной культуры (50 часов)

2.1. Зарождение искусства.

Теория. Обряды и ритуалы в первобытном обществе. Зарождение искусства.

Просмотр презентации, видеофильма («Театральная Фа-соль-ка», канал «Карусель»).

Практика. Игра «Путешествие на машине времени».

2.2. Театр как вид искусства.

Теория. Виды искусства (литература, музыка, живопись). Театр как вид искусства.

Особенности театрального искусства. Отличие театра от других видов искусства.

Виды и жанры театрального искусства. Презентация «Виды театрального искусства».

Театральные термины: Театр, Опера, Балет, Кукольный Театр.

Практика. Просмотр отрывков из спектаклей (кукольный театр, драматический театр, театр оперы и балета).

2.3. Театр и зритель.

Теория. Этикет в театре. Культура восприятия театральной постановки. Анализ

постановки. Практика. Театральная гостиная. Просмотр в/записи спектакля (детский спектакль).

2.4. Театральное закулирье.

Теория. Театр-здание. Устройство сцены и зрительного зала. Театральные профессии. Просмотр презентации «В театре» (в/ф «Путешествие в театр»).

Театральные термины: Сцена, Актер, Режиссер, Бутафор, Гриммер.

Практика. Творческая мастерская «Мы - художники».

3. Техника и культура речи (25 часов).

3.1. Речевой тренинг. Теория. Рождение звука. Строение речевого аппарата.

Постановка дыхания. Артикуляция и дикция. Звукоряд. Гласные, согласные.

Свойства голоса. Тон. Тембр. Интонация. Расширение диапазона и силы голоса.

Полетность голоса. Практика. Речевой тренинг: дыхательная гимнастика.

гимнастика: упражнения для языка, челюсти, губ. Дикционные упражнения.

Упражнения на развитие речевых характеристик скороговорки, потешки, небылицы, стихи.

3.2. Работа над литературно-художественным произведением.

Теория. Орфоэпия. Нормы произношения. Говорим интонационная структура речи.

Интонация, паузы, логические ударения.

Практика. Работа над литературным текстом (стихотворение, произведения

фольклора). Выбор произведения. Индивидуальная и подгрупповая работа над

выбранным материалом. Аудиозапись и прослушивание. Самоанализ творческой работы.

Конкурс чтецов.

4 Ритмопластика (25 часов).

4.1. Пластический тренинг.

Теория. Пластическая выразительность. Практика. Ритмопластический тренинг:

Осанка. Построение. Развитие индивидуальности. Коммуникабельность и избавление от комплексов. Разминка, настройка, освобождение мышц от напряжения и зажимов, релаксация.

4.2. Пластический образ персонажа.

Теория. Музыка и движение. Темп и ритм. Эмоциональное восприятие музыки через пластику тела.

Практика. Пластический образ живой и неживой природы. Просмотр д/ф о природе, животных. Пластические импровизации на смену настроения. Пластические импровизации на передачу образа животных.

5 Актерское мастерство (90 часов).

5.1. Организация внимания, воображения, памяти.

Теория. Внимание. Воображение. Память. Снятие зажимов и комплексов. Развитие фантазии и воображения.

Практика. Актерский тренинг: Общеразвивающие и театральные игры, упражнения. Упражнения на коллективность творчества.

5.2. Сценическое действие.

Теория. Действие - язык театрального искусства. Целенаправленность и логика действия. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в предлагаемых обстоятельствах». Этюд. Виды этюдов. Элементы бессловесного действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». Театральные термины: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «этиюд», «вес», «оценка», «пристройка».

Практика. Практическое овладение логикой действия. Упражнения и этюды. Выбор драматического отрывка (миниатюры). Этюдные пробы. Анализ. Показ и обсуждение.

5.3. Творческая мастерская.

Теория. Работа над созданием образа сказочных персонажей. Характер, речь персонажа, походка. Костюм и грим.

Практика. Новогоднее театрализованное представление. Работа со зрителем: проведение конкурсов и игр. Изготовление реквизита, костюмов. Репетиции. Творческий показ. Анализ работы и обсуждение.

6 Работа над пьесой и спектаклем (90 часов).

6.1. Выбор пьесы. Анализ пьесы по событиям.

Теория. Знакомство с пьесой. Обсуждение пьесы. Что понравилось. Какие вызвала чувства. Анализ пьесы по событиям.

Практика. Работа за столом. Выделение в событии линии действий. Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической цепочки.

6.2. Выразительность речи, мимики, жестов.

Теория. Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа.

Практика. Поиск выразительных средств и приемов. Выбор музыкального оформления. Подбор грима.

6.3. Изготовление реквизита, декораций.

Теория. Знакомство с видами декораций.

Практика. Эскизы декораций и костюмов. Оформление сцены. Изготовление костюмов, реквизита, декораций.

6.4. Прогонные и генеральные репетиции.

Теория. Анализ проделанной работы.

Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта.

6.5. Показ спектакля. Практика. Премьера. Показ спектакля зрителю (родителям (законным представителям несовершеннолетнего учащегося)).

Творческие встречи со зрителем. Анализ показа спектакля. Оформление альбома «Наш Театр».

7 Итоговое занятие (5 часов).

Практика. Подведение итогов обучения. Творческие задания: Викторина о театре, тест на знание специальной терминологии, творческие задания по речи, ритмопластике и актерскому мастерству. Лучшие творческие работы за год.

Награждение.

8 Умные каникулы (20 часов)

8.1. Театрализованная программа «*Театральная* премия». Организация и проведение мероприятия по актёрскому мастерству.

8.2. Театрализованная программа «Зажги свою звезду». Организация и проведения мероприятия том чему учат в школе.

8.3. Театрализованная программа «Театральная шкатулка». Организация и проведение программы с играми и конкурсами.

8.4. Театрализованная программа «Летний бум». Организация и проведение познавательной программы про лето.

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение: кабинет, музыкальная аппаратура, микрофоны.

Сцена. Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации программы (в расчете на количество обучающихся)- карточки-задания для усвоения нового материала:

- стихотворения;

- рассказы;
- сценарии;
- фонограммы;
- рабочие альбомы;
- видеофильмы;
- просмотр записей выступлений студии.

Информационное обеспечение – компьютер, музыкальный центр, микрофоны, аудио-, видео-, фото-, интернет источники - литература

2.2. Форма аттестации

Текущий контроль проводится в конце изучения каждой темы - тесты по темам, выступления в концертных программах, конкурсах.

Промежуточная аттестация - диагностика уровня ключевых, метапредметных и предметных компетенций учащихся – вводная - сентябрь, итоговая - май;

Итоговая аттестация - оценка качества обученности учащихся по завершению обучения по образовательной программе):

- Творческая работа (создание медиапродукта), наградные документы за участие в конкурсах различного уровня по профилю, портфолио.

2.3. Список литературы

1. Доронов Т.Н. Играют взрослые и дети. – М.: Линка – Пресс, 2006
2. Алянский Ю.А. Азбука театра. – Л.: Детская литература, 1986
- 3 Синенко П.Е. Театральная азбука. Язык театра. – Новосибирск, 2002
4. Станиславский К.С. Труд актера. – М.: Советская Россия, 1990
5. Гавриленко Н.А. Театральные уроки. «Начальная школа», 2005
6. Актерское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprofi.ru>