

Муниципальное общеобразовательное учреждение.
Средняя общеобразовательная школа № 14 г.Твери.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ СОШ № 14

Н.Б. Шикунова

« 14 » _____ 2016 г.

ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТР, В КОТОРОМ ИГРАЮТ ДЕТИ»

Составитель: педагог дополнительного
образования МОУ СОШ
№14 г.Твери Козова Е.М.

Козова Е.М. Шикунова

Программа «Театр, в котором играют дети»

Введение

Одним из основных направлений современной школы и системы дополнительного образования является усиление воспитывающей функции всего учебно-воспитательного процесса, дальнейшее обновление содержания, форм, методов обучения и воспитания в соответствии с поставленными целями и задачами.

В течение учебного года школьники не успевают по-настоящему раскрыть свою индивидуальность, пофантазировать, помечтать, а из-за непомерно больших учебных нагрузок обучающиеся мало двигаются, отучаются управлять своим телом и владеть своим голосом.

Школьники, все больше увлекаясь современными гаджетами, перестают лично общаться со сверстниками, все больше замыкаясь в себе. Именно театральные игры и тренинг помогают ребёнку раскрываться, играть, общаться, взаимодействовать с партнером, находить свой интерес в жизни.

Пояснительная записка

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей в развитии и эстетическом воспитании детей. Театр – синтез искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом.

На театральных уроках учащиеся знакомятся с сущностью исполнительского мастерства, возможностью его использования и, овладевая им, выявляют свой потенциал.

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.

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть автор спектакля. Процесс коллективной подготовки, где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому

театральные уроки в школе как направление художественного творчества вызывают вполне закономерный интерес у детей.

В ходе занятий необходимо использовать весь потенциал театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма и координации движений, пластики, внимания, памяти, творческого воображения и других элементов.

Особенности программы состоят в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре (азбуке театра), творческому развитию, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных, этических, эстетических качеств школьников.

Образовательный процесс построен как последовательный переход школьника от одной ступени мастерства к другой:

- 1 ступень (Первый класс)– «Азбука театра».**
- 2 ступень (Второй класс) –«Я и театр».**
- 3 ступень (Третий класс) –«Мы любим театр».**
- 4 ступень (Четвертый класс)- «Пробы пера».**

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

Программа «Театр, в котором играют дети» строится на следующих концептуальных принципах:

Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в сфере театральной деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира.

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности.

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в классе на предстоящий этап обучения.

Принцип доступности. Обучение, развитие и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных возможностей школьников, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок.

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные технические средства, иллюстрации, литература, видео и аудио материалы, реквизит, элементы оформления сцены.

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность осуществляется как в проведении занятий, так и в самостоятельной работе школьников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов.

Программа включает несколько основных разделов:

1. Азбука театра.
2. История театра.
3. Театр как вид искусства.
4. Театральные игры, тренинг (актерское мастерство, творческое развитие).
5. Основы сценической речи.
6. Основы сценического движения (ритмика и координация, пластика).
7. Работа над ролью, спектаклем (отрывком из спектакля).

Уроки театра в школе состоят из теоретической и практической частей. В основе своей - комплексные занятия. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, культуре поведения, этикету, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на всестороннее развитие школьников и получение навыков актерского мастерства.

Этапы обучения.

Реализация программы осуществляется на четырех уровнях образовательного процесса.

Театрально – исполнительская деятельность в 1 классе рассматривается нами как подготовительный период, формирующий у ребенка навыки коллективной игры с элементами театральной деятельности.

1-й класс - начальная ступень «Азбука театра». Основная цель этой ступени – выявление и развитие общих исполнительских способностей детей, формирование интереса к актерскому творчеству. В течение первого года воспитанники получают первоначальные знания и умения в области театрального искусства.

Закладывается фундамент для углубленного представления о театре как виде искусства. Основной формой работы на первом этапе являются театральные игры и упражнения, импровизации, беседы, комплексный тренинг по основным разделам обучения. Работа в творческом полукруге. Подготовка творческих сюрпризов для участия в праздничных мероприятиях.

Первый этап обучения рассчитан на развитие индивидуальных способностей школьника, культуры поведения, основ этикета, понимания того, что такое театр и урок в целом.

Школьники принимают активное участие в таких мероприятиях как

- «Праздник первых каникул»,
- «Прощание с Букварем»,
- «Новый год»,
- «Открытые уроки».

2-й год обучения – расширенная ступень **«Я и театр»**. Основная цель – углубленное изучение и овладение актерским мастерством с ориентацией на исполнительскую деятельность. Школьники открывают для себя такие элементы как «Действие», «Если бы», «Предлагаемые обстоятельства», «Воображение», «Чувство правды и вера», «Освобождение мышц» и др. Выходят на этюдную работу: «Я – животное», «Я- предмет», «Я- игрушка», парные этюды, массовые этюды.

В течение второго года обучения происходит закрепление и расширение знаний и умений, полученных на первом этапе, продолжается совершенствоваться актерский инструмент, развитие творческих способностей детей. Формы работы - тренинги, этюдные репетиции, беседы.

Школьники принимают активное участие в таких мероприятиях как

- «Праздник осени»,
- «Новый год»,
- Открытые уроки,
- «Масленичные гуляния».

3-й год обучения - основная ступень. На этом этапе ученик полностью осознает себя в театре. В течение третьего года обучение ориентировано на самостоятельную деятельность школьника, владение художественным словом, работа над материалом, инсценирование сказок и басен. Продолжается этюдная работа, работа над отрывками из пьес. На этом этапе школьники понимают и отличают «правду существования» от игры «понарошку». Подступают к анализу этюдной работы.

Школьники принимают активное участие в таких мероприятиях как

- «Папа, мама я – спортивная семья»,
- «Новый год»,
- «Масленичные гуляния».
- «Конкурс чтецов «Играем басни»,
- Открытые уроки.

4-й год обучения - допрофессиональная ступень **«Мы любим театр»**. Цель ступени – закрепление и развитие стремления к творческой

деятельности, самостоятельность в работе. Педагог на данной ступени выступает в качестве помощника и консультанта. Четвертый год направлен на усвоение более сложного теоретического материала, ориентацию детей на исполнительскую работу и создание художественного образа, на умение анализировать как творческую (актерскую работу), так и драматические произведения. Основной формой работы является работа над драматическим произведением.

Школьники принимают активное участие в таких мероприятиях как

- «Новый год»,
- «Масленичные гуляния».
- Участие в школьных мероприятиях («День учителя», «День пожилого человека», «8 марта», «День Победы»).

Главная цель программы – создать условия для воспитания нравственных качеств личности школьников, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, привить любовь к творчеству и искусству в целом. Открыть и развивать творческие способности ребят с помощью театральной игры и тренинга. Воспитать всесторонне развитую личность. Организовать досуг школьника путем вовлечения в театральную деятельность.

Задачи программы:

способствовать формированию:

- необходимых представлений о театральном искусстве;
- художественного вкуса;
- актерских способностей;
- речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упражнений;
- практических навыков пластической выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей ребенка.

способствовать развитию:

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

создать условия воспитания:

- художественного вкуса, исполнительской культуры;
- творческой активности ученика, ценящего в себе и других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.

Формы подведения итогов и контроля.

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий;
- промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты,
- итоговый – открытые уроки, спектакли, фестивали, конкурсы.

Мероприятия и праздники, проводимые в школе, являются промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих и духовных устремлений.

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность текущего контроля.

Открытые, комплексные уроки театра являются одной из форм итогового контроля.

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие способностей каждого ребенка, является творческий показ.

Прогнозируемый результат.

По завершении 1 года обучения школьники должны знать:

- особенности театра как вида искусства, иметь представление о видах и жанрах театрального искусства;
- азбуку театра;
- народные истоки театрального искусства, возникновения театра;
- основы сценической речи, движения, ритмики и координации;
- основы актерского мастерства;
- правила и культуру поведения на уроках театра, в театре.

Должны владеть ранними театральными формами:

- выполнять упражнения в полукруге;
- активизировать свое воображение, внимание, память.
- работать в коллективе;
- понимать, что такое «Хорошо» и что такое «Плохо» в условиях театральной действительности;
- знать основу музыкальной грамоты, ритмики и координации.

Содержание занятия-зачета: открытый урок, включающий в себя комплекс по пройденному материалу, упражнения и этюды. Творческий показ.

По завершении 2 года обучения школьники должны знать:

- основы истории театра Древней Греции, особенность древнегреческого театра;

- азбуку театра;
- виды театрального искусства, взаимосвязь театра с другими видами искусства;

Должны уметь:

- пользоваться основами словесного действия (выполнять упражнения сценической речи);
- управлять речевым аппаратом и голосом;
- анализировать свою работу;
- придумывать и исполнять одиночные этюды;
- действовать в предлагаемых обстоятельствах (этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах»)
- придумывать и разрабатывать такие этюды и упражнения как «Я предмет», «Я животное», «Я игрушка»
- использовать приспособления;
- работать над чтецким материалом, стихами для детей;
- работать в парных этюдах.

Содержание занятия-зачета: открытый урок, включающий в себя комплекс по пройденному материалу, упражнения и этюды. Творческий показ.

По завершении 3 года обучения школьники должны знать:

- Основы истории средневекового театра;
- «Азбуку театра»
- сознательно управлять речевым аппаратом и голосом;
- анализировать свою работу;
- действовать в предлагаемых обстоятельствах;
- работать над этюдами: «Зоопарк», «Магазин игрушек»,
- работать над упражнениями «Зеркало», этюдами на пристройку;
- использовать приспособления;
- работать в парных и массовых этюдах;
- импровизировать и самостоятельно готовить импровизации;
- работать над чтецким материалом, таким как рассказы, басни.

Должны уметь:

- Использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении поставленных исполнительских задач;
- взаимодействовать с партнером;
- самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в исполнение своей роли от репетиции к репетиции;

Содержание занятия-зачета: открытое занятие, включающее упражнения на коллективную согласованность действий и исполнение учащимися работ из своего чтецкого репертуара, отрывки из постановок.

Контроль знаний и умений учащихся проводится в форме отчётного творческого показа, открытого урока.

По завершении 4 года обучения школьники должны знать:

- Основы истории театра Эпохи Возрождения, Просвещения;
- «Азбуку театра»
- работать над художественным словом.
- создавать пластическую основу образа;
- анализировать свою работу и работу окружающих;
- знать правила репетиции и уметь репетировать;
- работать над чтецким материалом, таким как сюжетные сказки, монологи, лирика;
- Уметь пользоваться основными законами стихосложения.

Должны уметь:

- использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении поставленных исполнительских задач;
- взаимодействовать с партнером;
- самостоятельно работать над ролью, совершенствовать роль от репетиции к репетиции;

Содержание занятия-зачета: открытое занятие, творческий показ в форме отрывка из спектакля или целостной постановки.

Учащиеся четвертого года обучения участвуют в составлении этюдов, творческих заданий для учащихся 1,2,3 годов обучения, что также может рассматриваться как одна из форм проведения полугодового контроля.

Учащиеся, прошедшие все этапы, ступени обучения по данной программе, должны получить общие сведения о театральном искусстве, теоретические знания и практические навыки:

- пользования театральными понятиями и терминами: «этюд», «действие», «событие», «событийный ряд», «конфликт», «сверхзадача», стихосложение и т.д.

- использования необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать,

- владения необходимыми навыками пластической выразительности и сценической речи;

- активного проявления своих индивидуальных способностей в работе над общим делом – подготовки спектакля;

- стремиться к постоянному духовному совершенствованию, расширению своего кругозора.

Учебный план

№	Раздел	Количество часов			
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс
1.	Вводное занятие «Волшебный мир театра»	1	1	1	1
2.	История театра. Театр как вид искусства.	1	2	3	3
3.	Азбука театра.	3	3	3	3
4.	Театральные игры, упражнения (творческое развитие)	6	4	3	2
5.	Тренинги (работа актера над собой в творческом процессе переживания)	6	6	4	3
6.	Основы сценической речи.	4	4	4	4
7.	Основы сценического движения.	4	5	3	4
8.	Работа над этюдами	4	6	3	3
9.	Основы действенного анализа пьесы и роли			3	2
10.	Работа над пьесой, отрывком			4	7
11.	Экскурсии	2	2	2	1
12.	Итоговое занятие	1	1	1	1
	ВСЕГО:	32	34	34	34

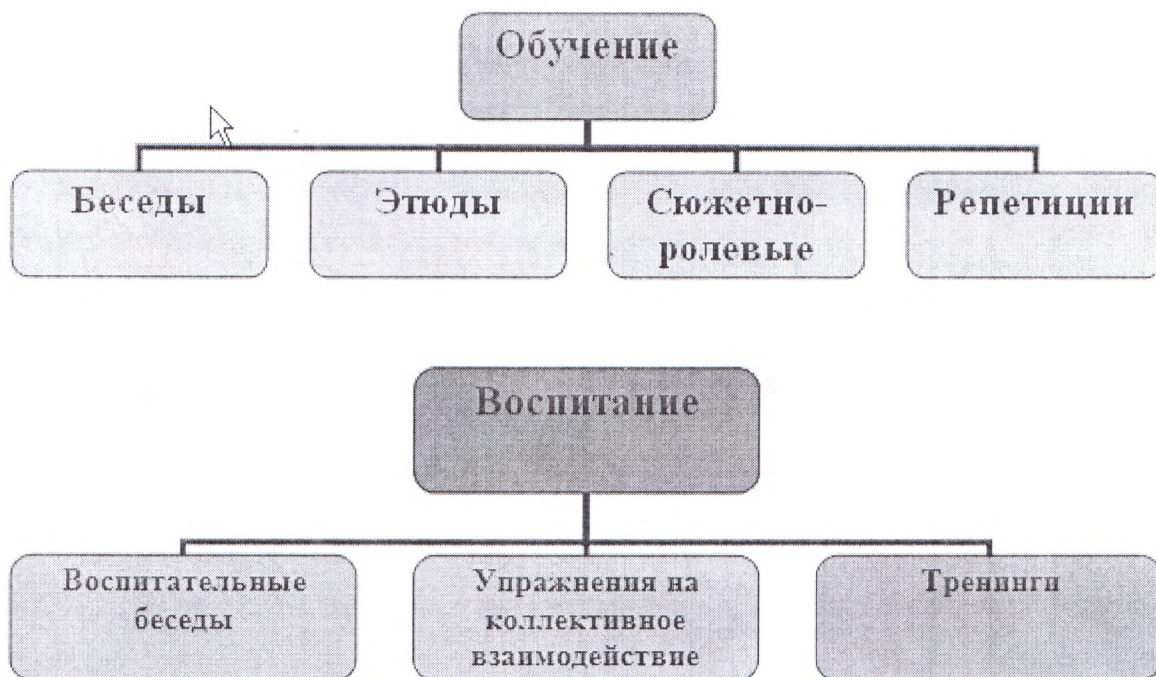
Методическое обеспечение

При реализации программы «Театр, в котором играют дети» используются как традиционные методы обучения, так и инновационные технологии: репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал); объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том числе показ видеоматериала) проблемный (педагог помогает в решении проблемы); поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает вывод); эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых), методы развивающего обучения, метод взаимообучения, метод временных ограничений, метод полных нагрузок (превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из другого упражнений), метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение нагрузок по мере освоения материала; метод игрового содержания, метод импровизации).

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу.

В процессе обучения применяются следующие формы занятий: групповые занятия, индивидуальные, теоретические, практические, игровые, творческие лаборатории, экскурсии, занятия-путешествия, занятия-зачёты, открытые уроки, спектакли.

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, развивающей - используются различные формы работы на занятиях:

В учебно-воспитательный процесс следует включать экскурсии в театры города, краеведческие музеи, вечера-встречи с деятелями театрального искусства, воспитательные мероприятия, психологические тренинги, посещение спектаклей любительских театров, что позволит накопить и расширить зрительский опыт школьников, развить у них умение отличать настоящее искусство от «дилетантизма», приходить к правильному нравственному суждению.

Библиография

1. «Моя жизнь в искусстве» К.С. Станиславский.
2. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. К.С. Станиславский.
3. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. К.С. Станиславский.
4. Б.Е. Захава «Мастерство режиссера»
5. В. И. Плоткин. «О театре».
6. Безымянная О. Школьный театр.
7. Журнал «Театр круглый год», приложение к журналу «Читаем, учимся, играем».
8. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства.
9. Любовь моя, театр (Программно-методические материалы)
10. Л.П. Новицкая «Тренинг и муштра»
11. Е.К. Кох «Основы сценического движения»
12. Методическое пособие. В помощь начинающим руководителям театральной студии.
13. Панфилов А.Ю., Букатов В.М.. Программы. «Театр 1-11 классы».
14. Савкова З. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и практика развития речевого голоса.
15. Театр, где играют дети: Учеб.-метод.пособие для руководителей детских театральных коллективов/ Под ред. А.Б.Никитиной
20. Чернышев А. С. Психологические основы диагностики и формирование личности коллектива школьников/ А.С. Чернышов – М., 1989.- 347с.