

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского творчества Петроградского района
Санкт-Петербурга**

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
ДДТ Петроградского района
Решение от 28.08 2024 г.
Протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА
Приказ №164-ДОП от 28.08.2024 г.
Директор ДДТ
Петроградского района
А.Д. Семенцов

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
театральной студии «Волшебные кулисы»**

Возраст обучающихся 7-14 лет
Срок освоения 3 года

РАЗРАБОТЧИК:
Рященко Елизавета Александровна,
педагог дополнительного
образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральная студия «Волшебные кулисы»» (далее – ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы»») разработана согласно нормативно-правовым документам федерального и регионального уровней, Уставу и локальным актам образовательной организации.

Направленность программы: художественная.

Выбор художественной направленности связан с удовлетворением индивидуальных потребностей учащихся. ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы»» направлена на содействие эстетическому, нравственному, патриотическому воспитанию путем приобщения к театральному искусству и освоение театрального художественного опыта. Художественные приемы позволяют эмоционально раскрепостить обучающихся, снять подростковую зажатость, устранить психологический дискомфорт. Игровой характер театра способствует развитию эмоциональной сферы и художественного воображения.

Адресат программы

Программа адресована обучающимся 7-14 лет, увлеченным театром, заинтересованным в овладении основами театрального искусства. В группы принимаются все желающие заниматься театральным искусством.

Актуальность программы

ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы»» разработана с учетом актуальных запросов общества на детское творчество, живое общение, обмен знаниями, изучение природы мира и человека. Насыщенный информационный поток перегружает сознание подрастающего поколения, вводит в состояние дезориентации, гаджеты и виртуальный мир лишают возможности коммуницировать с обществом, нередко делают подростка одиноким. Современное общество заинтересовано в воспитании эмоционально устойчивой личности, способной сбросить напряжение, переключиться на другой вид деятельности и, примеряя на себя разные роли, найти условия для душевного и физического комфорта.

ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы»» способствует формированию функциональной грамотности и навыков, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием обучающихся.

Театральное пространство позволяет современным детям находить себя, раскрывает способности и неповторимые качества личности в рамках общения и взаимодействия с партнерами. Освоение программы расширяет личностный и культурный горизонты обучающихся. Тренинги программы направлены на развитие памяти, фантазии и креативного мышления, что открывает перед обучающимися возможности реализации собственного потенциала.

Театр – искусство коллективное; занятия в театральном коллективе учат конструктивному поведению и межличностному общению. Разноплановая форма и подача материала позволяет раскрыть многогранность личности обучающегося. Театр прививает организаторские навыки, обеспечивает духовный рост личности, укрепляет веру в себя, расширяет кругозор, знакомит с различными жанрами и видами искусства – как классического, так и современного.

В театральной студии «Волшебные кулисы» студийцы учатся дисциплине и порядку, уважению к друг другу, проходят процесс социализации, учатся взаимодействовать в группе единомышленников.

Обучение в театральной студии «Волшебные кулисы» происходит через игру, что позволяет вовлечь в процесс обучения детей разного возраста, разных психологических особенностей. В процессе игры через общение и работу над постановочным материалом у обучающихся вырабатываются навыки общения со сверстниками. Возможность импровизировать является для учащихся театральной студии своеобразным ключом к самостоятельному творчеству и саморазвитию, способствует успешной самореализации, мотивирует к изучению и пониманию окружающего мира.

Программа решает актуальные задачи ранней профориентации обучающихся через использование социокультурных ресурсов Санкт-Петербурга, ознакомление с профессиями театральной сферы, организацию «профессиональных проб» в ходе мастер-классов, экскурсий и квестов.

Отличительные особенности программы

В ходе реализации ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы» используются классические методики таких основоположников театральной педагогики и режиссуры, как К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, М.А.Чехов, Е.В.Вахтангов.

В процессе освоения программы обучающиеся получают знания базовых основ театрального искусства. Система тренингов, проводимых в игровой форме, позволяет учащимся динамично войти в мир театра. Упражнения для тренингов формируются исходя из принципа комплексного подхода к освоению учебного материала. Чередование активных и менее активных упражнений, импровизация, возможность проявить себя в качестве актера и режиссера является особенностью данной общеразвивающей программы.

Обучающиеся в рамках программы приобретают навыки сценической речи, сценического движения и актерского мастерства, осваивают основы и нормы поведения в обществе. Комплексный подход к развитию способностей учащихся, освоению ими различных театральных навыков и умений позволяет в дальнейшем вести осмысленную работу над постановочным материалом и участвовать в спектаклях.

В программе, наряду с традиционным подходом к обучению, большое внимание уделяется принципам и методам новых видов театрального искусства, – дидактического театра, актуального детского театра, что способствует обновлению содержания и технологий дополнительного образования по художественной направленности. Программой предусмотрены постановки этюдов и мини-спектаклей жанре актуального театра, которые соответствуют запросам современных детей и их интересам. Данный формат позволяет широко использовать интерактивные, технологичные и игровые формы, создавать пространство для творчества и диалога.

В содержание программы включены разделы, отражающие темы, связанные с освоением норм поведения и морали в обществе, включая школу. В практическую часть содержания программы входят упражнения и тренинги, направленные на развитие эмпатии и уважения к окружающим, обучение взаимодействию и разрешению конфликтов.

В процессе работы над театральными постановками, отражающими проблемы обучающихся, формируются базовые навыки (коммуникация, работа в команде, критическое мышление, креативность). Программой предусмотрено развитие эмоционального интеллекта, речи, умения вдумчиво читать литературные тексты.

Авторским элементом программы является использование «Театрального дневника» обучающегося, разработанного педагогом, в качестве инструмента диагностики и рефлексии в ходе освоения ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы».

Новизна программы

Новизна данной программы заключается не только в использовании принципов и методов новых видов театра, но также в интегрированном подходе к организации занятий, к участию студийцев в проектной деятельности. Программой предусмотрена реализация интегрированных проектов совместно с педагогами и обучающимися декоративно-прикладного отдела для разработки эскизов декораций, реквизита, сценографического решения этюдов и спектаклей.

При изучении тем, связанных с постановкой этюдов «поведение животных» проводятся занятия с привлечением педагогов биологического отдела и возможностью непосредственного наблюдения за животными в живом уголке.

Данный подход позволяет обучающимся повысить уровень знаний и интеллектуальной деятельности за счет установления межпредметных связей, развить познавательный интерес и творческое мышление через включение в практическую творческую деятельность иной сферы.

Уровень освоения программы: базовый.

В ходе освоения программы обеспечивается процесс социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе, выявление и поддержка одаренных детей, развитие мотивации

к творческой деятельности, интереса к дальнейшим занятиям театром. Обучающиеся участвуют в театральных конкурсах и фестивалях разного уровня, чтецких форумах, массовых мероприятиях районного и городского уровней, посещают творческие встречи, театры и музеи города. Предполагается наличие призеров и победителей районных и городских конкурсов и фестивалей.

Объем и сроки освоения программы:

Срок освоения программы 3 года.

Общее количество учебных часов – 648 часов.

Первый год обучения – 216 часов; 2 раза в неделю по 3 часа.

Второй год обучения – 216 часов; 2 раза в неделю по 3 часа.

Третий год обучения – 216 часов; 2 раза в неделю по 3 часа

Цель и задачи программы:

Цель: Духовно-нравственное, творческое и физическое развитие обучающихся через знакомство с основами театрального искусства.

Задачи:

Обучающие:

- сформировать теоретические и практические знания в области театрального искусства;
- познакомить с основными видами и жанрами театрального искусства;
- дать представление об устройстве пространства сцены;
- обучить театральной терминологии;
- познакомить со значимыми деятелями театра и их творчеством;
- познакомить с особенностями театральных профессий;
- обучить основам актерского мастерства, сценической речи и сценического движения;
- формировать навыки сценической импровизации;
- формировать навыки публичных выступлений.

Развивающие:

- развивать способность к бесконфликтному взаимодействию: навыки совместной деятельности и работы в команде, умение договариваться о распределении ролей;
- развивать творческое мышление;
- развивать координацию движений, пластику и общие физические данные;
- способствовать развитию эмоционального интеллекта;
- способствовать развитию креативного мышления, внимания, фантазии и памяти;
- развивать умение анализировать социальные и этические проблемы через моделирование жизненных ситуаций в процессе тренингов и постановочной деятельности.

Воспитательные:

- прививать навыки дисциплины и порядка;
- развивать терпение и настойчивость, способность выдерживать учебную и творческую нагрузки в рамках освоения программы;
- способствовать повышению самооценки;
- воспитывать уважение к собственному труду и творчеству, а также к творчеству коллектива в целом;
- способствовать воспитанию таких нравственных качеств как доброта, взаимовыручка, эмпатия, забота о других людях;
- способствовать формированию сценической культуры и этики.

Воспитательный компонент ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы» основывается на реализации целей и задач:

- Примерной программы воспитания в ДДТ Петроградского района;

- Программы развития учреждения;
- воспитательной миссии, традициях учреждения;
- специфике образовательной деятельности ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы»;
- связях с социальными партнерами (музейные, творческие, социокультурные проекты и т.д.).

Воспитательный компонент программы реализуется через учебное занятие, которое является частью всего образовательного процесса в учреждении. В данной программе занятие рассматривается как лаборатория, где происходит развитие личности ребенка, его социализация, где ребенок и педагог выступают равноправными субъектами образовательного процесса.

Воспитательный потенциал занятия предполагает создание условий для развития познавательной активности учащихся, их творческой самореализации. С этой целью на занятиях в рамках данной программы предполагается:

- знакомство с государственными символами Российской Федерации: гимн, флаг, герб; формирование гражданской идентичности, гражданских качеств личности;
- демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;
- подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения на занятиях;
- применение интерактивных форм работы, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работы и взаимодействия с другими детьми;
- включение в занятие игровых технологий, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия;
- включение проектных технологий, позволяющих учащимся приобрести навык генерирования и оформления собственных идей, навык самостоятельного решения проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;
- включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, рефлексии, позволяющих освоить навык выражения личностного отношения к различным явлениям и событиям.

Воспитательные эффекты программы достигаются через:

- актуализацию воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в процессе реализации ДОП;
- организацию игровых учебных пространств;
- обновление содержания совместной творческой деятельности педагога и учащихся;
- разработку современного образовательного и воспитательного контента;
- проектирование дискуссионных образовательных пространств;
- проектирование игровых образовательных пространств;
- организацию и педагогическую поддержку социально-значимой деятельности учащихся;
- формирование нравственно-этических представлений с использованием театрального творчества как средства нравственного воспитания; воспитание чувства коллективной ответственности.

Данной программой предусмотрена организация и проведение мероприятий в рамках реализации Плана воспитательной работы с учащимися, проходящими обучение по данной программе, и участие в мероприятиях учреждения.

Планируемые результаты освоения программы:

Личностные:

- приобретут навыки дисциплины и порядка;
- разовьют эмоциональный интеллект;
- сформируют способность адекватной самооценки.

В ходе освоения программы воспитываются такие нравственные качества как трудолюбие, уважение, как к собственному труду и творчеству, так и к творчеству коллектива в целом.

Метапредметные:

- разовьют способность к бесконфликтному взаимодействию: умение слушать и слышать, вести диалог, работать в команде;
- разовьют творческое и критическое мышление: будут способны выдвигать нестандартные идеи и решения поставленных задач.

В ходе освоения программы получит развитие эмоциональная сфера обучающихся, внимание, фантазия и память; формируется осознанное отношение к своему здоровью и физическому состоянию, улучшатся показатели физического развития.

Предметные:

- получают общее представление о театре, его истории и развитии, формах и жанрах театрального искусства, об устройстве сценического пространства, о наиболее значимых деятелях театра, их творчестве;
- познакомятся с новыми видами и жанрами театрального искусства: актуальный театр, документальный театр, иммерсивный театр, дидактический театр;
- познакомятся с особенностями театральных профессий;
- научатся понимать и использовать профессиональную театральную терминологию;
- познакомятся с правилами бережного отношения к физическому здоровью;
- освоят навыки актёрского мастерства, основы сценической речи, навыки сценического движения;
- освоят технику сценической импровизации и «этюдный» метод работы над спектаклем;
- приобретут навыки актерской органики, артистизма, «естественного» существования на сцене;
- овладеют навыком публичных выступлений;
- приобретут навык анализа драматургического литературного материала.
- получают навыки координации движений.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации программы:

ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы» реализуется на русском языке.

Форма обучения: очная.

Особенности реализации программы:

В каникулярное время учащиеся занимаются в обычном режиме. В рамках увеличения досугового времени появляется возможность проводить коллективные посещения театров, музеев, других культурных объектов города. Во время каникул также проводятся совместные мероприятия с родителями, творческие поездки, участие в театральных конкурсах и фестивалях.

Ряд тем ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы» возможно реализовать с помощью элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Особенности организации образовательного процесса:

На начальном этапе организации образовательного процесса учитываются следующие факторы:

- физические возможности ребенка;
- способность творчески мыслить;
- коммуникативные навыки;
- готовность к освоению материала.

Основными принципами организации образовательного процесса в театральной студии «Волшебные кулисы» являются:

- лично-ориентированный подход;
- принцип креативности;
- принцип сотрудничества детей и педагога;
- ориентация на продуктивную театральную деятельность;
- принцип актуальности (содержание занятий и выбор драматургического материала продумываются с учетом актуальных проблем времени и общества при учете интересов обучающихся);
- получение необходимого для общения и коммуникации социального опыта;
- создание здоровой мотивирующей среды;
- стимулирование самостоятельной художественной деятельности, способствующей саморазвитию, самоутверждению и самореализации.

Совокупность систем деятельности театральной студии – творчество, познание, общение, труд – предполагают в результате нравственное возмужание, веру в собственные силы, формирование творческой личности.

В театральных спектаклях важно многоголосье, что рождает необходимость воспитания творческой индивидуальности в сочетании с принципами коллективизма, чувства актерского партнерства и взаимопомощи, – когда из множества характеров и ситуаций рождается единое коллективное произведение. Уже в период репетиционного процесса естественным образом возникает атмосфера творчества.

Первый год обучения – формирование начальных знаний и представлений о театре; формирование первичных навыков актерского мастерства, сценической речи, сценического движения.

Второй год обучения – формирование знаний по устройству сценического пространства, путях развития современного театра. Знакомство с элементами и принципами новых направлений театрального искусства. Приобретение устойчивых навыков актерского мастерства, сценической речи, театральной пластики посредством участия в конкурсах и фестивалях, постановках отдельных сцен, небольших спектаклей, выполнения тренинговых и творческих заданий по театральной импровизации. Творческие работы учащихся приобретут сценическую и эмоциональную выразительность.

Третий год обучения – совершенствование навыков актерского мастерства, сценической речи, театральной пластики; постановка целостных спектаклей, тренинговые и творческие задания по театральной импровизации, ранняя профориентация. В период постановки спектакля широко применяются дискуссионные формы работы на занятиях: беседы на морально-этические темы, диспуты и т.п.)

Условия набора в коллектив:

В коллектив принимаются все желающие в возрасте от 7 до 14 лет, в том числе не обладающие специальной театральной подготовкой, по заявлению родителей или их законных представителей.

Условия формирования групп

Принцип формирования групп в коллективе разновозрастной, возможно формирование одновозрастных групп на базе общеобразовательных организаций. Возможен дополнительный набор обучающихся в группы второго года обучения по результатам прослушивания, собеседования.

Количество обучающихся в группе:

Списочный состав групп формируется в соответствии с нормами наполняемости:

- на 1 год обучения – не менее 15 человек
- на 2 год обучения – не менее 12 человек
- на 3 год обучения – не менее 10 человек

Формы организации занятий:

Занятия ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы» проводятся по группам.

Программой предусмотрены как аудиторные, так и внеаудиторные занятия. Внеаудиторные занятия проводятся вне стен образовательной организации. К таким занятиям относятся экскурсии, походы в театр, лекции, квесты и др.

Формы проведения занятий

По способу организации учебного процесса наиболее часто используемой формой является традиционное учебное занятие. Также используемыми формами занятий являются игра, спектакль, концерт, конкурс, праздник, репетиция, творческий отчет и т.д.

Формы организации деятельности учащихся на занятии:

По способу организации деятельности процесс обучения объединяет **фронтальную** (работа со всеми одновременно), **групповую, а также коллективную** (организация творческого взаимодействия между учащимися, например, при постановке спектакля). Работа в малых группах в сочетании с индивидуальными формами работы используются как на первом этапе подготовки к спектаклю для создания и отработки отдельных сцен, так и на заключительном этапе работы над спектаклем, а также при работе с одаренными учащимися, при отработке этюдов, с исполнителями главных и второстепенных ролей.

Материально-техническое оснащение программы:

Для занятий в театральной студии имеется специально оборудованный класс с театральным освещением, сценой и звуковым пультом.

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля/аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	3	1	2	беседа, педагогическое наблюдение
2.	Знакомство с элементами актерского мастерства	35	6	29	педагогическое наблюдение
3.	Пластика, ритмика и координация	30	2	28	педагогическое наблюдение
4.	Дыхание и звук. Речевая постановка голоса	34	6	28	педагогическое наблюдение
5.	Музыкальные этюды. Сценическая импровизация	12	2	10	педагогическое наблюдение
6.	Работа с литературным материалом	27	4	23	беседа, практические творческие задания, этюды
7.	Образ героя. Сценический костюм и его роль в постановке	12	2	10	беседа, практические творческие задания
8.	Эмоциональная выразительность, система наблюдений и память	22	2	22	практические творческие задания, этюды
9.	Постановочная деятельность	38	4	34	педагогическое наблюдение
10.	Итоговое занятие	3	-	3	спектакль, этюды, показ, анализ, обсуждение
	Итого	216	29	187	

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля/аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие. Правила техники безопасности	3	1	2	беседа
2.	Театральная драматургия. Новые виды театрального искусства	31	5	26	беседа, педагогическое наблюдение
3.	Выбор и обсуждение учебного материала. Этюдный метод работы над спектаклем	24	2	22	практическое задание педагогическое наблюдение
4.	Сценическое взаимодействие	19	3	16	практическое задание педагогическое наблюдение
5.	Работа над ролью	22	4	18	творческое задание, педагогическое наблюдение
6.	Техника «воздействие словом», стихи в движении	21	4	17	практическое задание педагогическое наблюдение
7.	Постановка мизансцен	22	2	20	практическое задание педагогическое наблюдение
8.	Основы работы с реквизитом, костюмом и гримом	20	8	12	педагогическое наблюдение
9.	Пантомима. Этюды на импровизацию	23	3	20	беседа практическое задание педагогическое наблюдение
10.	Работа над постановками	25	3	22	практическое задание педагогическое наблюдение анализ работы
11.	Итоговые занятия	6	-	6	показ спектакля, анализ, обсуждение
	Итого	216	35	181	

Учебный план 3 года обучения

№ п/п	Тема	Количество часов			Формы контроля/аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	3	1	2	педагогическое наблюдение
2.	Организация сценического действия	23	3	20	педагогическое наблюдение
3.	Работа над ролью	20	7	13	творческое взаимодействие
4.	Работа над художественным оформлением спектакля	23	3	20	беседа, практическое задание, анализ
5.	Техника звучащего слова	27	7	20	опрос
6.	Исполнительская работа над произведением	31	6	25	практическое задание
7.	Работа над пластическим решением образа	22	3	19	педагогическое наблюдение с последующим анализом
8.	Основы сценического движения	13	3	10	педагогическое наблюдение с последующим анализом
9.	Выбор и обсуждение учебного материала	20	4	16	беседа практическое задание
10.	Развитие импровизационных навыков	23	3	20	практическое задание
11.	Сверхзадача и сквозное действие роли	8	2	6	педагогическое наблюдение с последующим анализом
12.	Итоговое занятие	3	-	3	Спектакль, анализ, обсуждение
	Итого	216	42	174	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеразвивающей программе
«Театральная студия «Волшебные кулисы»

1 год обучения

Разработчик:
Рященцева Е.А.,
педагог дополнительного образования

Рабочая программа
ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы»
1 год обучения

На первом году обучения выявляются физические возможности ребенка, эрудированность, способность творчески мыслить и коммуникативные навыки.

Подготовка учащихся к продуктивному восприятию материала осуществляется педагогом через тренинги и упражнения, проводимые в игровой форме.

Задачи 1 года обучения:

Обучающие:

- познакомить с основными видами и жанрами театрального искусства;
- обучить элементарным основам актерского мастерства;
- обучить знаниям об устройстве пространства сцены и театральной терминологии;
- сформировать у учащихся первичные знания о сценическом искусстве;
- формировать умение управлять дыханием, звучанием и силой голоса;
- формировать навыки сценической импровизации;
- понимать литературный материал, анализировать;
- навыки публичных выступлений;
- умение работать в команде;
- применять этюдный метод работы, как индивидуально, так и в группе;
- навык подбирать театральный костюм и видеть образ героя;
- знать понятие о реквизите и декорационном оформлении спектакля.

Развивающие:

- развивать творческое мышление;
- развивать интерес ребенка к искусству театра;
- формировать коммуникативные навыки, умение организовать совместную деятельность;
- развивать координацию, пластику, общие физические данные;
- способствовать развитию сценической и эмоциональной выразительности;
- способствовать развитию внимания, фантазии и памяти.

Воспитательные:

- прививать дисциплину и порядок, как важный фактор благоприятного творческого процесса в группе;
- развивать терпение как способность выдерживать нагрузки в рамках программы;
- формировать умение адекватно оценивать свои успехи и неудачи;
- воспитывать уважение, как к собственному труду и творчеству, так и к творчеству коллектива в целом;
- формировать понятие «сценической культуры».

Планируемые результаты 1 года обучения

Личностные:

- повысится дисциплина и ответственность, выработается внутренняя собранность;
- выработаются выдержка и терпение;
- будут уметь адекватно оценивать свои успехи и неудачи.

Метапредметные:

- будут способны бесконфликтно взаимодействовать и договариваться;
- будут проявлять интерес к творческим заданиям;
- будут способны выдвигать нестандартные идеи и решения поставленных задач.

Предметные:

- получают первоначальные представления о театре, его истории и развитии;
- освоят первичные навыки актёрского мастерства;

- познакомятся с основами сценической речи;
- приобретут первичные навыки сценического движения.

Содержание программы первого года обучения.

1. Вводное занятие.

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка, правила поведения на занятиях. Содержание программы 1 года обучения. Необходимость театральной формы.

Практика: Решение организационных вопросов. Упражнения на раскрытие способностей обучающихся. Игры на знакомство. Элементарные актерские тренинги на воображение и фантазию. Беседа.

2. Знакомство с элементами актерского мастерства.

Теория: Театральное искусство. История возникновения и развития театра как отдельного искусства. Понятие «действие» в драматургии. Законы сценического жанра. Предлагаемые обстоятельства. Этюд. Фантазия. Воображение. Сценическое внимание. Мышечные и психологические зажимы.

Практика: Тренинги на развитие сценического внимания (зрительного и слухового). Упражнения на развитие быстроты реакции, партнерства, эмоциональных реакций в предлагаемых обстоятельствах. Игровые тренинги на развитие фантазии и воображения, преодоление психологических и мышечных зажимов.

3. Пластика, ритмика и координация.

Теория: сценическое движение как искусство использования тела и пространства на сцене. Ритмика. Координация движений. Создание убедительных и выразительных образов с помощью ритмики и координации.

Практика: Упражнения для общего развития. Ритмические рисунки. Пальчиковые игры. Упражнение на координацию «регулировщики». Упражнения на быструю ориентацию в пространстве. Упражнения на чувство ритма (выполняются под музыкальные композиции классической музыки).

4. Дыхание и звук. Речевая постановка голоса.

Теория: Актерское дыхание как основа речевого звучания. Смешанно-диафрагмальное дыхание. Скороговорки и чистоговорки. Сценический голос. Усиление звука. Интонирование. Артикуляция. Мелодика актерской речи. Резонаторы и их помощь в усилении сценического звука. Звукоряд.

Практика: Упражнения на развитие силы звука: «Работа с мячом», «Фонтан», «Эй, там на том берегу!». Упражнения на укрепление опоры диафрагмы: «Алле-оп, Оля, Эля, Аля, айда домой!»). Тренинги на интонирование, мелодику речи. Упражнение «Задувай свечу» на развитие дыхания. Упражнения на развитие артикуляции: «Укол зонтиком», «Лошадка», «Часики».

5. Музыкальные этюды. Сценическая импровизация.

Теория: Театральная импровизация как исполнение без предварительной подготовки. Память физического действия. Особенности: Свобода и спонтанность. Умение оценить ситуацию Развитие воображения и творческого мышления. Концентрация внимания. Внимание к партнёру. Техники импровизации: принцип принятия и развития, работа с ассоциативным мышлением, ролевые игры. Театральные этюды.

Практика: Этюды на определение событие, наблюдение. Этюды на память физического действия.

Задания на поиск нестандартных решений, создание этюдов в формате импровизации на тему, заданную предлагаемыми обстоятельствами по мотивам прослушанного музыкального материала.

6. Работа с литературным материалом.

Теория: Литературное произведение. Жанр. Своеобразие. Структура. Тема, идея. Сюжет. Конфликт. Противостояние персонажей. Ключевые сцены.

Практика: Анализ предлагаемого литературного произведения. Обсуждение темы, идеи, конфликта персонажей. Дискуссия на тему «Мои ровесники в моих любимых книжках».

7. Образ героя. Сценический костюм и его роль в постановке.

Теория: Значение костюма в театральной постановке. Образное решение спектакля через костюм и его элементы. Соотношение с эпохой, характером, социальным положением персонажа.

Практика: Сопоставление описательных фактов образа героев предлагаемого произведения, визуализация. Сравнительный анализ персонажей.

Поход в музей. Просмотр фотографий и книг с иллюстрациями сценических театральных костюмов. Творческие задания по разработке версий сценического костюма для героев предлагаемого произведения.

8. Эмоциональная выразительность, система наблюдений и память.

Теория: Эмоциональная выразительность как способность передавать сложные чувства и переживания персонажа через жесты, мимику, интонацию и телесную позу. Средства эмоциональной выразительности. Вербальные (реплики, паузы, громкость) Невербальные (жесты, движения). Понятие о долгосрочной и краткосрочной памяти. Виды памяти. Актерский «багаж наблюдений» как источник бесконечной смены образов.

Практика: Отработка навыков, необходимых для развития эмоциональной выразительности:

Работа с эмоциональной памятью Фиксирование физических проявлений эмоций Работа с голосом. Упражнения на развитие эмоционально-пластических способностей учащихся.

Практические задания по наблюдению за природой, людьми, животными (темп и ритм живой и не живой природы, походки людей, эмоции животных в среде обитания).

9. Постановочная деятельность.

Теория: Понятие мини-спектакля, отличие от других форм. «Событийный ряд». «Сквозное действие». «Этюдный» метод как начальная стадия работы над постановкой спектакля.

Практика: Выполнение заданий по созданию плана сценария мини-спектакля «Моя реальная история». Задание на прописывание роли с соблюдением логики, реплик и диалогов.

Разминки и тренинги по актёрскому мастерству. Показ этюдов согласно логической смене сцен.

Проговаривание задач каждого появляющегося на сцене персонажа. Пробы студийцев на роли.

Повторение текста мини-спектакля. Проверка реквизита. Этюды.

Самоанализ и самооценка трудозатрат каждого участника группы. Пробы и поиски вариантов решения возникших сложностей методом повторений и предложений.

10. Итоговое занятие.

Практика: Представление творческой работы зрителям. Показ мини-спектакля, этюдов, лучших номеров. Анализ. Обсуждение.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеразвивающей программе
«Театральная студия «Волшебные кулисы»

2 год обучения

Разработчик:
Рященцева Е.А.,
педагог дополнительного образования

Рабочая программа к
ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы»
2 год обучения

Задачи 2 года обучения:

Обучающие:

- продолжить знакомить с основными видами и жанрами театрального искусства;
- обучить приемам актерского мастерства, сценической речи и сценического движения;
- дополнить и расширить знания об устройстве пространства сцены и театральной терминологии;
- продолжить работу над умением управлять дыханием, звучанием и силой голоса;
- формировать навыки сценической импровизации;
- прививать навык понимать и анализировать литературный материал;
- прививать навыки публичных выступлений;
- развивать умение работать в команде;
- расширить и дополнить знания обучающихся о роли театрального костюма;
- знать понятие о реквизите, декорационном оформлении спектакля;
- познакомить со значимыми деятелями театра и их творчеством в области мирового искусства.

Развивающие:

- развивать координацию, пластику; общие физические данные;
- развивать творческое мышление;
- развивать интерес ребенка к искусству театра;
- расширять кругозор;
- знакомить с формами и способами творческой самореализации, собственное творчество;
- побудить интерес к литературе, искусству и саморазвитию;
- развивать музыкальность и чувство вкуса;
- формировать коммуникативные навыки, умение организовать совместную деятельность,
- способствовать развитию внимания, фантазии и памяти.

Воспитательные:

- прививать дисциплину и порядок, как важный фактор благоприятного творческого процесса в группе;
- прививать культуру поведения, уважение к творческому труду и работе в коллективе;
- формировать умение адекватно оценивать свои успехи и неудачи;
- воспитывать уважение, как к собственному труду и творчеству, так и к творчеству коллектива в целом;
- формировать понятие «сценической культуры»;
- формировать навык самооценки и корректной оценки чужих работ, уважительное отношение к чужому творчеству и самовыражению.

Планируемые результаты 2 года обучения

Личностные:

- повысят самодисциплину и ответственность;
- выработают выдержка и терпение;
- приобретут умение адекватно оценивать свои успехи и неудачи.

Метапредметные:

- будут способны бесконфликтно взаимодействовать и договариваться;
- будут проявлять интерес к творческим заданиям;
- будут способны выдвигать нестандартные идеи и решения поставленных задач.

Предметные:

- сформируют устойчивые теоретические знания в области театра;
- сформируют устойчивые навыки актёрского мастерства;
- овладеют основами сценической речи;
- получат навыки правильного дыхания;

- укрепят навыки сценического движения и пластики.
- разовьют память, внимание и фантазию;
- получат навыки выступления перед аудиторией.

Содержание программы 2 года обучения

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности.

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка. Организационные вопросы. Обзор программы второго года обучения.

Практика: Игры на общение. Этюды по теме «Как я провел лето».

2. Театральная драматургия. Новые виды театрального искусства.

Теория: Драматургическое произведение, виды (драма, трагедия, комедия, трагикомедия и т. д). особенности. Структура. Средства выразительности (монолог, диалог). Драматургическое произведение как характеристика эпохи. Замысел, тема, идея. Событие. Конфликт. Сверхзадача. Главные и второстепенные герои. Типизация. Собираательные образы.

Новые виды и жанры театрального искусства: актуальный театр, документальный театр, иммерсивный театр, социальный театр, дидактический театр. История жанра (от «Синей блузы», агитбригад, до «Театра.doc», детского актуального театра, социального театра). Воплощение современных проблем на сцене методами актуального театра (наблюдение за окружающей жизнью, выявление проблем и отражение их в драматургическом материале). Правила работы в жанре. Живые интервью и наблюдения за социальной реальностью и людьми как материал и основа для будущего спектакля.

Практика: Работа над постановкой в стиле документального театра на основе реальных историй, детских наблюдений, интервью со сверстниками и взрослыми, дневниковых записей студийцев. Творческое задание на тему «Моя реальная история. Взрослые и дети». Разработка общего сценария «Деловые люди», состоящего из нескольких мини-историй. Обсуждение общей темы, идеи, сверхзадачи. Совместный поиск режиссерского решения. Разбор сцен, распределение ролей, репетиции.

3. Выбор и обсуждение учебного материала.

Этюдный метод работы над спектаклем.

Теория: Проблемы современных детей и детская литература. Повесть Л. Гераскиной «В стране невыученных уроков». Роль и значение сценария в театральной постановке.

Спектакль. Мини-спектакль. Их отличие. Другие формы воплощения сценических постановок. Событие. Событийный ряд. Сквозное действие. Этюдный метод.

Практика: Читка повести Л. Гераскиной «В стране невыученных уроков». Обсуждение замысла, темы, идеи повести. Эвристическая беседа с целью обсуждения морально-этических проблем, возникающих в школьной жизни и выявления их связи с проблемами современных школьников; анализ ключевых эпизодов повести, выявление причин ошибок Вити Перестукина. «Читка» по ролям инсценировки «История Перестукина».

Актерские тренинги по развитию умения перенести пластический образ животного в сценическое пространство в рамках интегрированного проекта «Ребятам о зверятах». Интегрированные занятия в мини-зоопарке биологического отдела.

Работа над этюдными зарисовками по созданию образа животных. Поиск и пробы внешних форм.

4. Сценическое взаимодействие.

Теория: Связь с партнером – главный принцип сценического взаимодействия. Формы взаимодействия. Физическое взаимодействие. Духовное взаимодействие. Значение взгляда. Диалог.

Практика: Актерские тренинги на взаимодействие: «Поводырь», «Хлопки», «Молекулы». Этюды на сценическое общение в разных формах.

5. Работа над ролью.

Теория: Понятие публичного одиночества на сцене. Характер и характерность как инструмент раскрытия образа персонажа. Походка. Привычки. Логика поступков героя, его действий, мыслей и чувств. Взаимодействие с партнером в образе персонажа.

Практика: Актерский тренинг по теме наблюдений. Творческое задание: этюдным методом примерить на себя образ героя. Поиск эмоциональной окраски персонажа (костюм, походка, мимика, привычки).

6. Техника «воздействие словом». Стихи в движении.

Теория: Значение четкого и правильного произношения. Опора звука на диафрагму. Отлаженная техника дыхания. Развитая артикуляция. Темпоритм.

Практика: Упражнения-скороговорки для выразительной передачи мыслей в сочетании с четкой дикцией, интонируя и делая паузы, распределяя силу звука и голоса. Детские стихи в движении. Упражнения на опору звука. Стихи в движении: «На скакалке», «Мой веселый звонкий мяч». Артикуляционные разминки: грустное и веселое лицо, часики, укол зонтиком, змея. Работа с диапазоном голоса. Дирижер. Звуком моторчика красим забор.

7. Постановка мизансцен.

Теория: Мизансцена. Понятие мизансцены как расположения актеров на площадке в той или иной позиции. Основные законы и принципы мизансцен: (не поворачиваться спиной к зрителю; всегда держать диагональ-трапеция (поворот к залу в три четверти); не перекрывать партнера во время диалога или монолога. Декорационное оформление мизансцен.

Практика: Тренинг по актерскому мастерству. Закрепление материала на основе представлений, отрывков из пьес, этюдов на тему «предлагаемых обстоятельств».

8. Основы работы с реквизитом, костюмом и гримом.

Теория: Декорации. Театральный реквизит. Виды реквизита. Понятие о муляжах. Театральный грим. Театральный костюм. Значение сценического костюма, как важнейшей характеристики персонажа. Хранение реквизита и костюма. Уход за театральным костюмом. Техника безопасности при пользовании театральным реквизитом.

Практика: Занятия в декоративно-прикладном отделе по разработке декораций и реквизита в рамках интегрированного проекта «Твори, выдумывай, пробуй», направленного на формирование практических навыков по оформлению сценического пространства. Тематические этюды для отработки приема гримирования лица. Работа по подбору сценического костюма. Работа в костюме на прогонах, смена образа.

9. Пантомима. Этюды на импровизацию.

Теория: Понятие «пантомима», история развития, важные персонажи, фото\видео контент. Понятие «импровизация», ее границы. Импровизационный метод существования актера на сцене. Память физических действий – ПФД.

Практика: Пластический тренинг. Набор приемов по теме «пантомима». Импровизационные этюды в рамках предлагаемых обстоятельств.

10. Работа над спектаклем (репетиции).

Теория: Сценическая культура. Культура поведения за кулисами и на сцене во время репетиций. Этика поведения в отношении партнеров по сцене, на площадке и за кулисами. Нравственность и мораль актера. Ответственное отношение к общему делу, спектаклю. Необходимость регулярного посещения репетиций. Система нескольких составов. Актерские замены.

Практика: Обсуждение достижений репетиционного процесса после предложенных, отобранных и закрепленных мизансцен. Прослушивание и подбор музыкальных композиций. Тренинги по актерскому мастерству. Просмотр этюдов к спектаклю в сборке. Общий прогон. Обсуждение спектакля.

11. Итоговое занятие.

Практика. Представление творческой работы зрителям. Показ. Анализ Обсуждение. Подведение итогов.

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеразвивающей программе
«Театральная студия «Волшебные кулисы»

3 год обучения

Разработчик:
Рященцева Е.А.,
педагог дополнительного образования

Рабочая программа к
ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы»
3 год обучения

Задачи 3 года обучения:

Обучающие:

- продолжить знакомить с основными понятиями и терминами, обучить основам актерского тренинга;

- обучить технике снятия мышечных зажимов;
- обучить технике звучащего слова (познакомить с диафрагменным дыханием, упражнениями, способствующими развитию речевого аппарата и т.п.);
- научить оценивать сценические события; дать понятие о пластическом решении образа;
- познакомить с законами выстраивания простейшего сценического действия;
- познакомить с особенностями театральных профессий

Развивающие:

- развивать способность к перевоплощению через создание этюдов;
- способствовать развитию памяти и мышления;
- развивать стойкость внимания, способствовать развитию эмоционального интеллекта;
- развивать навык абстрагирования от окружающей действительности при выполнении сценического действия;
- развивать наблюдательность и память через актёрские упражнения.

Воспитательные:

- воспитывать навык корректной оценки собственных поступков и поступков других студийцев; знакомить учащихся с театральной этикой;
- воспитывать в студийцах творческую потребность постоянного совершенствования путем индивидуального тренинга и самовоспитания, ответственность за выступление перед зрителем»

Планируемые результаты 3 года обучения:

Личностные:

Будут уметь:

- бесконфликтно работать в составе коллектива, осознавать ответственность за результаты своего труда перед коллективом;
- осознавать ответственность артиста за своё выступление перед зрителем;
- понимать необходимость самосовершенствования.

Метапредметные:

Будут уметь:

- осваивать роль и осознанно работать над ней;
- осознавать необходимость постоянного тренинга;
- осознавать необходимость поддержания себя в хорошей физической форме.
- понимать состояние других людей и адекватно реагировать.

Предметные:

Будут знать:

- основные понятия и термины;
- технику снятия мышечных зажимов;
- технику звучащего слова;
- особенности театральных профессий.

«Сценическое действие, сценическое общение, актерское мастерство»:

Будут уметь:

- преодолевать внутренние зажимы и боязнь;
- оперировать основными актерскими навыками и понятиями;
- выполнять основные упражнения актерского тренинга;
- осознанно управлять своими эмоциями.

«Техника звучащего слова, сценическая речь»:

Научатся:

- правильно, по-актерски, дышать;
- понимать актерские задачи;
- выполнять основные упражнения речевой разминки, делать ее самостоятельно;
- чувствовать движение звука и кульминацию в исполняемых произведениях;
- использовать на практике знания о строении голосового аппарата и гигиене голоса.

«Основы сценического движения»:

Будут уметь:

- выполнять упражнения из специализированного комплекса;
- чувствовать ритм, сильную долю, акцент;
- выполнять действия с предметами; - свободно импровизировать элементарный танец в характере образа и музыки.

Содержание программы 3 года обучения

1. Вводное занятие.

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Вводная беседа. Знакомство с программой на год.

Практика: Игры на общение. Этюды по теме «Как я провел лето».

2. Организация сценического действия.

Теория: Действие – основной материал актерского искусства. Элементы сценического действия. Физическое и психологическое действия. Соединение элементов сценического действия в этюде.

Практика: Выполнения упражнений на отработку навыка по соединению элементов сценического действия в этюде.

3. Работа над ролью.

Теория: Роль как образ сценического героя. Действия персонажа в предлагаемых обстоятельствах. Внешняя жизнь роли. Сверхзадача роли. Характерность.

Практика: Анализ роли. Поиск образа и характерности. Выполнение заданий по созданию логики действий персонажа в предлагаемых обстоятельствах.

4. Работа над художественным оформлением спектакля.

Теория: Декорации. Бутафория, Сценический костюм. Музыкальное оформление спектакля. Особенности отбора музыкального материала для театральной постановки. Цветовое и световое решения спектакля.

Практика: Создание эскизов и изготовление костюмов. Работа по изготовлению декораций.

Подбор музыкального материала. Создание макетов декораций. Создание афиши, пригласительных билетов, программ. Техника гримирования. Беседа.

5. Техника звучащего слова.

Теория: Интонация, логическое ударение, диапазон, силу голоса, темп речи. Необходимость артикуляторной гимнастики (лицевая гимнастика, упражнения для языка, дыхательная гимнастика); мягкая атака; опора звука; собранность звука; диапазон голоса; сила голоса; темп-ритм речи. Роль чистоговорок для развития дикции и артикуляционного аппарата. Способы передачи мысли автора.

Практика: Упражнения по артикуляторной гимнастике (лицевая гимнастика, упражнения для языка, дыхательная гимнастика). Выполнение упражнений на формирование правильного четкого произношения, дыхание, дикцию. Упражнения по формированию голоса на мягкой атаке. Дикционный тренинг (чистоговорки). Тренинг на развитие диапазона голоса, силы голоса, темп-ритма речи.

6. Исполнительская работа над произведением.

Теория: Задача и сверхзадача исполнителя. Логика речи персонажа. Оценка. Отношение. Текст и подтекст. Жест. Поза. Мимика. Сквозное действие. Темпо-ритм.

Практика: Анализ учебного произведения. Определение задачи и сверхзадачи исполнителя; работа над логикой речи; работа над жестом, позой, мимикой. Этюды на выполнение сценической задачи (четкая фиксация элементов: действие, хотение, приспособление). Выполнение заданий на определение сверхзадачи и задач кусков. Работа внутри кусков (нахождение смыслового акцента; мизансцены, темпо-ритма; приспособлений).

7. Работа над пластическим решением образа.

Теория: Значение пластического решения образа в театральной постановке. Характерность и пластика. Пластическое решение роли.

Практика: Упражнения на поиск пластического решения образа. Воплощение образа с помощью пластики. Этюды на пластическое перевоплощение.

8. Основы сценического движения и работа с предметом.

Теория: Основные категории и понятия сценического движения.

Практика: Упражнения для общего физического развития. Ритмические упражнения. Осанка и походка. Элементы классического и народного экзерсиса. Работа с предметом: деревянная палка, теннисные мячи.

9. Выбор и обсуждение учебного материала.

Теория: Роль и значение сценария в театральной постановке. Современные проблемы и классическая литература. Воплощение современной проблематики на сцене методами актуального театра (наблюдение за окружающей жизнью, выявление проблем и отражение их в драматургическом материале). Преломление философии Л.Кэрролла в современной жизни.

Практика: Чтение учебного материала. (Повесть Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес»). Обсуждение (дискуссия с актуализацией проблематики современных школьников через философию главных персонажей). Разработка примерного сценария. Примерные актерские пробы. Этюды. Импровизации.

10. Развитие импровизационных навыков.

Теория: Актёрская импровизация как способность быстро реагировать на изменения, придумывать реплики, движения и эмоциональные реакции. Преимущества актёрской импровизации (Развитие гибкости мышления. Уверенность. Реалистичность игры. Творческое мышление). Принципы актёрской импровизации («Быть в моменте». «Оставаться верным персонажу» «Не бояться ошибок» «Использовать тело и голос»).

Практика: Упражнения на развитие навыков импровизации: «Ассоциации». «История по очереди». «Замороженные сцены».

11. Сверхзадача и сквозное действие роли.

Теория: Сверхзадача драматического спектакля. Задачи спектакля. Задачи сцены. Задачи мизансцены.

Практика: Этюды на выполнение сценической задачи (четкая фиксация ее элементов: действие, хотение, приспособление). Работа внутри кусков (нахождение смыслового акцента; мизансцены, темпо-ритма; приспособлений).

12. Итоговое занятие.

Практика. Этюды. Творческие зарисовки из спектакля. Показ. Анализ. Обсуждение.

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ к дополнительной общеразвивающей программе «Театральная студия «Волшебные кулисы»

На занятиях учебных групп используются различные методы и приемы обучения, включая информационно-коммуникативные.

Выбор методов обучения определяется целью и задачами дополнительной общеразвивающей программой «Театральная студия «Волшебные кулисы» с учетом возрастных особенностей учащихся.

На занятиях используются следующие **методы обучения**:

Словесный: беседы, указания педагога по выполнению упражнений, анализ этюдов, обсуждение просмотренных спектаклей и выступлений учащихся, обмен мнениями, здоровая критика.

Наглядный: просмотр спектаклей, наблюдение за выступлением артистов, иллюстрации картин, демонстрация фото\видео записей шедевров актерских и режиссерских работ прошлого, репродукций картин.

Практический: выполнение упражнений, творческих заданий, этюдов.

Метод проблемного обучения: активное взаимодействие и поддержка группой учащегося. Постановка группе командных задач в упражнениях. Коллективный штурм и подбор вариантов решения актерских и режиссерских задач.

При освоении данной программы предполагается широкое использование средств искусства:

- **театр**: просмотр и обсуждение спектаклей, проведение сравнительного анализа просмотренного материала;

- **литература**: обсуждение с учащимися литературных и драматургических произведений, сопоставление общих и специальных законов драматического и литературного произведения: особенности развития действия, сюжета, кульминации, конфликта в драматургическом произведении;

- **музыка**: прослушивание и обсуждение музыкальных произведений с точки зрения соответствия их конкретному драматургическому материалу; примеры идентичности и органичного слияния музыки и драматургии: упражнения на подбор музыкального материала к актерским этюдам и импровизациям.

В ходе занятий активно применяются следующие **образовательные технологии**: игровые технологии, технологии коллективной деятельности, ИКТ технологии, а также технологии дистанционного обучения.

Игровые технологии

Программа предполагает широкое использование игровых технологий, поскольку игровая актерская деятельность является основополагающей для участников данной образовательной программы. Актерство само по себе есть осознанная контролируемая игра, а театральная постановка воспринимается учащимися как своеобразный игровой процесс.

Чем взрослее обучающийся, тем больше от него требуется соответствия общепринятым в социуме нормам поведения и мышления. Учащиеся в группе, как правило, стараются не выделяться, быть «как все». Поскольку при создании драматического образа требуется внутренняя свобода от стереотипов, в процессе освоения образовательной программы используются игровые технологии. Ключевой задачей применения игровых технологий на занятиях по актерскому мастерству является конструирование ситуаций, способы разрешения конфликтов, воспитание у обучающихся самоконтроля эмоциональной сферы.

Не менее важными задачами, решаемыми с помощью игровых технологий, является развитие у учащихся креативности и творческого мышления. В процессе игры учащиеся могут примерить на себя разные роли, а с помощью воображения и фантазии отправиться в путешествие на не существующие планеты. При освоении программы применяются такие игры как «Молекулы», «Поход», «Обратная перемотка», «Крокодил», «Снежный ком» и т.д.

Технология коллективной деятельности

Главный принцип театра – «Театр – искусство коллективное».

Процесс освоения данной образовательной программы предполагает организацию совместных равнонаправленных действий, коммуникацию через взаимопонимание. Применяются все уровни коллективной деятельности:

— одновременная работа со всеми группами коллективом. Происходит на

заключительных этапах постановочной деятельности, когда необходимы общие репетиции, отработка единого образа спектакля, работа в едином актерском ансамбле;

— работа парами – с партнером по конкретной сцене или мизансцене, отработка сценических диалогов, совместных действий в сценическом пространстве;

— работа малыми группами – импровизация, работа над сценическими этюдами, а также учебно-постановочная работа по созданию единого образа отдельной картины, действия спектакля.

В процессе освоения образовательной программы могут использоваться также электронные образовательные технологии и дистанционное обучение.

Психолого-педагогическое сопровождение.

- анкеты для родителей
- памятки для родителей
- афиши событий
- статьи в помощь воспитательному процессу родителей вне студии личные беседы

Дидактические средства

Иллюстративные материалы:

1. Фотоматериалы
2. Таблицы, карточки
3. Видео и аудиоматериалы с записями известных чтецов и текущих занятий
4. Видеозаписи выступлений
5. Специальная учебно-методическая литература по художественному слову

Демонстрационные материалы:

1. Карты-схемы логических ударений

Раздаточные материалы:

1. Карточки по орфоэпии
2. Тексты поэтических произведений
3. Карточки-схемы упражнений по сценической речи

Электронные образовательные ресурсы:

1. Компьютерные презентации по темам: «Строение голосового аппарата», «Детская поэзия».
2. Видео и аудио материалы изучаемого произведения.
3. <https://www.pedlib.ru/> Библиотека для педагогов доп. образования.

Методические разработки:

1. Карточки по орфоэпии
2. Тексты поэтических произведений
3. Карточки-схемы упражнений по сценической речи
4. Сценарии
5. Методические разработки театрального квиза
6. Методическая разработка интегрированного проекта «Твори, выдумывай, пробуй»
7. Компьютерные презентации и тренинги по теме «скороговорки»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Список литературы для педагогов:

1. Голуб Г. Б. Портфолио в системе педагогической диагностики / Г. Б. Голуб, О. В. Чуракова.

- Москва : Издательство школьные технологии, 2005. – 181-195 с.
2. Ершов П. М. Режиссура как практическая психология. – Москва, 1996. – 311 с.
 3. Захаржевская О. Н. Костюм для сцены. – Москва : Издательство Советская Россия, 1973. – 11 с.
 4. Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера. – Ленинград : издательство Искусство, 1973. – 164 с.
 5. Полтавец Г. А. Научно-методические материалы по анализу практической проблемы оценивания качества в системе дополнительного образования детей: Методическое пособие для руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования / Г. А. Полтавец, С. К. Никулин. – Москва, 1996. – 94 с.
 6. Турсунова И. А. Речевые ошибки и их предубеждение: учебное пособие по курсу «Русский язык и культура речи». – Москва : Высшая школа сценических искусств, 2018. – 100 с.
 7. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. Л.: Искусство, 1948. 507 с.
 8. Станкин. М.И. Если мы хотим сотрудничать. М.: Издательский центр Академия, 1996.
 9. Выготский Л.С. Психология искусства. Ростов-на-Дону.: Феникс, 1998. 480 с.
 10. Выготский Л.С. Психология. М.: «Эксмо-Пресс», 2000. 108 с.
 11. Андрейчук, В.А. Постановочный план спектакля: учебно-методическое пособие / Алтайский госуд. Институт искусств и культуры. – Барнаул: АГИИК, 2003. – 128 с.
 12. Бояджиев Г.Н. Душа театра / Г.Н. Бояджиев. – Москва: Молодая гвардия, 1974. – 368 с.
 13. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Изд. 3-е, испр. и доп. / Б. Е. Захава. – Москва: Просвещение, 1973. – 187 с.
 14. Искусство актёра: учеб. Пособие/ М.Л. Соснова.- Москва: Академический Проект: Фонд «Мир», 2005. – 432 с.
 15. Карп В. Основы режиссуры / В. Карп. – Москва, 2004. – 452 с.
 16. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли / М. О. Кнебель. – Москва: ГИТИС, 2010. – 424 с.
 17. Кожуховская Л.А. Музыкальное оформление спектакля как одно из выразительных средств театральной постановки // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №15, 2017. - с. 55-59
 18. Немирович-Данченко, В. И. Театральное наследие. Статьи. Речи. Беседы. Письма: монография / В.И. Немирович-Данченко. - Москва: Искусство, 1952. - 442 с.
 19. Попов, А.Д. Художественная целостность спектакля / А.Д. Попов. – Москва : ГИТИС, 2012. – 256 с.
 20. Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л.И. Тимофеев и С.В. Тураев. Москва: Просвещение, 1974. - 82 с.
 21. Станиславский К. С. Собрание сочинений / К. С. Станиславский. Т. 2. Работа актёра над собой. Часть 1 / ред. А. М. Смелянский. – Москва: Искусство, 1989. – 511 с.
 22. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Т.1. / Г. А. Товстоногов - Ленинград, «Искусство», 1980 - 173 с.
 23. Хмелева Н. Сценическая среда – от быта к абстракции // Вопросы театра, 2009. – с. 130-151
 24. Шангина Е.Ф. Словарь театральных терминов / Е.Ф. Шангина. — Барнаул: АГИК, 2015. - 135с.
 25. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 160 с.
 26. Котельникова Е.Г. Биомеханика хореографических упражнений: учебное пособие / Е.Г.Котельникова. – стер. изд. –М: Импресарио, 2020. – 104 с.

Список литературы для обучающихся и родителей

1. Акимов Н. А. Театральное наследие / Н. А. Акимов, под ред. С. Л. Цимбала, сост. и комм. В. М. Миронова. – Ленинград : Искусство, 1978. – 295 с.

Интернет-источники

1. Артикуляционная гимнастика. Инфопедия для углубления знаний: учебно-методический портал.

URL: <http://infopedia.su/15xd805.html>

2. Основы дикции, сценическая речь. Творческая площадка «Твоя сцена»: учебно-методический портал. URL: <http://stage4u.ru/o-shkole/stati-i-materialy/79osnovy-diktsiistsenicheskaya-rech>

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы» проводится: входной, текущий контроль, промежуточные аттестации и итоговый контроль.

Формы контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий, анализ педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков

общения, устный опрос, творческий показ, спектакль, конкурс, фестиваль, концерт, анализ участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях.

Входной контроль: проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, возможностей детей и определения природных физических качеств (ритм, шаг, прыжок, выносливость, артистичность и т.д.).

Текущий контроль - осуществляется на занятиях в течение всего учебного года.

Промежуточная аттестация - оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного года.

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения.

Основными формами подведения итогов в ходе освоения данной образовательной программы являются: открытые итоговые занятия, зачетные занятия, спектакли, участие в театральных конкурсах и фестивалях различного уровня и т.д.

Формы фиксации результатов:

«Информационная карта освоения дополнительной общеразвивающей программы обучающимися»

Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, выставках и т.п.

Диагностические срезы проводятся 3 раза в учебном году – в сентябре, декабре и мае. Информационные карты освоения ДОП «Театральная студия «Волшебные кулисы» разработаны в соответствии с планируемыми результатами, позволяют оценивать три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные.

Оценка предметных умений, уровня сформированности метапредметных умений и личностного развития каждого обучающегося проводится в соответствии с разработанными критериями на первом, втором и третьем годах обучения. Критерии, показатели и степень выраженности каждого показателя отражены в таблицах:

- «Диагностика освоения программы в области личностного развития учащихся».
- «Диагностика метапредметных результатов освоения программы».
- «Диагностика предметных результатов освоения программы».

Результаты, полученные в результате диагностических срезов, педагог дополнительного образования педагог заносит в сводную таблицу «Информационная карта освоения дополнительной общеразвивающей программы обучающихся».

Информационная карта освоения дополнительной общеразвивающей программы обучающихся

Дополнительная общеобразовательная программа: Театральная студия «Волшебные кулисы»

Педагог дополнительного образования: Рященцева Елизавета Александровна

Группа и год обучения: _____ Дата заполнения: _____

				Показатели		
--	--	--	--	------------	--	--

№ п/п	ФИО учащихся	Воз- раст	Личностные результаты			Метапредметные результаты			Предметные результаты						Общий суммар- ный балл	Уровень освоения
			Л1	Л2	Л3	М1	М2	М3	П 1	П 2	П 3	П 4	П 5	П 6		
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
	Итого:															

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов

-низкий уровень: от 0 до 20

-средний уровень: от 21 до 40

-высокий уровень от 41 до 60

Диагностика освоения программы в области личностного развития учащихся

	Критерии	Показатели	Степень выраженности	Баллы	Формы выявления результативности
Л1	Дисциплинированность	Соблюдение правил поведения и взаимодействия в коллективе	- низкий уровень (несоблюдение правил на регулярной основе);	0-1	Педагогическое наблюдение Выполнение творческих заданий
			- средний уровень (соблюдение правил после замечаний педагога);	2-3	
			- высокий уровень (принятие правил и соблюдение их в коллективе)	4-5	
Л2	Эмоциональный интеллект	Способность распознавать эмоции других людей и понимать их намерения	- низкий уровень (не способен распознавать эмоции других людей	0-1	Педагогическое наблюдение
			- средний уровень (пытается распознавать эмоции других людей и реагировать на них, но с помощью педагога)	2-3	
			- высокий уровень (самостоятельно распознает эмоции и понимает намерения других людей)	4-5	
Л3	Самооценка (ориентационное качество)	Способность оценивать себя адекватно реальным достижениям	- низкий уровень (завышенная или заниженная самооценка по результатам достижений);	0-1	Публичное выступление
			- средний уровень (стремление к адекватной самооценке с помощью педагога);	2-3	
			- высокий уровень (оценивает себя адекватно своим достижениям)	4-5	

Диагностика метапредметных результатов освоения программы

	Критерии	Показатели	Степень выраженности	Баллы	Формы выявления результативности
М1	Способность к бесконфликтному взаимодействию	Умение договариваться, участвовать в обсуждении, взаимодействовать уважительно, выслушивать и принимать чужие мнения, координация своих действий с действиями других членов команды, готовность помочь им	<p>- низкий уровень: учащийся замкнутый, не участвует в обсуждении, нередко не умеет сочетать свою индивидуальную работу с коллективной, не умеет договариваться, требуется помощь педагога, чтобы научить выстраивать взаимоотношения с окружающими;</p> <p>- средний уровень: учащийся старается отстаивать свое мнение, но иногда идет на конфликт, не прислушивается к мнению команды, чтобы выстраивать взаимоотношение с окружающими, требуется помощь педагога;</p> <p>- высокий уровень: транслирует свое мнение, не навязывая, отмечает важность мнения коллектива; активно помогает товарищам при затруднениях, объясняет им непонятное, дает советы; умеет сочетать индивидуальную работу с коллективной</p>	0-1 2-3 4-5	Педагогическое наблюдение Анализ работы в команде Конкурсы
М2	Интерес к творческим заданиям	Проявление интереса к творческим заданиям и стимулирование к саморазвитию	<p>- низкий уровень: познавательный интерес неустойчив, учащийся часто берется за задания, не доводя до конца.</p> <p>- средний уровень: проявляет интерес к творческим заданиям, но не хватает собственных возможностей к саморазвитию.</p> <p>- высокий уровень: обладает высоким уровнем познавательной мотивации, обнаруживает глубокие знания по различным темам и широту кругозора, не испытывает трудностей при выполнении необычных заданий</p>	0-1 2-3 4-5	Педагогическое наблюдение Анализ творческих продуктов
М3	Творческие способности	Способность выдвигать нестандартные идеи и решения поставленных задач Оригинальность предложенных идей и решений	<p>- низкий уровень: предложенные учащимся идеи не оригинальны;</p> <p>- средний уровень: предложенные учащимся идеи нередко отличаются новизной и оригинальностью;</p> <p>- высокий уровень: предложенные идеи чаще всего</p>	0-1 2-3 4-5	Педагогическое наблюдение Анализ творческих продуктов Презентация

			отличаются оригинальностью и новизной		
--	--	--	---------------------------------------	--	--

Диагностика предметных результатов освоения программы

	Критерии	Показатели	Степень выраженности	Баллы	Формы выявления результативности
П1	Теоретические знания по основным разделам учебного плана программы	Соответствие теоретических знаний программным требованиям	<ul style="list-style-type: none"> - низкий уровень (обучающийся овладел менее чем 1/2 объема знаний, предусмотренных программой); - средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 1/2); - высокий уровень (освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой) 	<p>0-1</p> <p>2-3</p> <p>4-5</p>	Педагогическое наблюдение, Беседа, устный опрос, взаимная оценка, общий анализ результатов
П2	Владение театральной терминологией	Осмысленность и правильность использования театральной терминологии	<ul style="list-style-type: none"> - низкий уровень (обучающийся не употребляет специальные термины); - средний уровень (обучающийся употребляет специальную терминологию не в полном объеме); - высокий уровень (специальные термины употребляет уместно и в полном соответствии с их содержанием, используя весь объем знаний) 	<p>0-1</p> <p>2-3</p> <p>4-5</p>	Собеседование, наблюдение, тестирование и др.
П3	Освоение навыков актерского мастерства	Самостоятельное и успешное освоение сценических актерских навыков	<ul style="list-style-type: none"> - низкий уровень (обучающийся боится сцены, не готов к актёрскому перевоплощению) - средний уровень (обучающийся стремится освоить актёрские навыки с помощью педагога) - высокий уровень (обучающийся самостоятельно и успешно осваивает сценические актерские навыки) 	<p>0-1</p> <p>2-3</p> <p>4-5</p>	Педагогическое наблюдение, беседа, выполнение практических заданий, общий анализ результатов
П4	Навыки публичных выступлений	Уверенность на сцене и перед публикой, концентрация внимания	<ul style="list-style-type: none"> - низкий уровень (обучающийся зажат и ему трудно сконцентрироваться); - средний уровень (обучающийся способен сконцентрироваться с помощью педагога); - высокий уровень (обучающийся способен концентрировать внимание самостоятельно на протяжении всего выступления) 	<p>0-1</p> <p>2-3</p> <p>4-5</p>	Педагогическое наблюдение
П5	Артистизм	Способность передавать эмоциональную и физическую выразительность при выступлении или показе этюдов	<ul style="list-style-type: none"> - низкий уровень (неэмоционален, с трудом передаёт эмоции с помощью слова, мимики, движения); - средний уровень (не всегда умеет передать эмоции с помощью слова, мимики, движения); - высокий уровень (всегда умеет выражать и передавать спектр 	<p>0-1</p> <p>2-3</p> <p>4-5</p>	Контрольное задание Наблюдение Концертное выступление

			эмоций, органично используя слово, мимику, движение)		
П6	Импровизация	Умение быстро и творчески реагировать на изменение ситуации без предварительной подготовки	<p>- низкий уровень (не может быстро реагировать на смену сценической ситуации);</p> <p>- средний уровень (не всегда умеет среагировать на перемену ситуации);</p> <p>- высокий уровень (всегда быстро и творчески реагирует на изменение сценической ситуации)</p>	0-1 2-3 4-5	Педагогическое наблюдение, беседа, выполнение практических заданий, общий анализ результатов