

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества»
Парфеньевского муниципального округа Костромской области

Утверждаю
Директор МКОУ «Савинская ООШ»
О.Б. Крылова
Приказ № 121 от 30.08.2024 г

Программа
«Актерское мастерство»

на 2024 -2025 уч.год

Педагог дополнительного
образования детей ДДТ
Шаброва С.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать любовь к театральному искусству.

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива, расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения.

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании обучающихся, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру.

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. Увлечённый добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творить и играть. Ведь именно игра есть неременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги взаимодействуют, получая максимально положительный результат.

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства.

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития школьников.

Актуальность

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. Программа способствует подъёму духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы.

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.

Структура программы

В программе выделено **два типа задач**.

Первый тип – это воспитательные задачи, которые направлены на развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка средствами детского театра.

Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском театре.

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.

Задачи, решаемые в рамках данной программы:

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии).
- поэтапное освоение детьми различных видов творчества.
- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях.
- развитие речевой культуры;
- развитие эстетического вкуса.
- воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.

Место курса в учебном плане:

Программа рассчитана для учащихся 1-9 классов, на 1 года обучения. На реализацию театрального курса отводится 72 ч в год (2 час в неделю). Занятия проводятся по 40 минут.

70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров. Остальное время распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции. Для успешной реализации программы будут использованы Интернет-ресурсы, посещение спектаклей.

Программа строится на следующих концептуальных принципах:

Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира.

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравится.

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный год.

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок.

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов.

Особенности реализации программы:

Программа включает следующие разделы:

1. Театральная игра
2. Культура и техника речи
3. Ритмопластика
4. Этика и этикет
5. Работа над спектаклем, показ спектакля

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства.

Формы работы:

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, мезансцены.

Основными формами проведения занятий являются:

театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли, праздники.

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству.

Методы работы:

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

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает

воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности.

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме.

Алгоритм работы над пьесой.

Выбор пьесы, обсуждение её с детьми.

Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми.

Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов.

Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей.

Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно условно), с музыкальным оформлением.

Репетиция всей пьесы целиком.

Премьера.

Формы контроля

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

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

промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы ;
итоговый – открытые занятия, спектакли.

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра.

2. Планируемые результаты освоения программы:

Обучающиеся должны знать

правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;

виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т. д.);

чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок;

наизусть стихотворения русских авторов.

Обучающиеся должны уметь

владеть комплексом артикуляционной гимнастики;

действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему;

произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах;

произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;

произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями;

читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения;

строить диалог с партнером на заданную тему;

подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями.

Предполагаемые результаты реализации программы

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно оценить по трём уровням.

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей.

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной реальности): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура)

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного общественного действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.

Личностные результаты.

У учеников будут сформированы:

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;

целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;

осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

Обучающийся научится:

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;

планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.

Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;

обращаться за помощью;
 формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 слушать собеседника;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты:

Учащиеся научатся:

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

3. Учебно-тематический план на два года

№	Тема занятий	Количество часов	Сроки
1	Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива кружка. . Изготовление «Уголка театрального кружка «Творческая мастерская»	1	
<i>Культура и техника речи</i>			
2-3	Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица»).	2	
4-5	Выпуск газеты «Слово в театре...»	2	
<i>Ритмопластика</i>			
6-7	Развитие координации. Совершенствование осанки и походки.	2	
8-9	Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»).	2	
<i>Театральная игра</i>			
10-12	Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка сценического этюда «Уж эти профессии театра...»	3	

13-14	Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. Приемы нанесения общего тона.	2	
15-16	Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки «Двенадцать месяцев»).	2	
17-18	Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение сказки по ролям.	2	
19-20	Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения. Помощь «художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и костюмов.	2	
21-22	Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций)	2	
23-24	Отработка ролей в 3, 4, 5, 6, 7 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций)	2	
25-26	Отработка ролей в 8,9,10,11 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций)	2	
27	Подбор музыкального сопровождения к сценарию сказки. Репетиция.	1	
28	Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным сопровождением и т.п.	1	
29	Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями	1	
30	Анализ дела организаторами (недостатки, что необходимо предусмотреть) и участниками (интересно ли было работать над спектаклем, нужен ли он был, что будем делать дальше - коллективное планирование следующего дела).	1	
<i>Этика и этикет</i>			
31	Связь этики с общей культурой человека. (Уважение человека к человеку, к природе, к земле, к Родине, к детству, к старости, к матери, к хлебу, к знанию; к тому, чего не знаешь, самоуважение).	1	
32	Составление рассказа «Человек – высшая ценность» по фотографиям своих близких. («Людей неинтересных нет»)	1	
33	Репетиция сценического этюда «Театр начинается с вешалки, а этикет с «волшебных» слов». (Этикет).	1	

<i>Культура и техника речи</i>			
34	Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата	1	
35	Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из нескольких – одна»)	1	
<i>Ритмопластика</i>			
36	Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить карандаш лезвием и т.п.)	1	
37	Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре : «Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень большая картина», «Абстрактная картина», «натюрморт», «Пейзаж».	1	
38	Сценические этюды. Шумное оформление по текстам, деление на группы, составление сценических этюдов.	1	
39	Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами.	1	
<i>Театральная игра</i>			
40	Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование представления о составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику).	1	
41	Развитие наблюдательности. (На основе своих наблюдений показать этюд. Понять и воспроизвести характер человека, его отношение к окружающему миру).	1	
42	Развитие воображения и умения работать в остром рисунке («в маске»).	1	
43	Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами орфоэпии. (Повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание с гласными; работа над пословицами и скороговорками).	1	
44	Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики.	1	
<i>Этика и этикет</i>			
45	Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». (Работа над текстом стихотворения Н. Гумилева «шестое чувство»)	1	

46	Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов «Автобус», «Критика», «Спор»)	1	
47	Культура речи как важная составляющая образа человека, часть его обаяния.	1	
<i>Культура и техника речи</i>			
48	Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции.	1	
49	Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии.	1	
50	Игры со словами, развивающие связную образную речь. («Назывной рассказ или стихотворение», «На что похоже задуманное?», «Почему гимн – Азия, а не гимн – Африка?», «Театр абсурда», «Рассыпья!», «Обвинение и оправдание»).	1	
<i>Ритмопластика</i>			
51	Пантомимические этюды «Один делает, другой мешает». («Движение в образе», «Ожидание», «Диалог»).	1	
52	Совершенствование осанки и походки.	1	
<i>Театральная игра</i>			
53	Общение как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или нескольких лиц. Организация этюдов на оценку различных ситуаций.	1	
54	Инсценировка по крылатым выражениям из басен И.А. Крылова. Сценические этюды.	1	
55	Чтение и обсуждение инсценировки по сказке Сергея Михалкова «Как медведь трубку нашел». Обсуждение пьесы, ее темы, идеи, возможных принципов постановки. Распределение ролей.	1	
56	Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением. Изготовление масок, декораций.	1	
57	Генеральная репетиция. Оформление сцены.	1	
<i>Этика и этикет</i>			
58	(Этикет). Культура речи как важная составляющая образ человека, часть его обаяния. Речевой этикет. Выбор лексики, интонации, говор, речевые ошибки, мягкость и жесткость речи. Подготовка и показ сценических этюдов.	1	

59	(Этикет). Нормы общения и поведения: поведение на улице, в транспорте; телефонный разговор; поведение в магазине. Примеры учащихся. Сценические этюды.	1	
60	Память человека, семьи, народа. Без памяти нет совести. Творческая работа «Святая память». Анализ творческих работ.	1	
<i>Театральная игра</i>			
61	Распределение ролей с учетом пожелания учащихся и соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение сказки по ролям.	1	
62	Репетиция отдельных эпизодов. Изготовление масок.	1	
63	Прогонная репетиция. (Выявление тех мест, которые требуют доработки).	1	
64	Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным сопровождением.	1	
<i>Культура и техника речи</i>			
65	Шутливые словесные загадки на развитие внимания, расширения словарного запаса.	1	
66	Беседа «Я в мире ... мир во мне...» (Дружба). Разрешение ситуаций.	1	
67	Загадки – метаграммы и загадки – логогрифы. «Коварная» викторина при слова (Чувствование слова и умение мыслить нестандартно).	1	
<i>Ритмопластика</i>			
68	Пантомимический этюд – тень	1	
69	Координация движений (10 человек). Имитация поведения животного (5 человек). Этюд на наблюдательность.	1	
<i>Этика и этикет</i>			
70	Круглый стол «Азбука общения»	1	
71	Создание сценических этюдов. («В такси», «На улице, в транспорте, в лифте», «В вагоне поезда», «На отдыхе», «Обращение», «Приветствие»)	1	
72	Анализ работы за год	1	

Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и

орфоэпии. В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.

Раздел «**Ритмопластика**» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.

Раздел «**Театральная игра**» предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.

Раздел «**Этика и этикет**» включает осмысление общечеловеческих ценностей с задачей поиска учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей (быть искусным читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного развития учащегося и возможную его корректировку.

4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Музыкальный центр;

музыкальная фонотека;

аудио и видео кассеты;

СД- диски;

костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок;

элементы костюмов для создания образов;

пальчиковые куклы;

сценический грим;

видеокамера для съёмок и анализа выступлений.

электронные презентации «Правила поведения в театре»

«Виды театрального искусства»

сценарии сказок, пьес, детские книги.

5.- Учебно-методический комплекс

1. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации /сост. Н.К. Беспятова – М.: Айрис- пресс, 2014. – 176 с. – (Методика).
2. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей средствами театра – М.: ВЦХТ, 2014 – 139 с.
3. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: Приятное с полезным. – М.: Школьная Пресса, 2014. – 144.
4. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: учитель – АСТ, 2013. – 72 с.
5. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / авт. – сост. А.Н. Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2014. – 200 с.
6. Львова С.и. Уроки словесности. 5-9 кл.: Пособие для учителя. - М.: Дрофа, 2013 – 416 с