

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15»
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
Протокол № 2 «30» августа 2024г

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКОУ «СОШ №15» ИМОСК
Парохнина Н.А.
«30» августа 2024г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «БАЛАГАНЧИК»

Направленность программы: художественная:

Уровень программы: базовый

Возраст обучающихся 10-12 лет

Срок реализации программы 1 год

ID-номер программы в Навигаторе-1934

Составитель:
педагог дополнительного образования
Егиян Виктория Энриковна

ст. Староизобильная
2024г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15»
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
Протокол № 2 «30» августа 2024г

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МКОУ «СОШ №15» ИМОСК

Парохнина Н.А.
«30» августа 2024г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «БАЛАГАНЧИК»

Направленность программы: художественная:

Уровень программы: базовый

Возраст обучающихся 10-12 лет

Срок реализации программы 1 год

ID-номер программы в Навигаторе-1934

Составитель:
педагог дополнительного образования
Егиян Виктория Энриковна

ст. Староизобильная
2024г.

Пояснительная записка

Направленность образования : программа реализуется в рамках художественной направленности. Ориентирована на развитие художественного вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия, подготовки личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа восприятия мира. Программа “Основы актерского мастерства” предлагает воспитаннику проявить свою индивидуальность, свой талант, постигая язык сценического искусства. Через живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения юный человек вовлекается в театральную-творческую деятельность. Сближение и соединение музыки, пластики, театра, изобразительного искусства в единый процесс помогает учащимся целостно воспринимать мир, познавать красоту во всем ее многообразии, способствует снятию напряжения, помогает воспитанникам излечиться от утомляемости за счет переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе занятия, делает его живым и увлекательным, наполняет интересным содержанием.

Актуальность программы

В данной программе интегрированные занятия имеют определенные преимущества: они развивают творческое мышление, формируют познавательную установку, тем самым повышая уровень обучения и воспитания учащихся. Также эти занятия способствуют рассмотрению сценического образа с нескольких сторон для последующего воплощения (визуального, слухового, графического, цветового, двигательного), развивают музыкальные (слух, ритм, характер), изобразительные (чувствительность, моторика), пластические (выразительность, координация движений) умения и навыки.

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной программы в том, что программа “Основы актерского мастерства” открывает необычный, нетрадиционный путь приобщения детей к сценическому искусству, потому что накопление эмоционально-чувственного опыта ребенка происходит через знакомство с театрально-творческой деятельностью на основе интеграции искусств. Воспитанник становится раскрепощеннее, контактнее, эмоционально отзывчивее, он тоньше чувствует и глубже познает окружающий мир.

Адресат программы: предназначена для детей 10-12 лет, не имеющих предварительной подготовки, но проявляющих интерес к данной предметной области.

Срок реализации программы и объем учебных часов:

1 год обучения: 153 часа, 3 раза в неделю по 1,5 час

Форма обучения: очная

Основной целью программы является формирование активной, творческой личности, обогащение ее духовного и эмоционально-чувственного опыта.

Для реализации этой цели необходима **система учебно-воспитательных задач**:

- воспитание общительного человека, владеющего и словом, и телом; развитие контактности, умения взаимодействовать и общаться с окружающим миром;
- становление основных психических процессов ребенка: воображения, фантазии, памяти, внимания, ассоциативно-образного мышления;
- развитие чувственного познания (зрительного, слухового, осязательного, обонятельного, вкусового);
- становление специальных способностей (исполнительских, театральных);
- формирование навыка коллективной работы и творческой дисциплины, развитие межличностных отношений;
- появление активного, творческого отношения к жизни, самостоятельности и инициативы; воспитание восприимчивости и любви к искусству.

Для осуществления поставленных задач программой предусмотрены 4 основных вида деятельности, которые входят в структуру каждого отдельного занятия, делят его на этапы и погружают учащихся в разнообразные взаимодействия с видами искусств. Основным стержнем программы является помощь в становлении личности путем реализации сценического образа через *движение-изображение-звучание- импровизацию*.

Движение – освоение индивидуального пространства (внешнего и внутреннего) через музыкально-игровые и учебно-тренировочные упражнения, направленные на развитие психофизического аппарата (внимание, память, творческая мобилизованность, мышление); перемещение под музыку различного характера (индивидуально и коллективно), вхождение в темпо-ритм музыки, перевод мелодии в пластический ряд.

Изображение – моделирование образа в пространстве линии и цвета; составление графических и цветовых композиций в цвете и линиях по музыкальным ассоциациям, т.е. перевод музыкального ряда в изобразительный; создание портретных характеристик в технике гуаши, карандаша, пастели.

Звучание – создание звуковых ассоциаций пространства, цвета, предмета, животного; озвучивание рисунков, иллюстраций, этюдов; сочинение литературного ряда по музыкальным произведениям и рисункам; придумки-фантазии; игры со словом.

Импровизация – музыкально-игровые перевоплощения, индивидуальные и коллективные, исполнение этюдов, направленных на развитие взаимодействия и общения.

Таким образом, путь реализации сценического образа представляет собой процесс взаимодействия искусств на разных этапах занятия. Это позволяет добиться повышения творческих результатов всех без исключения детей, воспитывает у школьников потребность в общении друг с другом и с искусством.

Отличительной особенностью программы является деятельный подход к обучению, развитию, воспитанию ребенка средствами интеграции, т.е. воспитанник в течение двух лет обучения остается вовлеченным в продуктивную созидательную деятельность, позволяющую ему с одной стороны выступать в качестве исполнителя, а с другой – автора-творца. Это требует от учащегося самостоятельности, внутренней свободы, оригинальности мышления. Организация творческого процесса целиком и полностью лежит на плечах педагога, который на всех этапах занятия является для каждого воспитанника *соавтором и сотворцом*. Поэтому определяющим направлением творческого процесса программы является педагогика сотрудничества, в которой преподаватель является не авторитарным руководителем, а участвует в творческом процессе наравне с ребенком, что создает особый психологический климат, способствующий раскрепощению учащихся, их сближению друг с другом и раскрытию их внутреннего мира.

Для игры-занятия программой предусмотрены определенные правила и законы:

1. Совершение особых действий в начале и в конце занятия – ритуалов приветствия и прощания (хлопки, слова, звуки, жесты, фразы, выражения или стихи, повторяющиеся от занятия к занятию и настраивающие воспитанников на продуктивную работу, перебрасывающие «мост» из реального пространства в игровое).

2. Соблюдение правил:

- “Каждый на своем месте в свое время” (умение управлять своим вниманием, быть мобилизованным).
- “Я интересен всем, все интересно мне” (стремление находить необычность, непохожесть, новизну содержания, отличие от других в людях и вещах).
- “Я умею смотреть и видеть”.
- “Я умею слушать, слышать, и понимать”.
- “Я помогаю людям, люди помогают мне”.

3. Вера в предлагаемые обстоятельства (т.е. не делать чего-либо “понарошку”).

4. Серьезность (не смеяться и не пытаться рассмешить товарищей).

Соблюдение этих правил способствует выработке творческой этики, регулирующей взаимоотношения ребенка с окружающим миром. Нравственность – тоже творчество, надо только развивать и направлять стремление воспитанника к добру и красоте, помогая ему создавать самого себя.

Программа “Сценическое мастерство” представляет собой курс для учащихся младшего школьного возраста (10-12), рассчитана на 72 академических часа занятий, проводимых 1 раз в неделю в течение 2-х лет обучения и содержащих более 100 игр и упражнений.

Содержание программы

Учебный план

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие. Начальная диагностика	1	1	2	
2	Актёрское мастерство		89	89	
2.1	Сценическое внимание		15	15	
2.2	Фантазия и воображение		10	10	
2.3	Раскрепощение мышц		12	12	
2.4	Сценическое общение		22	22	
2.5	Эмоциональная память		4	4	
2.6	Предлагаемые обстоятельства		15	15	
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		37	37	
3.1	Техника речи и её значение		10	10	
3.2	Дикция		15	15	
3.3	Понятие об интонировании		5	5	
3.4	Тембрирование		2	2	
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	Скоморошье царство	1		1	
5.2	Театральные профессии	1		1	
5.3	Кукольный театр	9		9	
5.4	Виды и системы кукол в кукольном театре	1		1	
ИТОГО:		13	140	153	

Содержание учебного плана 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.

Планируемые результаты.

В конце обучения воспитанник должен овладеть следующими умениями и сформировать личностные качества:

- способность видеть, слышать, понимать окружающий мир и взаимодействовать с ним в соответствии с возрастом;
- умение различать чувства, настроение, характеры, отображаемые в произведении, и раскрывать их в разнообразных видах деятельности: игре на музыкальном инструменте, исполнении вокальных и хоровых произведений, в театральных композициях);
- оригинальное мышление, исполнительские способности (артистичность, смелость, органичность поведения на сцене), восприимчивость к искусству;
- чувство ответственности, дисциплину, умение и навык коллективной работы, познавательные интересы.

Метапредметные результаты:

- выработанные коммуникативные способности и навыки эффективного общения;
- проявление творческих способностей детей, навыков исследовательской деятельности;
- проявление позитивных мотивов межличностных отношений.

Предметные результаты:

- сформированные актёрские навыки через участие в концертной деятельности;
- использование элементов театральной культуры в повседневной жизни

Материально-техническое обеспечение

- классная комната, актовый зал, костюмерная
- стулья и столы для учащихся
- музыкальный центр
- форма одежды свободная

Кадровое обеспечение

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим опыт работы в театральной студии с детьми, образование – высшее педагогическое.

Форма аттестации : итоговый спектакль
Критерии оценки творческой деятельности на основе интеграции искусств

Уровни, баллы	Виды творческой деятельности			
	<i>Музыка</i>	<i>Театр</i>	<i>Литература</i>	<i>Изобразительное искусство</i>
Отличный (высокий)	<p>Воспитанник внимательно слушает музыку, движется в соответствии с ее характером и ритмом; мимикой и движениями реагирует на все изменения в музыкальном произведении. Передаёт настроение и чувства композитора в пластических импровизациях.</p>	<p>При исполнении этюда учащийся использует все выразительные средства (пластику, мимику, звучание). Увлечённо и органично импровизирует. Этюд отличается завершенностью. Воспитанник адекватно отображает характер персонажа с помощью выразительных средств, согласованно взаимодействует с партнёром.</p>	<p>Ребенок сочиняет и придумывает интересные яркие сюжеты по музыкальным, изобразительным произведениям, в которых присутствует целостность и завершенность. Раскрывает характер персонажа через совместные действия и эмоциональную речь.</p>	<p>Учащийся использует соответствующие выразительные средства (свет, линия, штрих, фон), передаёт с их помощью характерные особенности музыки. Найдено неожиданное, оригинальное решение. Новый образ полностью отличен от стереотипа.</p>

<p>Хороший (средний).</p>	<p>Ребенок передаёт музыкальное настроение однообразными повторяющимися движениями. Недостаточно выразительно отражает эмоциональный характер произведения. Активно пытается работать в образе, но сочетание действия с ритмом и мелодией мешает ему реагировать на все музыкальные нюансы.</p>	<p>В этюде использованы не все выразительные средства. Внимание исполнителя рассеяно. Ребенок импровизирует достаточно свободно и расковано, однако временами отклоняется от характера персонажа</p>	<p>Звуковая партитура избранного музыкального произведения относительно проста. Придуманный сюжет перекликается с известными клише. Внутреннее состояние героя передано с помощью описания его переживаний. Используются стереотипы «Жили – были...»</p>	<p>Работа не полностью завершена, использованы не все выразительные средства. Настроение музыкального произведения достаточно точно передано с помощью фона. Образ (музыки, героя, предмета, животного) содержит стереотипные черты.</p>
<p>Удовлетворительный (низкий).</p>	<p>Передача эмоционального настроения музыки отсутствует. Движения однообразны и скучны. Музыка звучит «сама по себе».</p>	<p>Характер персонажа передаётся схематично за счёт отдельных движений и звуков. Изображаемый герой неузнаваем. Иногда учащийся отказывается играть, кривляется,</p>	<p>Содержание «сочинений-придумок» не отражает характер и эмоциональный настрой произведения (музыкального, изобразительного). Предложения не связаны друг с другом.</p>	<p>Рисунок не завершён, выразительные средства почти не используются, настроение отображается с помощью одноцветного фона. Работа напоминает стереотипное изображение.</p>

		не может сосредоточить внимание на выступлении.		
--	--	--	--	--

Список методической литературы к образовательной программе «Основы актерского мастерства»

Музыкальные произведения.

1. Бетховен Л.В. “К Элизе”, “Пастушечья соната”.
2. Брамс И. Симфония № 40.
3. Грибоедов. Вальсы.
4. Григ Э. “Утро”, избранные произведения для фортепиано.
5. Зив М. “Детский альбом”: “Скоморохи”, “Веселая игра”, “Озорная девчонка”.
6. Лядов А. “Музыкальные картинки”, “Кикимора”, “Баба - Яга”, “Музыкальная табакерка”.
7. Моцарт В.А. “Рондо”, симфония № 40.
8. Прокофьев С.С. “Мимолетности”, “Детская музыка”, “Тарантелла”, “Ромео и Джульетта” (фрагменты)
9. Римский-Корсаков “Полет шмеля”.
10. Свиридов Г. “Романс”, “Время, вперед!”
11. П.И. Чайковский “Детский альбом”, “Времена года”, “Лебединое озеро” (фрагменты).
12. Ф. Шопен Этюды, прелюдии
13. Д. Шостакович “Детский альбом”.
14. Р. Шуман “Альбом для юношества”

Произведения изобразительного искусства.

1. Ван Гог В. Натюрморты.
2. Моне К. “Лепёшки”.
3. Петров-Водкин К. Натюрморты
4. Пикассо П. “Горшок, рюмка, книга”, “Зелена миска”, “Черная бутылка”, “Бидон и миска”

Литературные произведения.

1. Английская песенка о храбрых портных в переводе К. И. Чуковского и С. Я. Маршака.
2. Генфьюрд Ю. «Дождинки пляшут» пер. И. Токмаковой.
3. Горбовский Г. «Как подстригали пуделя».
4. Из английской поэзии «Шалтай-болтай» пер. Маршака.
5. Из французской нар. поэзии «Дождь».
6. Из шотландской нар. поэзии «Чудак».
7. Кондратьев А. «О тазе и вазе».
8. Левин В. «Считалка для мышек».
9. Мандельштам О. «Тишина».
10. Некрасов Н.А. «Зеленый шум».
11. Николаенко Л. «Все сделалось грустным».

12. Орлов В. «Ты скажи мне, реченька».
13. Пивоварова И. «Тихое и звонкое».
14. Сеф Р. «Дождик».
15. Смит Д. пер. Б. Заходера «Пролетающую корову».
16. Смит Ульям Дж. пер. Б. Заходера «Маленький енот».
17. Токмакова И. «Плим», «Сонный слон», «Усни-трава».

Литература для педагога

1. Башаева Т. Развитие восприятие у детей Форма, цвет, звук. – М.: Академия развития, 1997.
2. Вайнерман С., Большев А. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству. – М., 2001.
3. Вербицкая Основы сценического движения. – М., 1983.
4. Выгоцкий Л. Воображение и творчество в детском творчестве. – М., 1991.
5. Гиппиус С. Гимнастика чувств. – М., 1967.
6. Ершова А. Уроки театра на уроках в школе. – М., 1990.
7. Ильенко Л. Интегрированный эстетический курс для начальной школы. – М., 2000.
8. Ключева Н., Касаткина Ю. Учим детей общению, Характер, коммуникабельность.– М.: Академия развития, 1997.
9. Кнебель М. Поэзия педагогики. – М., 1967.
10. Колчеев Ю., Колчеева Н. Театрализованные игры в школе. – М., 2000.
11. Козлянинова И. Сценическая речь. – М., 1995.
12. Кряжева Н. Развитие эмоционального мира детей. – М.: Академия развития, 1997.
13. Любимова Т. Учить не только мыслить, но и чувствовать. – Чебоксары, 1994.
14. Медведева И., Шишова Г. Книга для трудных родителей. – М., 1999.
15. Немеровский А. Пластическая выразительность актера. – М., 1981.
16. Пеня Т. Космос театр (программа полихудожественного развития). – М., 1994.
17. Станиславский К. Работа актера над образом и над собой. Том 2. – М., 1954.
18. Торшилова Е. Шалун или мир дому твоему (программа и методика эстетического развития дошкольников). – М., 1998.
19. Фомичева М. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: Просвещение, 1989.