

Муниципальное автономное учреждение
Ангарского городского округа
«Дом культуры «Одинск»

Рабочая программа
«Театральное искусство»
(3 года обучения)

Автор: Хамгушкеев
Николай
Владимирович

2022г

с.Одинск

Пояснительная записка

Направленность программы

Рабочая программа «Театральное искусство» имеет художественную направленность и ориентирована на развитие творческих способностей и эстетической культуры детей, художественных способностей и склонностей, предусматривает возможность творческого самовыражения и импровизации через изучение основ театрального искусства, постижение азов актёрского исполнительского мастерства.

Новизна программы

Новизна программы «Театральное искусство» состоит в системном, комплексном подходе к театральному образованию учащихся через использование методов театральной педагогики и инновационных образовательных технологий: личностно-ориентированного подхода, применения игровых и здоровьесберегающих технологий, информационных технологий.

Актуальность программы

В настоящее время занятия театральным творчеством не потеряли своей актуальности. Гармоничное развитие личности тесно связано с процессом формирования ее духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с другой. Данная программа способствует: формированию и развитию творческих способностей, выявлению, развитию и поддержке талантливых детей. Актуальность работы программы состоит в том, что обучение театральному искусству, как искусству синтетическому, является одним из средств воспитания детей через слово, движения, голос, отношение к окружающему миру, что в результате характеризует действительно культурного человека, любящего свое Отечество.

Реализация программы направлена, в том числе, на формирование и развитие творческих способностей детей, и удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования.

Педагогическая целесообразность

Программа «Театральное искусство» педагогически целесообразна, так как направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в ребёнке, на выражение его личного «Я» и помогает решить следующие проблемы:

1. занятия в детском театральном коллективе способствуют более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей;
2. обучение актёрскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья;

3. знакомство с основами театральной культуры расширяет кругозор школьников, 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, приобщают учащихся к музыке, литературе, изобразительному искусству;
4. театр помогает социальной и психологической адаптации школьников, их личностному росту.

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.

Цели и задачи

Цель программы: создание условий для личностного развития обучающихся, формирования творческих способностей, удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-эстетическом развитии, выявления и поддержки талантливых детей средствами театрального искусства.

Задачи программы

обучающие:

- познакомить с историей театрального искусства;
- помочь в овладении теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области театральной деятельности;

воспитательные:

- приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к искусству;
- воспитать эстетический вкус;
- сформировать у учащихся нравственное отношение к окружающему миру, нравственные качества личности;
- сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность в себе;

развивающие:

- развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, образное и логическое мышление;
- развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, артикуляцию, силу голоса; мышечную свободу; фантазию, пластику;
- развить творческие и организаторские способности;
- активизировать познавательные интересы, самостоятельность мышления.

Отличительные особенности

Данная рабочая программа даёт возможность каждому учащемуся с разными способностями реализовать себя как в массовой постановочной работе, так и в сольном исполнении, выбрать самому из предложенного материала роль, элементы костюма, музыкальное сопровождение. Объем

вариативных форм освоения программы в содержании, которое предполагает творческие задания, помогает каждому учащемуся идти в образовательной деятельности по собственной траектории. Именно это позволит ему быть успешным, почувствовать себя значимым, поверить в свои возможности. Вариативность программы направлена на развитие эмоционально-эстетических, сенсорных, познавательных способностей, обеспечивающих более глубокое освоение разных видов искусства, на формирование общей и художественной культуры. Программа предполагает демонстрацию освоенных знаний театрального искусства в творческих продуктах (концертных выступлениях, театральных постановках) детской деятельности.

Категория и возраст детей.

Программа рассчитана на возраст детей **7 – 17 лет**. Набор детей в группы осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию специальных умений. Главным условием является желание ребёнка заниматься театральной деятельностью. При комплектовании детей учитывается возраст, при этом в группу могут войти дети разного опыта сценической деятельности.

Уровни сложности

Программа реализует право каждого ребёнка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, основана на реализации общедоступных и универсальных форм организации материала, что обеспечивает минимальную сложность содержания и соответствует **«стартовому уровню»** сложности, который предполагает первоначальное знакомство с театральным искусством, приобретение первоначального актёрского опыта, формирование интереса к сценической деятельности.

Сроки реализации дополнительной рабочей программы «Театральное искусство» - 1 год.

Количество обучающихся в группе – 12 человек. Режим занятий

Занятия проходят 2 раза в неделю.

Продолжительность занятий – 1 ч 30 мин

Форма обучения – очная.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Количество часов в неделю: 3 академических часа. Учебных недель: 36

№ п.п.	Название раздела, темы	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Вводное занятие	3		3
2	Основы театральной культуры	15	4	11

3	Техника и культура Речи	44	4	40
4	Ритмопластика	27	2	25
5	Актёрское мастерство	51	3	48
6	Работа над пьесой и спектаклем.	60	6	54
7	Итоговое занятие	4		4
8.	Умные каникулы.	12		12
	ИТОГО	216	19	197

Планируемые результаты реализации программы

Учащиеся будут знать:

- историю театрального искусства, виды и жанры театрального искусства, театральные профессии, устройство театра;
- театральную терминологию «действие», «предлагаемые обстоятельства», «событие», «конфликт», «мизансцена», «образ», «темпоритм», «простые словесные действия», «задача персонажа», «замысел отрывка, роли», «образ как логика действий»;
- этику поведения в театре и в обществе.

Учащиеся будут уметь:

- управлять своим дыханием и голосом; поддерживать свое дыхание и голос в рабочей форме самостоятельно;
- формулировать и выражать свою мысль;
- использовать полученные навыки в работе над образом в сценической постановке;
- свободно общаться с партнером на сцене;
- взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;
- выполнять словесное действие, заданное педагогом на знакомом литературном материале;
- выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы из внешнего мира;
- передать пластическую форму живой природы, предмета через пластику собственного тела;
- использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память;
- оправдывать установленные мизансцены;
- точно соблюдать авторский текст;
- анализировать работу свою и товарищей с точки зрения реализации замысла.

Формы контроля

Свидетельством успешного обучения являются портфолио обучающихся, сформированные из дипломов, грамот, фотографий, видео (результат участия в конкурсах, фестивалях и мероприятиях).

Формы подведения итогов реализации программы: участие в показе спектаклей, концертов, конкурсно -игровых программ; участие в районных, областных конкурсах и фестивалях; проектная и социально- творческая деятельность.

Оценочные материалы

Формами подведения итогов по рабочей программе выбраны спектакль, миниатюры, театрализованные представления, а так же участие в конкурсах, фестивалях.

Эффективным способом проверки реализации программы является творческая работа каждого учащегося (проза, стихотворение, монолог), выполнение этюдов, участие в новогоднем театрализованном представлении, творческих показах на мероприятиях общеобразовательной организации, викторина (уровень и объем знаний о театре).

Критерии усвоения образовательной программы:

- владение теоретическими знаниями и специальной терминологией;
- владение основами актерского мастерства (творческое воображение, логика действий, органичность и выразительность, способность к импровизации, эмоциональная возбудимость, выразительность речи);
- активность участия в творческих проектах и разработках;
- креативность в выполнении творческих заданий;
- умение взаимодействовать с товарищами и педагогом;
- умение организовать свое время и деятельность.

Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы

Материально-техническое обеспечение

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения заявленных результатов освоения образовательной программы:

- помещение для занятий – актовый зал;
- элементы театральной декорации (ширмы, кубы, скамейки), костюмы;
- компьютер, проектор, экран;
- звуковая аппаратура: динамики, микрофоны. Информационное обеспечение: интернет- ресурсы, видеоматериал.

Методическое обеспечение программы:

- наглядные пособия (иллюстрации, видеоматериал, презентации, фонограммы, карточки для заданий);
- музыкальная фонотека: классическая и современная музыка, театральные шумы и звуки, звуки природы, аудиотеатр;
- видеотека: записи спектаклей;
- методическая копилка: разработки занятий, сценарии.

Формы и методы организации занятий

Основными формами организации образовательной деятельности являются групповая, индивидуально-групповая.

Формы проведения занятий: беседа, игра, тренинг, творческая мастерская, учебный показ, репетиция, дистанционное обучение, спектакль, просмотр спектакля с последующим обсуждением, дискуссия, экскурсия, проектная деятельность.

В процессе обучения используются следующие методы

Методы формирования интереса к учению: общеразвивающие и познавательные игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание эмоциональных нравственных ситуаций, создание ситуаций новизны, удивления, успеха, использование занимательных примеров.

- Словесный - рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками. Деятельность обучающихся заключается в восприятии и осмыслении получаемой информации, выполнении записей, работе с наглядным материалом.

- Наглядный - демонстрация наглядных пособий, просмотр спектаклей, видеофильмов и т.д.

- Практический - тренинги, упражнения, творческие задания и показы.

Данный метод является основным.

Содержание и условия реализации образовательной программы соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям школьников по программе.

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструкциям.

Список литературы

Список литературы для педагога

1. Базанов, В. В. Сцена XX века: учеб.пособие для студентов театр. вузов и сред. спец. учеб. заведений / В. В. Базанов. - Ленинград: Искусство, Ленингр. отд-ние, 2010. - 238 с.
2. Бауэн, Н. Игры со светом в 3ds max. Освещение и световые эффекты / Н. Бауэн. - М.: НТ Пресс, 2007. - 432 с.

1. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра: вторая половина XX в.: В зеркале Праж.Квадриеннале 1967-1999 гг. / В.И. Березкин; Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры РФ. - М.: УРСС, 2011. - 807 с.
2. Благоев, Ю.А. В содружестве с Мельпоменой / Ю.А. Благоев - Казань: Изд-во Каз. ун-та, 2013. - 187 с.
3. Бланк, Б. В защиту дизайнерской сценографии / Б. Бланк, на вопр. "ДИ" отвечает худож. и реж. Борис Бланк // Декоративное искусство. - 2014. - № 2. - С. 52-55 Беседа о том, чем должна быть современная сценография - дизайнерами или содержательным элементом спектакля.
4. Беляев Д.А. История культуры и искусств: словарь терминов и понятий, учебное пособие / Д.А. Беляев Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2013. - 81 с.
5. Буйлова, Л.Н. Технология разработки и оценки качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: новое время – новые подходы. Методическое пособие [Текст] / Л.Н. Буйлова. Педагогическое общество России, 2015. – 272с.
6. Гвоздев, А. А. История европейского театра: театр эпохи феодализма / А.А. Гвоздев. - Москва: URSS; Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. - 330 с.: ил.- (Школа сценического мастерства).
7. Головня, В.В. Древнегреческий театр / В.В. Головня в кн.: История зарубежного театра. Театр Западной Европы, т.1, с. 11-54. - М. Искусство 2013. - 400 с.
8. Карпов Н. В. Уроки сценического движения [Текст]: пособие для вузов / Н. В. Карпов. - М., 2015. - 200с.
9. Кузнецова Н. А. Управление методической работой в учреждениях дополнительного образования детей [Текст]: пособие для руководителей и педагогов / Н. А. Кузнецова, Д. Е. Яковлев. - М.: Айрис - пресс, 2014. - 96с.
10. Латышев, В.В. Очерк греческих древностей / В.В. Латышев - СПб.: Алетейя. Богослужбные и сценические древности, 2007 - 317 с.
11. Медведева И. А. Улыбка судьбы. Роли и характеры. [Текст]: пособие для вузов / И. А. Медведева.- М.: Линка - ПРЕСС, 2012. - 240с.
12. Никитина А. Б. Театр, где играют Учащиеся [Текст]: учебно-методическое пособие / А. Б. Никитина. - М.: Владос, 2014. - 288с.
13. Сорокина Н. Ф. Играем в кукольный театр [Текст]: пособие для пед. доп. обр. / Н. Ф. Сорокина. - М.: Аркти, 2012. - 208с.

Список рекомендуемой литературы для учащихся и родителей

1. Артемова, Л.В. Театрализованные игры дошкольников. [Текст] - М.: Просвещение, 2015. - 126 с.
2. Бочкарева, Л.П. Театрально-игровая деятельность дошкольников. Методическое пособие для специалистов по дошкольному образованию. [Текст] - Ульяновск, ИПКПРО, 2010. - с.3
3. Венгер, Л.А., Мухина В.С. Психология. [Текст] - М., 2016. - 483 с.

4. Ветлугина, Н.А. Художественное творчество и ребенок. [Текст] - М., 2015.
5. Генов, Г.В. Театр для малышей. - М.: Просвещение, 2015. - 154 с.
6. Ершова, А. Вреден ли театр дошкольникам? // Обруч. - 2013. - № 4. - С.3-4.
7. Жуковская, Р.И. Творческие ролевые игры в детском саду. [Текст] - М., 2015.
8. Запорожец, А.В. Избранные психологические труды: В 2т. - М., 2016. Т. 1. - 682 с.
9. Клюева, Н.В., Касаткина, Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. [Текст] - Ярославль: Академия развития, 2011. - 240 с.
10. Макаренко, Л. Здравствуй театр: К проблеме приобщения детей старшего дошкольного возраста к театральному искусству // Дошкольное воспитание. - 2007. - № 1. - С.39-44.