

СОГЛАСОВАНО

Председатель методического объединения
классных руководителей
БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная
школа №83»

« 30 » С.В. Зимина
2023 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ г. Омска
«Средняя общеобразовательная школа №83»

« 01 » А.П. Герман
2023 г.

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №83»

Направление внеурочной деятельности: художественно-эстетическое

**Дополнительная общеобразовательная программа и
тематическое планирование работы**

театральной студии «Отражение»

Возраст обучающихся: 12-17 лет

Срок реализации программы: 1 год

Автор программы : коллектив Научно-
методического центра Театрального
института имени Бориса Щукина

Руководитель: Герман А.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и задачи программы

Каждая эпоха бросает свои вызовы как для подрастающего поколения, так и для старшего с тем, чтобы суметь подготовить молодое поколение к жизни в постоянно меняющемся мире. Основная сложность этой задачи - соединить новейшие разработки, технологии, актуальные сегодня знания и навыки с фундаментальными научными основами, с передачей культурного ценностного опыта поколений. Без диалога с молодежью решение такой сложной задачи недоступно. Одной из возможных площадок для осуществления такого диалога, где старшие и младшие могут говорить и быть услышанными, является школьный театр.

Театр воспитывает чувство сопричастности, умение слушать себя и слушать другого. Будто отражаясь друг в друге, школьники узнают себя заново, в других обстоятельствах, с новых сторон.

Театр в школе - это место, где можно задавать волнующие вопросы и вместе искать ответы. Театр - это место, где у детской фантазии расправляются крылья, готовые унести в полет.

Более подробно об особенностях театра как о форме внеурочной деятельности:

- «Воспитание в коллективе и через коллектив» - один из педагогических принципов А. С. Макаренко, который гласит о том, что именно через коллектив мы входим в общество. Воспитательную роль театрального коллектива сложно переоценить - здесь дети получают возможность увидеть себя глазами других людей, получают возможность стать чем-то “большим”, чем “я сам”, почувствовать себя частью единого организма, движимого одной идеей и одной страстью - сотворить нечто, небывалое ранее.
- Театр - это коллективная работа. В театре нет соревнования друг с другом - успех каждого в отдельности - это успех для всех. Скорее наоборот, для общего дела необходимо, чтобы каждый был максимально успешен при выполнении своей задачи. Это, в свою очередь, учит ребят взаимопомощи, поддержке и ответственности в разных ситуациях.

Как вид художественной деятельности театр отличает следующее:

- Игра - основной вид деятельности в театре. Как известно, игра - это лучший способ освоения новых моделей поведения, новых знаний. Именно в игре мы обретаем внутреннюю свободу и возможность творить, пробуждая свою творческую природу. Игра также обладает

терапевтическим значением - она позволяет ребенку и подростку выразить свои чувства и эмоции безопасным для него способом, потому как, выражая их на сцене, он с ними разотождествляется.

- Театр - как способ интеграции в культурную среду. Театральная деятельность напрямую связана с освоением культурного наследия, художественного опыта предыдущих поколений и созданием своего опыта художественного творчества. Это, в свою очередь, дает учащимся возможность расширить свой кругозор, развить в себе эстетический вкус и чувство прекрасного.
- Театр - как способ самопознания. В театре мы познаем себя, учимся распознавать и выражать свои эмоции, понимать что нами движет. Становясь внимательнее к себе, мы становимся более чуткими по отношению к другим людям - мы учимся понимать чувства других людей, учимся сопереживать, проявлять эмпатию и участие. Прислушиваясь к своим ощущениям, чувствам и эмоциям мы развиваем то, что называется эмоциональным интеллектом и является залогом создания успешных отношений в различных сферах жизни.
- Театр - это возможность раскрыть свои таланты, причем не только актерские. В студии учащиеся могут попробовать себя в роли сценариста, художника, осветителя, звукооператора, хореографа, художника по костюмам и даже режиссера. Как синтетический вид искусства, театр вбирает в себя практически все виды искусства, в том числе и современные (например, мультипликация), что открывает неограниченные возможности перед учащимися.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что школьный театр предоставляет множество возможностей решать воспитательные и образовательные задачи, которые встают перед современной школой.

Цель программы - создание условий, способствующих всестороннему развитию личности учащихся, через организацию воспитывающей среды в коллективе школьного театра и участие учащихся в учебной и творческой деятельности по созданию художественных произведений различных сценических форм.

Данная программа является авторизованной, разработана на основе примерной программы курса внеурочной деятельности «Школьный театр» созданной коллективом Центра науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина, при поддержке Президентского фонда

культурных инициатив и Российского движения школьников, рекомендованной ФГОС.

Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому мастерству и сценической речи строится на основе методики воспитания и обучения Вахтанговской школы. Главная особенность школы – последовательность освоения элементов техники актёра: «От простого к сложному! Без спешки и больших скачков! Каждый следующий элемент вбирает в себя все предыдущие».

Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике Вахтанговской школы следующий:

1. Внимание
2. Память
3. Воображение
4. Фантазия
5. Мышечная свобода
6. Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру)
7. Физическое самочувствие
8. Предлагаемые обстоятельства
9. Оценка факта
10. Сценическое общение

Именно в такой последовательности формируются устойчивые образы действия и навыки, которые закрепляются и вновь актуализируются с каждым последующим этапом обучения.

Также программа предполагает знакомство с основными принципами наиболее выдающихся школ русского театра - системы К.С. Станиславского, школы М.А. Чехова и школы Е.Б. Вахтангова.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

различать произведения по жанру;

читать наизусть, правильно расставлять логические ударения;

освоить базовые основы актёрского мастерства, пластики и сценической речи через упражнения и тренинги, навыки сценического воплощения через процесс создания художественного образа;

освоить основы дыхательной гимнастики;

освоить навыки сценической речи, сценического движения, пластики;

освоить музыкально-ритмические навыки;

использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики;

использовать упражнения для снятия мышечных зажимов;

ориентироваться в сценическом пространстве;

выполнять действия на сцене;

взаимодействовать на сценической площадке с партнёром;

произвольно удерживать внимание на заданном объекте;

работать с воображаемым предметом;

владеть приемами раскрепощения и органического существования;

создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в совместной творческой работе;

приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой

деятельности;

оценка собственных возможностей решения учебной задачи и
правильность ее выполнения;

наличие мотивации к творческому труду;

развитие навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции;

стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Регулятивные УУД:

приобретать навыки самоконтроля и самооценки;

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную
преподавателем;

планировать свои действия на отдельных этапах работы;

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей
деятельности;

объективно анализировать свою работу.

Познавательные УУД позволяют:

освоить сведения об истории театра, особенности театра как вида

искусства, виды театров;
развить интерес к театральному искусству;
освоить правила поведения в театре, на сцене и в зрительном зале;
познакомиться с театральными профессиями и особенностями работы театральных цехов;
освоить правила проведения рефлексии;
строить логическое рассуждение и делать вывод;
выражать разнообразные эмоциональные состояния;
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста.

Коммуникативные УУД позволяют:

организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и сверстниками;

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Реализация программы «Молодежный драматический театр» предусматривает текущий контроль и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, творческих заданий, тестирования, конкурсов, викторин по пройденному материалу. Проводится решение проблемных ситуаций по темам, показ этюдных зарисовок.

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения программы «Молодежный драматический театр» в форме творческого отчета: показа инсценировок, эпизодов или сцен из спектакля, театральных миниатюр.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Название темы/раздела	Количество часов			Формы контроля/ аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие	1	1	-	Беседа, наблюдение
2	Основы театральной культуры	10	8	2	Творческое задание, тестирование, наблюдение
3	Посещение театра	4	2	2	
4	Сценическая речь	24	4	20	Упражнение, наблюдение, конкурс чтецов

5	Сценическое движение	22	1	21	Упражнения, этюдные зарисовки, наблюдение
6	Актерское мастерство	40	6	34	Упражнения, игры, этюды, наблюдение
7	Изготовление кукол	30	4	26	
8	Кукловодство	5	1	4	
9	Знакомство с драматургией	6	2	4	Разбор пьесы, беседа, наблюдение
10	Работа над спектаклем	60	-	60	Упражнения, наблюдение, показ отдельных эпизодов и сцен из спектакля, показ спектакля.
11	Итоговое занятие	2	-	2	Творческий отчет
	Итого	204	29	175	

Примечание: количество часов учебно-тематического плана представлено из расчёта на 1 учебную группу, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа), 34 учебные недели.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Теория. Организационные вопросы. График занятий и репетиций. Знакомство с Уставом коллектива. Инструктаж по технике безопасности.

Практика. Игра «Что я знаю о театре» (по типу «Снежный ком»), анкетирование.

2. ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ИСТОРИЯ ТЕАТРА

Теория. Древнегреческий театр. Древнеримский театр. Средневековый европейский театр (миракль, мистерия, моралите). Театр эпохи Возрождения (комедия дель арте). «Глобус» Шекспира. Русский Театр. Известные русские актеры.

Практика. Игра «Лента времени». Просмотр видеозаписей, презентаций, учебных фильмов. Работа проводится в диалоге и интерактивно.

ВИДЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Теория. Драматический театр. Музыкальный театр: Опера, Балет, Мюзикл. Особенности. Театр кукол. Самые знаменитые театры мира.

Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы.

Практика. Проектные работы. Творческая мастерская: «Грим сказочных персонажей»

3. ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля.

Практика. Поход в театр. Обсуждение и анализ спектакля.

4. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

Теория. Педагог должен проявить чуткость и внимание к мнению учащихся, объяснять и обосновывать свою позицию, заинтересовывать и мотивировать на занятия речью. Рекомендуется выявлять лидеров в группе, налаживать с ними отношения и привлекать к «мозговому штурму» – придумыванию новых упражнений на заданную тему с точно сформулированными техническими заданиями. При этом важно обеспечивать психологическую поддержку всем участникам урока.

Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму:

1. определение целей и условий выполнения;

2. педагогический показ;
3. просмотр упражнения;
4. комплексный контроль и корректировка.

Практика. На этом этапе можно предлагать парные и тройные этюды, которые окажут позитивное влияние на процесс дальнейшей коммуникации.

ДЫХАНИЕ

Дыхательная гимнастика.

Дыхание на счет.

Игры на холодный и теплый выдох.

АРТИКУЛЯЦИЯ

Артикуляционная гимнастика.

Самомассаж

Артикуляционные парные этюды под музыку, в которых не нужно ограничивать фантазию учащихся, но при этом максимально контролировать внятность упражнений.

ДИКЦИЯ

Упражнения на звукосочетания, чистоговорки и скороговорки

Образная работа со звуком

Индивидуальное дикционное проявление в различных темпо-ритмических рисунках (например, один участник показывает сложное звукосочетание по всей линейке гласных звуков, а остальные дети его хором повторяют).

ОРФОЭПИЯ

Свойства голоса. Речевая гимнастика. Интонация. Полетность. Диапазон голоса. Выразительность речи. Работа над интонационной выразительностью.

РАБОТА НАД ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. Выбор произведения: басня, стихотворение, отрывок из прозаического художественного произведения. Тема. Сверх-задача. Логико-интонационная структура текста.

Финальным материалом может стать поэтическая композиция на актуальные темы или конкурс чтецов.

5. РИТМОПЛАСТИКА. ПЛАСТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ

Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие пластической выразительности. Разминка, настройка, релаксация, расслабление/ напряжение. Упражнения на внимание, воображение, ритм, пластику.

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПЕРСОНАЖА

Практика. Музыка и движение. Приемы пластической выразительности. Походка, жесты, пластика тела.

Этюдные пластические зарисовки.

6. АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, ПАМЯТИ

Теоретическая часть. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами игры.

Практика. Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. Коллективные коммуникативные игры.

Упражнения «Хлопки», «Отстающие движения», «Тень», «Оркестр», «Рассказ по картинке» и др.

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ПРОСТРАНСТВА И ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Теоретическая часть. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами и принципами партнерского взаимодействия. Техника безопасности в игровом взаимодействии.

Практическая часть. Игры: «Суэта», «Магнит», «Марионетка», «Снежки». «Перестроения» и др.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Теория. Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». Словесные действия. Способы словесного действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Связь словесных элементов действия с бессловесными действиями. Составные образа роли. Драматургический материал как канва для выбора логики поведения.

Театральные термины: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «простые словесные действия».

Практика. Практическое освоение словесного и бессловесного действия. Упражнения и этюды. Работа над индивидуальностью.

Итоговым мероприятием может быть концерт из миниатюр на основе этюдных зарисовок; поэтический спектакль

7. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУКОЛ

Теоретическая часть. Из истории кукольного театра. Какие бывают куклы (Пальчиковые, перчаточные куклы, планшетные куклы, марионетки). Теневой театр как разновидность кукольного театра, история создания и развития теневого театра. Технология изготовления перчаточной куклы в различных материалах (папье-а-маше, керамическая масса, паперклей, чулочная техника). Технология изготовления фигур для теневого театра (витражная техника, проволочная техника, прорезная ажурная техника).

Практическая часть. Наброски образов персонажей в различных материалах. Отрисовка эскизов персонажей кукол, детализация. Создание выкройки на основе эскизов. Лепка формы головы и других деталей согласно эскизу. Оформление и декоративная обработка, сборка куклы.

Наброски персонажей теневого спектакля. Отрисовка эскизов персонажей, детализация. Выбор техники исполнения. Изготовление куклы в материале

8. КУКЛОВОЖДЕНИЕ

Теоретическая часть.

Общие правила кукловождения по Е.А. Антиповой

1. Куклу следует держать на определенном уровне по отношению к ширме. Кукла, поставленная вплотную к краю ширмы, должна возвышаться на $\frac{3}{4}$ своей высоты.
 2. Когда кукла выполняет движения, ее руки должны быть прижаты к туловищу.
 3. Держать куклу следует прямо. Наклон куклы осуществляется наклоном кисти руки. Талия куклы приходится как раз на запястье руки.
 4. Отводя куклу на второй план, надо поднимать ее выше.
 5. Чтобы посадить куклу, нужно сначала наклонить ее, согнув в запястье, потом опереть запястье на то место, куда сажается кукла. Когда сидевшая ранее кукла встает, она сначала наклоняется вперед, выпрямляется и одновременно приподнимается до выпрямленного положения.
- Если у куклы нет ног, сажая ее на край ширмы, на место воображаемых колен поставить снизу свободную руку, прикрыв ее одеждой куклы.
6. Движения куклы и слова должны быть обращены к определенному объекту внимания.
 7. Говорящая кукла должна подчеркивать наиболее важные слова движениями головы или рук.
 8. Когда одна кукла говорит, остальные должны быть неподвижны: иначе непонятно, кому принадлежат слова.
 9. Характер актера передается кукле.

Практическая часть. Освоение приемов кукловождения на практике. Театральные игры, зарисовки, импровизации. Репетиции сцен спектакля/сказки.

9. ЗНАКОМСТВО С ДРАМАТУРГИЕЙ.

Теория. Выбор пьесы. Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. Анализ пьесы.

Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, событийный ряд. Основной конфликт.

АНАЛИЗ ПЬЕСЫ ПО СОБЫТИЯМ

Теория. Анализ пьесы по событиям. Выделение события в линии действий. Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической цепочки.

10. РАБОТА НАД ПЬЕСОЙ И СПЕКТАКЛЕМ

РАБОТА НАД ОТДЕЛЬНЫМИ ЭПИЗОДАМИ

Практика. Творческие пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа. Репетиции отдельных сцен, картин.

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ, МИМИКИ, ЖЕСТОВ

Практика. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и приемов.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МИЗАНСЦЕН

Практика. Репетиции. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКВИЗИТА, ДЕКОРАЦИЙ

Практика. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Выбор музыкального оформления.

ПРОГОННЫЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЕ РЕПЕТИЦИИ

Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта.

ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ

Практика. Премьера. Анализ показа спектакля (рефлексия). Творческая встреча со зрителем.

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ

Практика. Конкурс «Театральный калейдоскоп». Творческие задания по темам обучения. Основы театральной культуры – тест по истории театра и театральной терминологии. Чтецкий отрывок наизусть. Этюд на взаимодействие. Отрывки из спектакля. Награждение.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Актный/репетиционный зал, стулья, техника для музыкального сопровождения, осветительная техника, костюмы, реквизит к спектаклям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическое пособие – практикум «Ритмика и сценические движения»
<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

Методическое пособие – практикум «Культура и техника речи»
<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

Методическое пособие – практикум «Основы актёрского мастерства»
<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

К.С. Станиславский - «Работа актера над собой», М. - АСТ, 2018

М.А. Чехов - «О технике актера», М. - Актер. Режиссер. Театр, 2010

П. Брук - «Пустое пространство», М. - Прогресс, 1968

