

**Частное образовательное учреждение
Ярославская Губернская Гимназия
имени святителя Игнатия Брянчанинова.**

**Рабочая программа театральной студии «ОБРАЗ»
на 2024– 2025г.г.**

**Программа составлена
педагогом доп. образования
Пальшиной В.А.**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Театр - синтетический вид искусства. Изучая его, ребенок погружается в мир литературы, музыки, живописи и др. Эти познания - неотъемлемая частица общей системы эстетического воспитания, роль которого в развитии личности и ее всестороннем формировании трудно переоценить. Уже в древности пробивала себе дорогу мысль об элементах эстетики и красоты труда в творческой деятельности человека. Выдающийся критик В. Белинский подчеркивал: «Искусство способствует развитию сознания и убеждений человека не меньше, чем наука».

Театр - коллективное искусство. Дети приобретают опыт взаимодействия с большими и малыми социальными группами, учатся согласовывать свои действия с действиями других членов группы, т. е. приобретают навыки коллективного творчества.

Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы смело мог входить в современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение.

Актуальность программы определяется обострившейся в настоящее время проблемой нравственного воспитания детей. Низкий художественный уровень многих телевизионных и радиопередач, обилие безнравственной рекламы на улицах и экранах, развитие новых информационных технологий при деградации их идейного содержания – все это негативно влияет на духовно-нравственное состояние детей. Разобщенность, замкнутость, агрессивность, растущая детская преступность, нетерпимость, непочтительное отношение к старшим, неуважительное отношение к труду, неумение сострадать ближним, неустойчивая психика и многие другие болезни подрастающего поколения – требуют лечения, в том числе средствами искусства, требуют пристального внимания именно к нравственному воспитанию.

Педагогическая целесообразность. Почти все программы по театральному искусству направлены на начальные этапы освоения актерской профессии. Уроки актерского мастерства используются как наиболее эффективная форма общего эстетического развития ребенка, без учёта развития и воспитания его нравственных качеств. Н. В. Гоголь сказал: «Театр – ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь..., это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». При помощи театральной педагогики можно развить не только природные способности ребенка, но и воспитать его духовно-нравственные качества. Данная программа основной акцент делает именно на развитие и формирование средствами театрального искусства определенных духовно-нравственных качеств в воспитании детей.

Все упражнения, этюды, выбор тем для практических занятий, беседы, экскурсии, творческие поездки, просмотр спектаклей – все перечисленное

подчинено одному: полезно ли это ребенку, не навредит ли ему. Задача театральных занятий – подготовить почву, сделать ее достаточно восприимчивой, чтобы упавшее зернышко добра в будущем дало свои плоды - чем раньше, тем лучше.

«Возраст нежный, – он скоро усвоит в себе то, что ему говорят; и как печать на воск, в душе детей отпечатывается то, что они слышат; а между тем и жизнь их тогда уже начинает склоняться или к пороку или к добродетели» (Иоанн Богослов).

Ребенок в процессе театральной деятельности имеет возможность отрабатывать жизненные, этические навыки в конкретных ситуациях, выражать сострадание, учиться быть готовым к трудностям и не теряться перед преодолением их. Эстетично этот процесс будет выглядеть или нет – не столь важно. Главное, чтобы такой тренинг был, чтобы в коллективе для него были созданы доверительные условия. Необходимо, чтобы общее развитие и обучение не ограничивалось развитием рук, ног, глаз, слуха, памяти; не ограничивалось узким специальным образованием, а развивалась бы чистая душа и ум ребенка. Воспитание методами театральной педагогики позволяет глубже проникнуть в личность ребенка, способствует формированию его мировоззрения и ориентирует детей в культурно-социальном пространстве общества.

Программа разработана с учетом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области «Искусство», учитывает практический опыт образовательных организаций, осуществлявших исследовательскую и экспериментальную работу по данному направлению эстетического воспитания.

Цель: гармоничное духовное развитие личности ребёнка средствами эстетического образования; воспитание и развитие его художественно-творческих умений, устранение зажатости и эмоциональное раскрепощение, преодоление «боязни сцены».

Задачи:

Образовательные

- Ознакомление с историей русского театра, формирование стойкого интереса к отечественной и мировой культуре;
- освоение элементов актерского мастерства на практике через выступления в спектаклях и мероприятиях;
- обучение технике сценической речи на основе дыхательной гимнастики;
- обучение мышечному контролю и снятию зажимов;
- развитие умения действовать на сцене по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах»;

- развитие чувства ритма;
- ознакомление с профессиями художника-декоратора, гримера, музыканта, хореографа;
- обучение воспитанников методике работы с поэтическим, драматическим и прозаическим текстами;
- обучение умению сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля внимания помехи извне.

Развивающие

- Развитие у детей: наблюдательности;
- творческой фантазии и воображения;
- внимания и памяти;
- ассоциативного и образного мышления;
- чувства ритма.
- раскрытие и развитие голосовых возможностей каждого ребенка.
- развитие эмоциональности детей, в том числе способности к состраданию, сочувствию, сопереживанию.
- развитие навыков выполнения простых физических действий на сцене.
- развитие умения анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до слушателя.

Воспитательные

- Формирование партнерских отношений в группе, общения друг с другом, взаимного уважения, взаимопонимания;
- воспитание самодисциплины, умение организовывать себя и свое время;
- формирование и развитие эстетического вкуса;
- развитие способностей полноценного восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и жизни;
- способствовать удовлетворению ребенка в самовыражении;
- воспитание патриотизма, уважения к наследию русской культуры, следования традициям родного края;
- обогащение духовного мира детей, выявление и развитие их творческих способностей.

Возраст воспитанников и срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 9-14 лет и состоит из следующих разделов:

1. Актерское мастерство
2. Сценическая речь
3. Сценическое движение

Режим и формы занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность - 2 часа. 1 час – актерское мастерство, 2 час – сценическая речь чередуется со сценическим движением. Занятия в

объединении проводятся со всеми детьми без какого-либо отбора или конкурса. Количество воспитанников в группе 10 человек.

Занятия актерским тренингом и сценической речью желательно проводить в просторном, регулярно проветриваемом зале со свободным центром. Одежда - спортивная, удобная.

Основной язык театрального искусства - действие, основные видовые признаки - диалог и игра, поэтому основная форма занятий - игра; это ведущий тип деятельности школьников. Она знакома им, близка, дети чувствуют себя в состоянии игры комфортно. Игровое начало - основа всех упражнений и заданий для воспитанников объединения. Детям среднего школьного возраста необходимо практически все преподнести как забавную, увлекательную игру. Это снижает утомляемость, увеличивает объем и улучшает качество преподаваемого материала. Кроме того, игра дает выход избыточной энергии и помогает детям реализовать инстинкт подражания. Она полезна для тренировки навыков, необходимых в серьезных делах, и предоставляет возможность удовлетворить потребность в отдыхе и разрядке. Через игру реализуется стремление к соперничеству и главенству, «компенсируются» вредные побуждения и невыполнимые в реальной жизни желания. Другими словами, дети испытывают потребность в игре, и именно в игре формируются их эстетические запросы.

Занятия проводятся по группам (тренинги, репетиции) и индивидуально. Обязательным условием реализации программы является коллективная импровизация. Занятия по истории театра проводятся в форме лекций, бесед, викторин, конкурсов, диспутов, дискуссий с использованием мультимедийных технических средств.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН.

Раздел	Тема	Кол - во часов.	Содержание
<u>Актёрское мастерств</u> <u>о</u>	1.Введение. Инструктаж по технике безопасности. Театральная этика. Театральная лексика.	2ч .	1. <u>Теория.</u> Введение. Инструктаж по технике безопасности. Театр, как вид искусства. История развития театра. Театр Волкова. Занавес, кулисы, падуги, мизансцена, актер и т.д. – то без чего нельзя начинать театр. 2. <u>Теория.</u> Театральная лексика. Культура сцены. Освобождение мышц. Снятие мышечного

	<p>8. Эмоциональная память.</p> <p>Репетиция спектакля.</p>	<p>4ч .</p> <p>1ч .</p>	<p><u>Теория.</u> Эмоциональная память.</p> <p>Практика. Этюды на память физических действий (иголка-нитка, «Зеркало», «Обед», «Разговор по телефону»</p>
	<p>9. Общение.</p> <p>Репетиции спектакля.</p>	<p>4ч .</p> <p>2ч .</p>	<p>Теория. Общение.</p> <p>Практика. Этюды«Я» в предлагаемых обстоятельствах. Я с друзьями, я в школе и т.д.</p>
	<p>Премьера спектакля.</p>		<p>Выступление ребят. Анализ. Подведение итогов. Награждение.</p>
	<p>Итого:</p>		<p>30 часов – актёрское мастерство, 6 ч. -репетиция</p>
	<p>10. Мысль и подтекст.</p>	<p>2ч .</p>	<p>Теория. Мысль и подтекст.</p> <p>Практика. Упражнения на эмоциональную окраску текста (любить, ненавидеть, восхищаться, просить и др.)</p>
	<p>11. Темпо-ритм.</p>	<p>2ч .</p>	<p>Теория. Темпо-ритм.</p> <p>Практика. Музыка + движение. Упражнения «Пишущая машинка», смена ритма.</p>
	<p>12. Пластика.</p>	<p>2ч .</p>	<p>Теория. Пластика.</p> <p>Практика. Музыка + движение + мышление. Упражнения «Пластилиновые куклы», «Восковые куклы», «Снег-дождь»</p>
	<p>13. Мизансцена.</p>	<p>2ч .</p>	<p>Я и мой герой. «Плохой – хороший». Что делает, зачем.</p> <p>Теория. Мизансцена. Мизансцена – язык сцены, язык движения.</p> <p>Практика. Этюды на «пристройку».</p>

	14. Сверхзадача.	2ч	Теория. Сверхзадача, сквозное действие. Основа действия. Практика. Этюды на выполнение сверхзадачи (чего хочу и что я для этого делаю)
	15. Творческое оправдание и фантазия.	2ч	Практика. Творческое оправдание и фантазия. Оправдание позы, продолжение действия из положения «стоп-кадр», этюды по картинам.
	16. Создатели спектакля. Художник в театре. Репетиции спектакля.	1ч . 2ч .	Теория. Создатели спектакля. Художник в театре. Краски спектакля, материал, фактура.
	17. Гримёр Репетиции спектакля (работа над ролью).	1ч . 2ч .	Теория. Гримёр. Методы наложения и снятия грима. Практика. Старческий грим, молодой, грим персонажей пьесы.
	18. Музыка в театре Репетиция спектакля.	1ч . 2ч .	Теория. Музыка в театре. Музыка – основа спектакля. Специфика подбора настроения.
	19. Пластика.	2ч .	Теория. Пластика. Пластическое решение спектакля. Пантомима. Практика. Пластика животных, кукол. Пластические этюды.
	20. Мысль и подтекст. Начало подготовки к Пасхальному спектаклю. Выбор пьесы. Анализ. Распределение ролей.	2ч . 1ч .	Теория. Мысль и подтекст. Понятие о подтексте. Практика. Упражнения: слова и фразы в разных интонациях, чтение стиха с грустью, радостью, с удивлением, с обидой и т.д.)

21. Этюдные импровизации на литературный материал (басня, рассказ, отрывок). Репетиция спектакля.	2ч . 1ч .	Практика. Этюдные импровизации на литературный материал(басня, рассказ, отрывок).	
22. Чувство правды и контроль. Репетиция спектакля.	2ч . 1ч .	Теория. Чувство правды и контроль как способность актера сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой. Практика. Упражнения «ждать, читать письмо, пианист» и т.д.	
23. Мизансцена толпы. Мизансцена монолога. Репетиция спектакля.	2ч . 1ч .	Теория. Понятие мизансцены. Мизансцена толпы, мизансцена монолога. Простейшая мизансцена и ракурсы.	
24. Характерность образа. Репетиция спектакля.	2ч . 1ч .	Теория. Характерность образа. История героя до пьесы, характер, привычки. Практика. Этюды на предлагаемые обстоятельства.	
25. Работа актера над образом. Логика действия.	2ч .	Теория. Работа актера над образом. Логика действия. Практика. Этюды на тему: «я - предмет» (телевизор, холодильник, часы, чайник и т. д.)	
<u>Пасхальный спектакль</u>		<u>Выступление. Подведение итогов. Анализ.</u>	
26. Выгородка. Декорация.	1ч .	Сценографическое решение спектакля. Атмосфера. Фактура спектакля.	

	Реквизит.		Подготовка реквизита. Распределение обязанностей.
	Итого:		30ч. – актёрское мастерство. Всего за год – 66 ч.
Раздел «Сценическая речь»	Дыхательная гимнастика Л. Н. Стрельниковой.	6ч	Практика. Дыхательная гимнастика Л. Н. Стрельниковой, артикуляционная гимнастика. Упражнения: «Насос», «Пружина», «Подскоки»
	Дикционные упражнения. Артикуляционная гимнастика.	6ч	Практика. Дикционные упражнения. Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Язык», «Чистка зубов», разминка для губ.
	Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Дикционные упражнения, артикуляционная и голосовая гимнастика.	6ч	Практика. Дыхательная гимнастика Л. Н. Стрельниковой, артикуляционная и голосовая гимнастики. Дикционные упражнения. «Пи-би», «пе-бе», «пу-бу» и т.д. Скороговорки.
	Дикционные упражнения, артикуляционная и голосовая гимнастика.	6ч	Практика. Дикционные упражнения. Шипящие и свистящие звуки. Скороговорки.
	Работа с текстом.	7ч	Теория. Работа с текстом. Жанры художественного слова. Практика. Выбор литературного произведения. Тема, идея, во имя чего, задача актера. Логический разбор материала.
	Итого:		Сценическая речь – 31 час
Раздел «Сценическое движение»	Введение сценическое движение. Культура сцен.	2ч	Физическая музыкальная разминка с творческими заданиями.

	движения.		
	Дыхание в движении. Телесный зажим. Падения.	6ч .	Физическая разминка. Растяжка. Дыхание. Творческие задания. Отработка падений.
	Темпоритм движения. Движение в рапиде. Движение в предлаг. обстоятельств ах.	6ч .	Физическая музыкальная разминка с творческими заданиями. Движения в разных темпоритах (оправдание). Движение в рапиде.
	Сценическая драка. Пощёчина.	6ч .	Физическая музыкальная разминка с творческими заданиями. Элементы и основные правила сценической драки. Отработка пощёчин (работа в парах).
	Пластика движения. Пластическое решение спектакля и образа.	6ч .	Физическая музыкальная разминка с творческими заданиями. Упражнения на пластику. Пластика моего героя. Импровизация.
	Итого:		Сценическое движение – 26 ч. Репетиции – 9ч.
	За год:		Актёрское мастерство – 66ч., Сценическая речь - 31ч., Сценическое движение – 26ч. Дополнительное время для репетиций – 13ч. Всего – 136 ч. за год.

Методическое обеспечение программы:

Возможные формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие, тренинг, игра (деловая, ролевая), праздник, мастерская, конкурс, фестиваль, творческая встреча, репетиция и т.д.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности воспитанников на занятиях:

- фронтальный - одновременная работа со всеми детьми;
- коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми детьми;
- индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм работы
- групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек);

- коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение;
- в парах - организация работы по парам;
- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Формы подведения итогов: показ спектакля, участие в конкурсах, концертах.

Дидактический материал: альбомы репродукций картин, памятки, научная и специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные средства и др.

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: декорации, реквизит, костюмы, компьютер, телевизор, видеомэгафнофон, мэгафнофон, мультимедийный проектор. специальная литература, сценическая площадка, костюмерная.

ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГОМ.

1. Андрэчников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Аннкеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
6. Гиппиус З.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
8. Кипнис М. «Актёрский тренинг», М., «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2009.
9. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
10. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.
11. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современные положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57.
12. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
13. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
14. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
15. Паламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
16. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
17. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
18. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 2000.
19. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
20. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.

21. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
22. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
23. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ

1. Белянская Л.Н. Хочу на сцену! - Донецк, 1997.
2. Ищук В.В., Нагибина М.Н. Народные праздники. - Ярославль, 2000.
3. Казанский О.В. Игры в самих себя. - М., 1995.
4. Пикулева Н.К. Слово на ладошке. - М., 1997.
5. Раугул Е.П., Козырева М.А. Театр в чемодане. - СПб., 1998.
6. «Любимые страницы». - Смоленск, 1999.
7. «Напиток Карабаса Барабаса». - Йошкар-Ола, 1996.
8. «Я познаю мир». - М., 1999.
9. Смолина К.В. «Сто великих театров мира». - М., 2001.
10. Сухин И.А. Незнайка, Хоттабыч. - М., 1994.
11. Сыромятникова И.В.. Искусство грима. - М., 1992.
12. Тарабарина Т.А. 50 развивающих игр. - Ярославль, 1999.
13. Успенские В.А. Мифы древней Греции. - М., 1993.
14. Успенский Э.А. Школа клоунов. - М., 1996.

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ РОДИТЕЛЯМ

1. Яблонькина Д.Н. «Психологические тесты для детей».
2. Сидоркина О.В. «Мой маленький театр».
3. Деревянкин Н.К. «Театр в школе».
4. Звонарев К.А. «Я играю в театр».