МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя школа №158 «Грани»
(МАОУ СШ №158 «Грани»)

Юридический адрес: Россия, 660012, г. Красноярск, улица Складская зд. 32
Фактический адрес: Россия, 660012, г. Красноярск, улица Складская зд. 32
тел./факс: +7(391) 217-87-97, E-mail: sch158@mailkrsk.ru, официальный сайт: http://school158.best
ОКПО 47698628, ОГРН 1202400026234, ИНН/КПП 2464153963/246401001

Принято на заседании экспертно-методического совета
протокол №1 от 30.08.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СШ №158«Грани»
_____ А.А. Лазутин
30.08.2023 г.

Программа дополнительного образования «Студия театрального искусства «Образ»

Тематическая направленность	Художественная
Возраст обучающихся	7-13 лет
Срок реализации	1 год

Автор-составитель:
Сотникова Людмила Николаевна,
педагог дополнительного образования

Красноярск, 2023 год.

Пояснительная записка

Когда мы думаем о специфике театра, то наше внимание останавливается на том, что произведение театрального искусства – спектакль – создается не одним художником, как в большинстве других искусств, а многими участниками творческого процесса. Драматург, актёр, режиссёр, музыкант, декоратор, осветитель, гримёр, костюмер и т.д. – каждый вкладывает свою долю творческого труда в общее дело. Поэтому подлинным творцом в театральном искусстве является не отдельный человек, а коллектив, творческий ансамбль.

Коллектив в целом – автор спектакля. Спектакля, который должен быть пропитан творческой мыслью и живым чувством. Ими должно быть насыщенно каждое слово пьесы, каждое движение актёра, каждая мизансцена, созданная режиссёром. Всё это - проявление жизни, того единого, целостного, живого организма, который получает право называться произведением театрального искусства – спектакля.

В самой тесной связи с коллективным началом в театральном искусстве находится другая специфическая особенность театра – его синтетическая природа. Театр – синтез многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. К ним принадлежат литература, живопись, архитектура, музыка, вокальное искусство, искусство театра и т.д.

Но в числе этих искусств находится одно такое, которое принадлежит только театру. Это искусство актёра. Актёр – носитель специфики театра.

Синтез искусств в театре - их ограниченное соединение в спектакле – возможен только в том случае, если каждое из этих искусств будет выполнять определённую театральную функцию. Ибо театральная живопись не то же самое, что просто живопись, театральная музыка не то же самое, что просто музыка и т.д. Только актёрское искусство театрально по своей природе. Творчество актёра – тяжёлый, кропотливый труд и великое терпение. Даже самый талантливый актёр не сможет сыграть роль, если он предварительно не вложил в неё много труда и сил. Действительно, когда зрители с удовольствием смотрят спектакль, в котором всё талантливо и легко играется, им может показаться работа актёра несложной и доступной любому. Но чем веселее и свободнее идет спектакль, тем больше на него затрачено труда и усилий исполнительского коллектива. Хороший спектакль надолго остается в умах и сердцах зрителей, помогает людям жить, разбираться в сложных проблемах человеческих взаимоотношений. Они учат добру, зовут к благородным поступкам, ко всему прекрасному, чего достоин человек на Земле.

Мы должны чётко определить отличие профессионального театра от самодеятельного. Вахтангов (о самодеятельном актёре): «Время, которое вы свободно, по зову вашего сердца, отдаете театральному искусству, не получая за это зарплату…» Искусство самодеятельное не является средством существования, материального благополучия. Если профессиональное искусство главной целью своей имеет создание готовых продуктов, т.е.

произведений искусства, то в самодеятельном искусстве этих целей две:

-создание произведения искусства, материального продукта, содержащего духовны ценности;

- воспитание обучающегося, участника самодеятельного искусства.

Функции самодеятельного театрального коллектива:

- *Воспитательная*
- *Коммуникативная (общение)*
- *Дидактическая (обучение)*
- *Художественная*
- *Досуг.*

У руководителя, режиссёра самодеятельного театрального коллектива функция воспитателя выходит на первое место, в отличие от режиссёра профессионального коллектива.

Чрезвычайно важное место в проблеме воспитания творческой личности занимает вопрос организации оптимальных условия для планомерных занятий актёрской профессией, условий для творчества. В образовательных учреждениях они начинаются с самого простого – с наличия или отсутствия подходящего помещения для занятий. Ведь как раз именно с этого – со своего собственного «дома», угла, в котором студийцы чувствовали бы себя не гостями, а хозяевами, и начинается театр.

Очень важно для театрального самодеятельного коллектива то, кто будет его руководителем. Во-первых, это должен быть грамотный специалист. Любой дилентализм – это вред. Во-вторых, человек, который любит театральное искусство. И в-третьих, чтобы это был Человек, Личность. Человек, который любит детей, с которыми он работает, умеет их слушать и понимать.

Если в профессиональном театре – актёр профессиональный, то самодеятельного актёра - школьника надо обучать.

Данная программа дополнительного образования «Студия театрального искусства «Образ» для детей школьного возраста имеет **художественную направленность.**

Уровень освоения программы – базовый, предполагающий деятельный подход к развитию, воспитанию, образованию ребёнка средствами театрального искусства, включающий в себя:

- Элементы внешней техники актёра: упражнения на развитие речевого аппарата (освоение смешанного диафрагматического дыхания, работа над чёткой артикуляцией, навык чёткого произношения звуков)

- Развитие психофизического аппарата. Элементы внутренней техники актёра: упражнения на развитие слухового, зрительного, осязательного, обонятельного, вкусового внимания.

- Формирование творческой мобилизации. Упражнения на развитие фантазии.

- Упражнения на освоение окружающего пространства через формирование элементов двигательно–музыкальных умений и навыков.

- Актёрское мастерство. Сочинение этюдов на заданную тему и воплощение их на сцене.

Обучающийся с 7-13 лет становится вовлечённым в продуктивную творческую деятельность, где он выступает в качестве актёра, режиссёра, художника, композитора, гримёра, светотехника, сценографа, костюмера (и т.д.), автора спектакля в целом.

В программе на постоянной основе используются информационные технологии для демонстрации учебных видеоматериалов на занятиях театральной студии и для медиа–оформления спектакля.

Актуальность данной программы.

На современном этапе большое количество школьников испытывают проблемы с отсутствием навыков культуры речи и её бедностью, с плохой дикцией, с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечием, жаргонами и т.д.), с патологической застенчивостью, со страхом выступлений, с заниженной самооценкой.

Развивая творческие способности детей средствами театра, мы формируем наглядно-образное мышление, улучшаем учебную деятельность, способствуем формированию связной речи у обучающихся, повышаем их адаптивную способность.

Театр – тренинг искусства жить. То есть, погружение обучающегося в ролевую действительность даёт возможность, проигрывая роли на сцене, учиться хорошо играть роли в жизни. Свою успешность на сцене обучающийся может перенести в жизнь.

Адресат программы:

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 7 до 13 лет.

Зачисление в группы по программе «Студия театрального искусства «Образ» реализуется через автоматизированную информационную систему Навигатор дополнительного образования.

Цель программы: формирование социально активной, творческой личности обучающихся с активно-поисковой, значимой позицией средствами театральной творческой деятельности. Личности, способной социально адаптироваться в меняющихся условиях современной жизни.

Задачи:

Обучающая:

- заложить прочную основу общетеоретических знаний и практических навыков в области театрального искусства;
- формировать представление о специфических особенностях сценической речи, сценического действия, актёрского мастерства.

Развивающая:

- формировать рефлексивные умения, развивать познавательную активность,
- формировать потребность в творчестве - самому придумать, сделать, показать, быть понятым,
- формировать позицию исполнителя: готовность выйти на сцену

и выполнить задание педагога,

- развивать воображение, ассоциативно – образное мышление, эмоциональную отзывчивость.

Воспитывающая:

- воспитывать интерес к театральному творчеству;
- воспитывать коммуникативные отношения - умения слушать и слышать собеседника;
- воспитывать культуру восприятия: замечаний педагога, товарищей и культуру суждения о работе других (в обсуждении этюдов, упражнений, творческих заданий, выполненных самостоятельно);
- воспитывать умение оценки своего и чужого исполнения, умение радоваться удаче другого;
- воспитывать интерес к работе своих товарищей.

Срок реализации программы – 1 год.

Учебный план составлен из расчёта 3-часовой учебной нагрузки на одного ученика (одну учебную группу) в неделю, 102 часа - в течение учебного года.

Оптимальная наполняемость учебной группы – 10 человек, допустимая -15 человек (СанПиН 2.4.4.1251-03).

При планировании и организации учебного процесса предусматриваются следующие формы учебных занятий: **групповые, мелкогрупповые (5-8 человек), индивидуальные.**

В программе указана последовательность изучения тем и объёма учебного времени, отводимого на прохождение каждой темы (в том числе групповые, мелкогрупповые (практические) и индивидуальные занятия.

Формы промежуточного и итогового контроля знаний: спектакль, творческие отчёты, открытые занятия и т.д. в пределах отведённых часов на изучение предмета.

Учебный план студии театрального искусства разработан в соответствии с основными положениями Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, нормативно-правовыми документами по вопросам организации дополнительного образования в образовательных учреждениях, определяющими требования к профессиональному и художественно-творческому уровню обучения и при использовании учебных и учебно-тематических планов «Школы театрального искусства» авторов А.Д. Жаркова, Л.А. Кузнецовой Московского культурно-образовательного центра «Россия».

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности.

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

Регулятивные УУД:

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;

• умение организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;

• планировать свои действия на отдельных этапах работы над выступлением, пьесой;

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности

• осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивной самооценки своих актёрских способностей.

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 этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям, в инсценизации.

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; понимать свой успех и неуспех;

• предлагать помощь и сотрудничество другим;

• слушать собеседника и слышать его;

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;

- формулировать собственное мнение и позицию;
- уметь слушать и слышать товарищей; понимать их позицию;
- осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты:

обучающиеся научатся:

- выполнять упражнения актёрского тренинга;
- строить этюд в паре с любым партнёром;
- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
- учатся говорить четко, красиво;
- видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
- сочинять этюды на заданную тему;
- изучать особенности декламации стихотворного текста и прозы;
- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение, счастье).

Учебно-тематический план по учебным дисциплинам:

1. Актерское мастерство
2. Сценическая речь

Срок обучения – 1 год

I - Общая сетка учебных часов

№п\п	Наименование учебных предметов	Общее кол-во часов	в том числе:		
			Теоретические	Практические	Индивидуальные
1	2	3	4	5	6
2	**Актёрское мастерство**	87	17	60	10
3	Сценическая речь	15	2	10	3
	Итого:	**102**	19	70	13

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по предмету "Актёрское мастерство"

№п\п	Наименование разделов, тем	Всего часов	в том числе:		
			Теоретические	Практические	Индивидуальные
1	2	3	4	5	6
1	Введение Знакомство с учебным планом. Цели и задачи курса	3	2	1	-
2	Актёрский тренинг. Его необходимость и составляющие	3	1	2	-

3	Игры и упражнения на развитие внимания	3	1	2	-
4	Игры и упражнения на развитие зрительной памяти	3	-	3	-
5	Игры и упражнения на развитие эмоциональной памяти	3	-	3	-
6	Этюды и упражнения на развитие памяти физических действий	3	-	3	-
7	Развитие актёрских способностей. Игры и этюды на подготовку учащихся к ролевой игре	3	-	2	1
8	Этюды на развитие органической природы общения	3	1	2	-
9	Игры и упражнения на развитие логики и последовательности действий	3	-	3	-
10	Этюды на темы из жизни животного мира	3	1	2	-
11	Этюды на тему русских народных поговорок	3	1	2	-
12	Этюды на темы школьной жизни	3	1	2	-
13	Наблюдение характерных сцен на улице и этюды на заданную тему	3	1	2	-
14	Ярмарочное народное искусство, скомороший балаган	3	1	2	-
15	Народные игры (драматургия и назначение)	3	1	2	-
16	Создание сценария зачётного показа	3	2	1	-
17	Разбор литературного произведения для постановки и зачётного показа	3	2	1	-
18	Индивидуальная работа с обучающимися над их ролью в зачётном показе	3	-	-	3
19	Реквизит и бутафория в зачётном показе	3	2	1	-
20	Читка литературного произведения по ролям, распределение ролей	3	-	3	-
21	Работа над отдельными сценами	3	-	2	1

	литературного произведения				
22	Работа над ролью	3	-	2	1
23	Сводные репетиции сцен зачётного показа	3	-	3	-
24	Работа над отдельными сценами зачётного показа с музыкальным оформлением	3	-	2	1
25	Индивидуальная работа с учащимися над их ролью в показе	3	-	1	2
26	Индивидуальная работа с учащимися над их внешним образом в зачётном показе	3	-	3	-
27	Сводные репетиции сцен зачётного показа	3	-	2	1
28	Черновой прогон зачётного показа	3	-	3	-
29	Зачётный показ	3	-	3	-
	Итого:	**87**	**17**	**60**	**10**

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по предмету «Сценическая речь»
(Студия театрального искусства)

№п\п	Наименование разделов, тем	Всего часов	в том числе:		
			Теоретические	Практические	Индивидуальные
1	2	3	4	5	6
1	Артикуляционная гимнастика	3	-	3	-
2	Постановка голоса	3	-	2	1
3	Постановка дыхания	3	-	3	-
4	Произношение гласных звуков. Произношение согласных звуков	3	1	1	1
5	Разбор стихотворного текста Чтение стихотворного текста	3	1	1	1
	Итого:	**15**	**2**	**10**	**3**

ЛИТЕРАТУРА

1.К.С Станиславский «Моя жизнь в искусстве»
2.Б.Е. Захава «Мастерство актёра и режиссёра»
3.К.С. Станиславский «Работа актёра над собой»
4.Н. Горчаков «Режиссёрские уроки К.С. Станиславского»
5.М. Кнебель «О действенном анализе пьесы и роли».
6.Сценическая речь (под редакцией И.П. Козляниновой)
7.К.С.Станиславский и В.И.Немерович–Данченко «О работе актёра над художественным словом»
8.Ал. Д. Жарков – «Русская скоморошина»
9.Л.А. Кузнецова "История искусств"