

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская Школа Искусств
Муниципального образования город Горячий Ключ

Принято:
Педагогическим советом
МБУДО ДШИ
г. Горячий Ключ
протокол от 30 августа 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДО ДШИ
г. Горячий Ключ
А.С.Щъркова
30 августа 2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ РАННЕГО
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

ПО ПРЕДМЕТУ
«СТУПЕНЬКИ ТВОРЧЕСТВА»
(ТЕАТР)

Срок реализации программы 1 год

Составитель Карпова С.В.
Преподаватель МБУДО ДШИ г. Горячий Ключ

г. Горячий Ключ
2014 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «Ступеньки творчества» (Театр) отделения РЭР ДШИ города Горячий Ключ разработана на основе дополнительной образовательной программы «Театр» кандидата педагогических наук И. А. Генераловой (г. Москва) с внесением изменений в отбор тем, порядок их изучения, а также изменений в количестве и распределении часов, и отборе материала по темам.

Влияние искусства на становление личности человека и его развитие очень велико. Характерная особенность искусства – отражение действительности в художественных образах, которые действуют на сознание и чувства ребенка, воспитывают в нем определенное отношение к событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее познавать действительность. Произведения театрального искусства формируют художественный вкус, способность понять, различить, оценить прекрасное не только в искусстве, но и в действительности, в природе, в быту.

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки в постижении мира, «заразить» его добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. Именно игра есть неперенный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги и учебный процесс взаимодействуют, получая максимально положительный результат.

В творческой сути игрового действия кроется «душа» игры. Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а встречающиеся в играх зачины, диалоги характеризуют персонажей и их действия, которые надо умело подчеркнуть в образе, что потребует от детей активной деятельности ума. Свободно чувствуя себя в стихии игры, дети становятся смелыми, способными проявлять наблюдательность, чувство меры, интеллект. Игра позволяет обнаружить скрытые способности ребенка. Ребенок через игру сам готов создать сценический образ.

Срок реализации учебного процесса

Программа рассчитана на один год обучения. Для получения необходимого результата занятия проводятся с группой от 6 до 12 человек 1 раз в неделю, 34 учебных часа в год. Продолжительность занятия 35 минут.

Цели и задачи учебного предмета

Цель программы: развитие мотивации личности ребенка к творчеству и обеспечение эмоционального благополучия ребенка.

Задачи:

- опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка;
- формировать навык коллективного творческого взаимодействия и общения;

- ориентация на воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, интересную личность, обладающую художественным вкусом.

При организации работы с детьми рекомендуется использовать как классические для педагогики формы и методы работы, так и нетрадиционные: просмотр спектаклей, работу с подручным материалом, изготовление и использование пальчиковых, перчаточных кукол, марионеток.

Занятия лучше всего проводить в просторном, хорошо проветриваемом классе со свободной серединой и минимальным количеством мебели, где было бы достаточно места и для игр, и для репетиции. Доверительную атмосферу можно создать, поставив стулья в круг, тогда педагог становится одним из участников театральной игры.

Важным условием для реализации задач программы является уровень квалификации педагога, ведущего занятия. Он должен обладать знаниями по детской психологии, пользоваться доверием детей, иметь богатое воображение, большие эмоционально-образные возможности, чтобы помочь учащимся овладеть знаниями и умениями, настроить их на постоянный процесс самовоспитания и самообразования. Предполагается умение педагога работать с чувствами ребенка.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	СОДЕРЖАНИЕ	Всего часов
1.	Знакомство	3
2.	Дорога в театр	4
3.	В театре	4
4.	Как создается спектакль	2
5.	Учимся актерскому мастерству	15
6.	Урок-концерт	6
	Итого	34

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

На занятиях происходит знакомство ребенка в игровой форме с самим собой и окружающим миром, с «естественным» миром и миром рукотворным. Знакомство с рукотворным миром логично начинать с более простого – с мира предметов, сделанных человеческими руками, затем переход к более сложному – знакомству с эстетическими способами освоения и преобразования мира.

Раздел 1. Знакомство.

Знакомство друг с другом «Я, Он, Она», «Я – Мы», с учителем. Упражнения и игры для создания атмосферы свободного общения: «Эстафета», «Расскажи мне о себе». Театр как вид искусства. Зачем надо уметь играть. Игра.

Раздел 2. Дорога в театр.

Театр как здание. Театральный словарь: «премьера», «антракт», «аплодисменты», «авансцена». Прослушивание и обсуждение театральной аудио-энциклопедии. Игровой тренинг.

Раздел 3. В театре.

Этика поведения в театре. «Театр начинается с вешалки» (К.С. Станиславский). Обсуждение: «Что значит это выражение известного режиссера?» Зрительный зал и сцена. Театральный словарь: «актер», «режиссер». Прослушивание и обсуждение аудио-спектаклей по русским народным сказкам.

Раздел 4. Как создается спектакль.

Путешествие с Чевостиком по театральным мастерским. Бутафорская и гримерная. Театральный словарь: «грим». В мастерской художника и костюмера. Мастерская актера и режиссера. Актер – творец, материал и инструмент. Музыка в театре. Основные отличия театра от других видов искусства – «здесь и сейчас».

Раздел 5. Учимся актерскому мастерству.

Актер – творец, материал и инструмент. Выражение настроения, характера через мимику и жесты. Средства образной выразительности. Расскажи сказку, используя жесты, мимику и голос. Возможности человеческого тела и использование его в разных видах искусства. Знакомство с возможностями собственного тела. «Я леплю из пластилина». Упражнения на развитие воображения. Выявление ассоциативного ряда «Мир вокруг меня». Имитация звуков голосом. Ассоциативный ряд в звукоподражаниях. Речевой тренинг. Виды внимания. Выбор объекта внимания. Внимание и фантазия. Придумывание и обыгрывание сказок – небылиц. Наблюдательность. Мир предметов. Пластические этюды. Координация в пространстве.

Раздел 6. Урок – концерт.

Выбор репертуара театрализованных представлений. Распределение по ролям (творческие заявки). Репетиции мини-спектаклей, сценических историй с отдельными номерами. Дикция в звучащем слове и образность речи. Открытый урок – концерт: выступления детей с разученными играми и упражнениями.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате освоения программы учащиеся должны получить общие сведения о театральном искусстве, теоретические знания и практические навыки.

Ожидаемые результаты:

- развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, стремление помочь, уверенность в себе и вера в свои силы;
- развитие творческого потенциала личности;
- развитие умений работать в команде;
- развитие исполнительских способностей;
- развитие игрового поведения;
- владение нормами достойного поведения в театре.

Учащиеся должны знать:

- особенности театрального искусства, его отличия от других видов искусств, иметь представление о создании спектакля, знать главные театральные профессии.

Должны уметь:

- создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных пластических движений; пользоваться жестами; сочинять этюды по сказкам; «превращаться», выполнять задания в парах, в группах, организовать игру и провести ее.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы и формы диагностики могут варьироваться (беседа, игра, наблюдение за деятельностью ребенка в процессе занятия и т.д.).

В качестве промежуточных и итоговых результатов работы могут рассматриваться: сольные исполнительские номера в отчетных и выпускных итоговых концертах, участие в групповых композициях (этюдах, импровизациях, мини-спектаклях), самостоятельная организация и проведение игр и театральных упражнений.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подборка аудио-спектаклей.

Дикционные таблицы.

Мячи разного размера, цветные карандаши, набор лоскутков, набор пуговиц, набор ключей, карточки для импровизации, мягкие игрушки, пальчиковые и перчаточные куклы, ширмы.

Литература

1. Алянский, Ю.Л. Азбука театра / Ю.Л. Алянский. - М. : АРКТИ, 1998.
 2. Барышева, Т.А. Эмпатия и восприятие музыки. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе / Т.А. Барышева. - М. : Инфа-М., 2000.
 3. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. - М., 1991.
 4. Генералова, И.А. Театр : учебное пособие для детей / И.А. Генералова. - М. : Баласс, 2012.
 5. Давыдов, В.Г. От детских игр к творческим играм и драматизациям // Театр и образование : Сб. научных трудов / В.Г. Давыдов. - М., 1992. - С. 10-24.
 6. Доронова, Т.Н. Развитие детей в театрализованной деятельности / Т.Н. Доронова. - М. : Просвещение, 1998.
 7. Дорфман, Л. Эмоции в искусстве / Л. Дорфман. - М. : Педагогическое общество России, 2002.
 8. Зарубина, В.Е. Куклы / В.Е. Зарубина. - М. : ТЦ «Сфера», 2001.
 9. Караманенко, Т.Н. Кукольный театр в детском саду / Т.Н. Караманенко. - М. : Учпедгиз, 1960.
 10. Кард, В. Сказки из пластилина / В. Кард, С. Петров. - СПб, 1997.
 11. Козлянинова, И.П. Речевой голос и его воспитание / И.П. Козлянинова, Э.М. Чарели. - М. : Просвещение, 1985.
 12. Крутенкова, А.Д. Кукольный театр. Программа, рекомендации, мини-спектакли, пьесы. 1-9 классы / А.Д. Крутенкова. - Волгоград : Издательство «Учитель», 2008.
 13. Кулагина, И.Е. Художественное движение (метод Л.Н. Алексеевой) / И.Е. Кулагина. - Нижний Новгород - Москва, 1993.
 14. Лук, А.Н. Психология творчества / А.Н. Лук. - М. : Наука, 1988.-С. 4.
 15. Лукьянова, Е.А. Дыхание в хореографии / Е.А. Лукьянова. - М. : Просвещение, 1979.
 16. Маханёва, М.Д. Театрализованные занятия в детском саду / М.Д. Маханёва. - М. : ТЦ «Сфера», 2001.
 17. Немеровский, А.П. Пластическая выразительность актёра / А.П. Немеровский. - М. : Просвещение, 1976.
 18. Панфилова, М.А. Игротерапия общения / М.А. Панфилова. - М. : Издательство «ГНОМ и Д», 2000.
 19. Парулина, О.В. Мир игрушек и поделок / О.В. Парулина. - Смоленск, 2000.
 20. Пикулева, Н.В. Слово на ладошке / Н.В. Пикулева. - М. : ТЦ «Сфера», 1997.
 21. Родари, Дж. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй / Дж. Родари. - М., 1978.
- Савкова, З.В. Техника звучащего слова : методическое пособие / З.В. Савкова. - М. : ВЛАДОС, 1998.

22. Самоукина, Н.В. Игры в школе и дома : психотехнические упражнения и коррекционные программы / Н.В. Самоукина. - М. : АРКТИ, 1995.
23. Симановский, А.Э. Развитие творческого мышления детей / А.Э. Симановский. - Ярославль : «Академия развития», 1996.
24. Сорокина, Н.Ф. Играем в кукольный театр : программа «Театр - творчество - дети» / Н.Ф. Сорокина. - М. : АРКТИ, 2002.
25. Фесюкова, Л.Б. Воспитание сказкой / Л.В. Фесюкова. - М. : Фолио, 2000.
26. Хухлаева, О.В. Тропинка к своему Я / О.В. Хухлаева. - М. : Генезис, 2004.
27. Чистякова, М.И. Психогимнастика / М.И. Чистякова. - М. : Просвещение, 1995.
28. Чурилова, Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. Программа и репертуар / Э.Г. Чурилова. - М. : Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2000.
29. Ястребова, А.В. Хочу в школу / А.В. Ястребова, О.И. Лазоренко. - М. : АРКТИ, 1999.

Ресурсы сети Интернет:

1. Татьяна Шабалина. «Бродячие актеры» / Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BRODYACHIE_AKTERI.html
2. Татьяна Шабалина. Театр «Глобус» (GLOBE) / Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR_%C2%ABGLOBUS%C2%BB_GLOBE.html
3. Татьяна Шабалина. «Принципы организации театрального дела в России» / Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html?page=0,8#part-II
4. «Работа актёра над собой». К.С. Станиславский / Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/7380>
5. «Актёрский тренинг - теория и практика». Л. Грачёва / Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/akterskii-trening-teoriya-i-praktika-l-gracheva>
6. А.П. Ершова и В.М. Букатов. «Программа четырёхлетнего курса обучения в театральных школах, студиях, училищах» / Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/7051>