

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"ЛИВАДИЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"**

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО

на заседании МО
Протокол № 4 29.08.2023
Руководитель МО _____

СОГЛАСОВАНО

зам. директора по УВР
_____ В.П.Цёма
31.08.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ РК "Ливадийская
санаторная школа-интернат"
_____ М.И. Дорогина
31.08.2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

"ВОЛШЕБНАЯ СИЛА"

возраст обучающихся: 8 - 17 лет

Автор: Дерксен Марина Анатольевна

2023 г.

Пояснительная записка

«Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная ближе всего ребенку, поскольку в её основе лежит игра - неиссякаемый источник творчества. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство.

Театр – искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с изобразительным искусством и музыкой.

Привлечение детей школьного возраста к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего развития их способностей.

На занятиях ребята сами выбирают и нужный темп, и средства, и методы выполнения задания, чередуя парную, индивидуальную и групповую работу. Атмосфера доверия, сотрудничества учащихся и руководителя, содержательная работа с материалом, обращение к личному опыту участника, связь с другими видами искусств - способствует развитию индивидуальности участника.

Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют эмоциональному сплочению коллектива. Данная программа рассматривает в первую очередь: сценическое внимание, сценическое воображение и фантазию, мышечную свободу, эмоциональную память, сценическое действие, актерскую смелость.

Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции. Таким образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль. На занятиях предоставляется возможность утвердиться, раскрыть свой творческий потенциал.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театральной студии «Волшебная сила» разработана на основе духовно-нравственного развития и воспитания школьников. Целенаправленная организация и планомерное использование театрализованной деятельности способствует личностному развитию школьников, реализации творческого потенциала, позитивной самооценки и самосознания.

По утверждению К.С. Станиславского, это лучшее средство для общения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это чудо, способное развивать в человеке творческие задатки, стимулировать развитие психологических процессов, совершенствовать телесную пластичность, формировать творческую активность.

Театрализованная деятельность позволяет решать многие проблемные ситуации. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только психические функции личности ребенка, художественные способности, творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, помогают адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным.

Дополнительная общеобразовательная программа театральной студии «Волшебная сила» имеет **художественную направленность**. Данная программа направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и творческого мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства.

Цель программы: всестороннее развитие личности подростка средствами театрального искусства, воспитание в детях добра, любви к ближним.

Задачи:

Образовательные:

-сформировать знания о природе театра;

-сформировать основы актерского мастерства;
-сформировать правильное произношение звуков, дикцию, интонационную выразительность речи;
-сформировать коммуникативные навыки;
Развивающие:

-развивать и совершенствовать творческие способности;
-совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие, умение согласовывать свои действия с партнерами.

Воспитательные:

-привить любовь к сценическому искусству;
-воспитать доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками;
-воспитать умение оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями;
-воспитание гражданственности посредством изучения народных традиций через репертуар.

Основной целью программы является:

Развитие творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных качеств детей, обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и внешнюю культуру, через приобщение к миру театра.

Исходя из целей программы предусматривается решение следующих основных задач:

1. Развитие творческих способностей, памяти, произвольного внимания, творческого мышления, фантазии и воображения.
2. Развитие навыков актерского мастерства и сценической речи.
3. Реализация потребностей детей в общении и познании окружающего мира; создание атмосферы доброжелательности в коллективе.
4. Приобретение знаний и практики в области театрального искусства.

Содержание предмета «школьный театр» 8-10 лет

Чтение и анализ художественных произведений, сценариев театральных постановок, пьес, этюдов. Выразительное чтение является наиболее действенным методом первоначального ознакомления учащихся с текстом художественного произведения, но прочитать крупное произведение на уроке невозможно, и помощником в его восприятии является пересказывание на уровне сюжетной линии, а также чтение отрывков, инсценирование отдельных, ключевых эпизодов.

Просмотр видеозаписей спектаклей, прослушивание аудиозаписей детских произведений (сказки); **посещение театра.** Театр способствует духовному развитию, пробуждает чувства, развивает воображение. Обсуждение работы актеров, сюжета спектакля.

Анализ своей деятельности по результатам выступлений.

Изготовление декораций, театральных реквизитов (с привлечением родителей) костюмов, масок.

Театральная игра (придумывание историй) Позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную направленность.

Культура и техника речи. Упражнения на развитие речевого аппарата (артикуляционная гимнастика)

Упражнения на развитие пластики. Это произвольные и непроизвольные движения тела (в том числе и рук), при помощи которых человек выражает свои слова, мысли и эмоции. Например, взмах рукой означает приветствие, если ребенок топает ногами, значит, он чем-то недоволен, что-то ему не нравится и т. д.

Снятие зажимов. Одним из залогов успешного овладения актерским мастерством умение своевременно расслабляться и освобождаться от так называемых зажимов.

Основы театральной культуры. Театр и зритель. Театральное закулисье.

Театральные этюды. Это одна из ступенек подготовки детей в объединении к изучению роли и перевоплощению.

Индивидуальная работа подразумевает, что каждый ученик получает для самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и учебными возможностями.

Подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных инсценировок.

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, развивая творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя игровые импровизации, совершенствуя умение владеть своим телом, совершенствуя двигательные способности, гибкость, выносливость, ритмические способности и координацию движений, учился действовать на сценической площадке естественно.

Формы работы: коллективная, групповая, парная, индивидуальная.

Содержание предмета «Школьный театр» 11-13 лет

Содержание разделов:

1. Вводное занятие, заключительное занятие

- решение организационных вопросов;
- подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника;

2. Театральная игра

Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, произвольного внимания, воображения, наблюдательности. Этюды на выразительность жестов. Этюды с воображаемыми предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое поведение. Импровизация игр-драматизаций.

Диагностика творческих способностей воспитанников.

3. Культура и техника речи

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в движении. Коллективное сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа над стихотворением и басней.

4. Ритмопластика

Коммуникативные, ритмические, пластические игры и упражнения. Развитие свободы и выразительности телодвижений.

5. Основы театральной культуры

система занятий - бесед, направленных на расширение представлений о театре.

6. Индивидуальная работа.

Работа над словом. Отработка отдельных этюдов. Устранение дикционных недостатков.

7. Просмотрово-информационный

Просмотр спектаклей и их обсуждение.

Типы занятий: комбинированный; первичного ознакомления материала; усвоение новых знаний; применение полученных знаний на практике; закрепления, повторения; итоговое.

Формы организации учебного занятия: занятие-игра; соревнование; концерт; творческий отчет; круглый стол; урок-лекция; творческая мастерская.

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержания тем, дополнять практические занятия новыми приемами практического исполнения.

Содержание программы 14-16 лет

1. Вводное занятие «Разрешите представиться»

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с театром как видом искусства.

Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов со спектаклями, мероприятиями выпускников. Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.

2. История театра. Театр как вид искусства

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол.

Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта учащихся; творческие игры; Игры «Театр в твоей жизни («Что такое театр?», «Театр в твоём доме. Театр на улице»), «Школьный театр. Профессиональный театр для детей. Зачем люди ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре». Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации.

3. Актерская грамота

Теория: Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актёра. Возможности актёра «превращать», преображать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнёров. Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.

Практическая работа: тренинги на внимание. Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один..»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками). Выполнение этюдов, упражнений-тренингов., упражнение: «Я сегодня – это ...», этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы.

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.

Дидактический материал: карточки с заданиями.

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности.

4. Художественное чтение

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы практической работы над голосом. Литературное произношение.

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука. Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речевым аппаратом. Артикуляционная гимнастика. Чтение литературных отрывков. Формы проведения занятий: групповые, индивидуальные.

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации. Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на развитие и управление речеголосовым аппаратом. Исполнение каждым воспитанником работ из своего чтецкого репертуара.

5. Сценическое движение

Теория: Школы и методики движенческой подготовки актёра. Развитие психофизического аппарата. Работа с равновесием, работа с предметами. Техника безопасности.

Практическая работа: Разминка плечевого пояса, тренинг.

Форма подведения итогов: этюды

6. Работа над сценическим этюдом, мероприятия

Теория: Особенности композиционного построения спектакля: экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Персонажи - действующие лица спектакля.

Практическая работа: работа над спектаклем, осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. Сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. Форма подведения итогов: участие в мероприятиях, обсуждение плюсов и минусов.

Планируемые результаты освоения программы 8-10 лет

Активное участие театральной студии «Волшебная сила» в школьной жизни, в школьных концертах и праздниках.

В результате освоения программы театральной студии «Волшебная сила» учащиеся получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения.

Личностные результаты

- Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных поступков.
- Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые сроки.
- Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность.
- Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой обстановке.
 - Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке.
 - Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера.
 - Уметь запоминать заданные педагогом мизансцены.
 - Свободно и естественно выполнять на сцене простые физические действия.
 - Знать и владеть комплексом артикуляционной гимнастики.
 - Уметь действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему.
 - Уметь сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.
 - Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.
 - Знать и уметь произносить скороговорку и стихотворный текст правильно произнося слова и расставляя логические ударения.
 - Уметь строить диалог с партнером на заданную тему.
 - Уметь составлять диалог между сказочными героями.
 - Знать наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов.

Метапредметные результаты

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
- выразительному чтению;
- различать произведения по жанру;
- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
- видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
- сочинять этюды по сказкам;
- умению выразить разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злора, удивление, восхищение)

Организационная модель

Занятия организуются для небольшого театрального коллектива (от 10 до 12 человек). В данном формате могут заниматься как ученики одного класса, так и любой другой состав участников, в том числе разновозрастной, с привлечением родителей, педагогов школы.

По форме проведения занятия подразделяются на следующие типы:

1) занятие-прослушивание (мелкогрупповое и / или индивидуальное)

при наборе в театральный коллектив,

при переходе из одного класса / уровня / коллектива в другой;

для периодической оценки индивидуального темпа развития исполнительских и творческих навыков обучающихся;

для работы с исполнителями главных ролей;

- 2) занятие, направленное на развитие комплекса сценических умений и навыков (актёрские этюды и упражнения, импровизации; разучивание ролей);
- 3) творческая проектная деятельность (создание декораций, костюмов, реквизита; работа над режиссёрским замыслом спектакля; популяризация театрального искусства среди сверстников)
- 4) репетиционно-постановочный процесс: работа над фрагментами спектакля, групповая (по партиям, по ролям) и коллективная работа, постановка мизансцен;
- 5) сводная репетиция, прогон спектакля;
- 6) сценический показ: спектакль, представление, концерт;
- 7) посещение театров, музеев, просмотр видеоспектаклей; обсуждение, анализ событий театральной жизни.

Указанный перечень типов занятий не является исчерпывающим, может быть дополнен, скомбинирован с другими элементами и формами по выбору учителя.

Ожидаемые результаты 11-13 лет

Результаты определяются по 3 уровням: личностные, метапредметные и предметные.

Личностные результаты - это превращение знаний и способов деятельности, приобретённых учащимися, в образовательном процессе:

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии;

- доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению группы;

- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;

Метапредметные результаты – это освоение универсальных учебных действий, обеспечивающие овладение ключевыми компонентами, составляющими основу умения учиться:

- обучающийся научится: пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм.

- воспитанники научатся договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению; формулировать собственное мнение и позицию; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты – это освоенный учащимися в ходе изучения дополнительной общеобразовательной программы опыт специфической деятельности по получению продукта (нового знания), его преобразованию и применению:

- обучающиеся научатся: получают общие знания о театральном искусстве, театральной культуре; получают сведения о театральных профессиях; развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, работать с голосом; основам актёрского мастерства; выполнять и сочинять этюды и упражнения; уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злость, удивление, восхищение) вербально и невербально.

Формы контроля:

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий;

- промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы;

- итоговый – спектакли.

Формы работы: коллективная, групповая, парная, индивидуальная.

Ожидаемые результаты 14-16 лет

Результаты определяются по 3 уровням: личностные, метапредметные и предметные.

Личностные результаты - это превращение знаний и способов деятельности, приобретённых учащимися, в образовательном процессе:

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии;

- доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению группы;

- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;

Метапредметные результаты – это освоение универсальных учебных действий, обеспечивающие овладение ключевыми компонентами, составляющими основу умения учиться:

- обучающийся научится: пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; проявлять индивидуальные творческие способности.

- воспитанники научатся договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению; формулировать собственное мнение и позицию; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты – это освоенный учащимися в ходе изучения дополнительной общеобразовательной программы опыт специфической деятельности по получению продукта (нового знания), его преобразованию и применению:

- обучающиеся научатся: получают общие знания о театральной культуре; развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, работать с голосом; основам актёрского мастерства; выполнять и сочинять этюды и упражнения; умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злорадия, удивление, восхищение) вербально и невербально.

Осуществляя в работе цели и задачи, поставленные программой, хотелось бы положительным итогом работы считать:

Формирование устойчивого интереса к театрализованной деятельности; умение эмоционально передать характер героя через мимику, пластику и жесты.; развитие умения действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему; желание участвовать в спектаклях; участие в районных, городских и областных театральных конкурсах.

Организационная модель

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление спектакля.

Сценический репертуар, материал для текущих упражнений подбирается с таким расчётом, чтобы каждый участник коллектива мог попробовать свои силы в исполнении разноплановых ролей, принять участие в постановках различной тематики. При организации процесса важно соблюдать принципы равноправия, чтобы школьники были готовы не только выступать на сцене, но и выполнять другую работу, необходимую для постановки спектакля.

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с участниками конкретного представления для отработки дикции, мезансцены. Основными формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, праздники.

Постановка сенок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству. Дети погружаются в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения; они попадают в мир музыки, слова, литературы, хореографии и т.д. при этом рождается сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка потребуются все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых он не подозревает.