

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 2»
Чистопольского муниципального района РТ

Принята на заседании
Педагогического совета
Протокол № 1
от «28» августа 2023 года

«Утверждаю»
Директор МБОУ «Лицей №2»
Приказ № 205
от 29 августа 2023 года
/Р.В. Зелинский/

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«МАСТЕРСКАЯ ЮНОГО АКТЕРА»**

Направленность: художественная
Возраст обучающихся: 10-15 лет
Срок реализации: 1 год (144 часа)

Автор-составитель:
Габдулвалеева Светлана Николаевна,
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка программы

Направленность программы «Мастерская юного актера» - художественная, так как содержание программы направлено на развитие творческих способностей и личной культуры учащихся средствами театрального искусства и литературы.

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 17 февраля 2023 года);
2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (от 31 марта 2022 а № 678-р)
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
4. Действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
5. Устав образовательной организации.
6. Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 №157 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе»;

Актуальность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа направлена на развитие творческих способностей детей, расширение их кругозора и получение базового объема компетенций в области театрального искусства.

Программа «Мастерская юного актера» актуальна, так как обеспечивает удовлетворение индивидуальных потребностей школьников в художественно-эстетическом развитии и направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых детей.

Воспитание театром формирует эстетический вкус, мировоззрение, нравственные качества детей; развивает самостоятельное и независимое мышление, речевую культуру, коммуникативные способности, интуицию, воображение и фантазию; пробуждает потребность в самопознании и самореализации, в раскрытии и расширении своих созидательных возможностей; умению работать в коллективе.

Отличительной особенностью содержания программы является то, что она дает возможность каждому учащемуся попробовать свои силы в разных видах и жанрах театральной деятельности; на собственной практике, сравнивая и осмысливая, получить тот запас знаний, умений и навыков, которые помогут в дальнейшем самостоятельно разбираться в основах театрального искусства (театральная игра и актерское мастерство, сценическое движение, сценическая речь, история театра).

Адресат программы. Категория обучающихся

Программа предназначена для обучающихся 5-9 классов основной школы. Возраст обучающихся по данной программе: 10-15 лет.

К обучению по программе допускаются дети без предварительного отбора. Группы формируются по возрастному принципу (10-12 лет, 13-15 лет).

Объем программы: программа дополнительного образования рассчитана на 1 учебный год - 144 часа.

Формы организации образовательного процесса (индивидуальные, групповые и т.д.) и **виды занятий** Основная форма обучения – очная, групповая. Основная форма обучения фиксируется в учебном плане.

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому обучающемуся.

Сроки реализации программы

Срок реализации программы – 1 год.

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения: 144 часа.

Количество учебных часов в год: 144 часа.

Режим занятий

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 4 академических часа, с перерывом на 15 минут после каждого 1 часа

Цель программы

Приобщение детей среднего школьного возраста (5-9 классы основной школы) к искусству театра, развитие творческих способностей и формирование социально активной личности средствами театрального искусства.

Задачи программы

Обучающие:

- познакомить с историей театра;
- познакомить с основами сценического искусства;
- научить анализировать текст и образы героев художественных произведений;
- научить выразительной речи, ритмопластике и действию на сцене;
- сформировать навыки театрально-исполнительской деятельности.
- овладеть основными навыками речевого искусства

Развивающие:

- развивать творческие задатки каждого ребенка;
- пробудить интерес к чтению и посещению театра;
- пробудить интерес к изучению мирового искусства;
- развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, художественный вкус;
- развивать индивидуальные актерские способности детей (образное мышление, эмоциональную память, воображение, сосредоточенность, наблюдательность, выдержку, слуховое и визуальное внимание, умение ориентироваться в пространстве, взаимодействие с партнером на сцене);
- формировать правильную, грамотную и выразительную речь;
- развивать навыки общения, коммуникативную культуру, умение вести диалог;
- развивать навыки самоорганизации;
- формировать потребность в саморазвитии.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к театральному искусству и зрительскую культуру;
- прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений;
- воспитывать волевые качества, дух командности (чувство коллективизма, взаимопонимания, взаимовыручки и поддержки в группе), а также трудолюбие, ответственность, внимательное и уважительное отношения к делу и человеку;
- воспитывать социально адекватную личность, способную к активному творческому сотрудничеству;
- помочь обучающимся обрести нравственные ориентиры;
- формировать навыки поведения и совместной деятельности в творческом коллективе.

Формируемые компетенции: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, коммуникативные, социально-трудовые.

Учебный (тематический) план

№	Название раздела, темы	Количество часов			Формы организации занятий	Формы аттестации (контроля)
		Всего	Теория	Практика		
1.	Азбука театра	4	3	1	Беседа; выполнение творческих заданий	
2.	Сценическая речь (Культура и техника речи)	14	1	13	Наблюдение; выполнение творческих заданий	
3.	Актерская грамота	22	12	10	Наблюдение; выполнение творческих заданий	
4.	Предлагаемые обстоятельства (Театральные игры)	30	8	22	Наблюдение; выполнение творческих заданий	
5.	Промежуточная аттестация	2	-	2		Открытое занятие
6.	Ритмопластика	34	6	28	Наблюдение; выполнение творческих заданий	
7.	Работа над инсценировками (миниатюрами, миниспектаклями)	36	4	32	Наблюдение; выполнение творческих заданий	

8	Итоговая аттестация	2		2		Творческий отчет
		144	34	110		

Содержание программы

1. Азбука театра

Теория.

Знакомство с обучающимися. Ознакомление с режимом занятий, правилами поведения на занятиях, формой одежды и программой.

Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, поездок в автобусе, правилами противопожарной безопасности.

Беседа о театре. Театр как вид искусства. Особенности театрального искусства. Виды театров. Кукольный театр. Правила поведения в театре. Устройство сцены и театра. Театральные профессии.

Практика:

Театр вокруг нас. Ролевая игра «Мы идем в театр».

Актер – главное «чудо» театра. Беседа «Почему актера называют чудом?». О профессии актера и его способности перевоплощаться. Игры «По правде и понарошку», «Одно и то же по-разному». «Теремок»

2. Сценическая речь

Дыхание. Артикуляция. Дикция. Голос.

Теория. Предмет сценической речи. Диапазон звучания. Темп речи. Интонация. Дыхательная гимнастика, фонационная (звуковая) гимнастика. Артикуляционная гимнастика. Гигиенический массаж, вибрационный массаж. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Основы практической работы над голосом. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи, посыл звука в зрительный зал.

Практика Работа над четкой артикуляцией. Гимнастика для губ, языка, челюсти. Например, выполнение таких упражнений артикуляционной гимнастики как: «Точилка», «Иголки», «Ходики»,

««Лопатки – жало», «Волейбольная сетка», «Трубочка», «Укол», «Зонтик», «Чашечка», «Кружочки»,

«Лопатка», «Лошадки» и т.д.

Выполнение упражнений дыхательной гимнастики.

Выполнение дикционных упражнений, произнесение скороговорок. Голосовой тренинг. Участие в играх на выразительность и громкость голоса: «Оркестр», «Метание звуков», «Звук и движение».

Выразительное чтение по ролям. Разучивание и инсценировка чистоговорок, скороговорок и стихов. Участие в играх со словами и звуками: «Ворона», «Чик-чирик», «Мишень», «Сочиняю я рассказ». «Все слова на букву...». Упражнения «и,э,а,о,у,ы»; двойные согласные: «пэ-ббэ, па-бба, пу-ббу, пы-ббы» и т.п.

Развитие навыка логического анализа текста (на материале детских стишков). Знаки препинания, грамматические паузы, логические ударения. Чтение литературного текста с диалогами, ролями.

Словами автора. «Теремок» Разбор выбранного материала. Разминка речевого аппарата.

3. Актерская грамота

Теория. Правильное дыхание. Основы практической работы над голосом. Голос и дыхание. Правильный и

неправильные способы дыхания. Особенности сценического внимания. Значение дыхания в актерской работе. Мышечная свобода. Зажим. Сценическое оправдание как мотивировка сценического поведения актера. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Сценическое отношение – путь к образу. Сценическая задача и чувство. Сценическое действие. Мысль и подтекст. Сценический образ как «комплекс отношений».

Практика. Тренинги на внимание. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка».

Выполнение упражнений на коллективную согласованность действий. Тренинги и выполнение упражнений с приемами релаксации. Выполнение упражнений: на развитие сценического внимания. Работа над дыханием. Выполнение этюдов: на достижение цели, на события, на зону молчания, на рождение слова, этюдов-наблюдений. Основы сценической речи. Логика речи.

4. Предлагаемые обстоятельства (Театральные игры)

Теория. Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие «театральная игра». Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел.

Режиссерская игра.

Игры-импровизации. Игры-инсценировки. Игры-превращения. Игры-драматизации. Язык жестов, движений и чувств.

Понятие «Предлагаемые обстоятельства». Понятие «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Составление этюдов. Индивидуальные и групповые этюды. Этюды-пантомимы.

Танец и слово. Работа с реквизитом. Работа с декорациями. Инсценирование музыкальных произведений. Импровизация.

Практика. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх.

Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам.

Выполнение музыкальных этюдов.

Выполнение упражнений: «Сказка», «Ассоциация», «Борьба стихий», «Ладонь», «Три точки» и др. Выполнение упражнений: «Круги внимания», «Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др.

Выполнение упражнений: «Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые ощущения», «Фотография» и др.

Выполнение этюдов: «Встреча», «Знакомство», «Ссора», «Радость», «Удивление».

5. Промежуточная аттестация

Практика. Открытое занятие. Показ специальных упражнений по актерскому психотренингу, театральным миниатюр (инсценировок), игры.

Рефлексия.

6. Ритмопластика

Теория. Пластика. Мышечная свобода. Жесты.

Универсальная разминка. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Тело человека: его физические качества, двигательные возможности, проблемы и ограничения. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и шейного отдела.

Речевая и двигательная гимнастика. Произношение текста в движении. Характерность движения.

Правильно поставленный корпус – основа всякого движения. Упражнения на координацию движений и ощущения тела в пространстве при произнесении диалога. Речевое взаимодействие. Такт, музыкальная фраза, акценты, сильная и слабая доля. Правильная техника дыхания.

Музыкальный образ средствами пластики и пантомимы. Музыка и пластический образ. Влияние музыки на возникновение пластических образов, попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку.

Пластическая импровизация на музыку разного характера.

Понятия:

- точки зала (сцены);
- круг, колонна, линия (шеренга);
- темпы: быстро, медленно, умеренно.

Буквы и звуки. Комплексы упражнений, тренирующих все части тела с акцентом на развитие гибкости и подвижности во время произнесения текста и выполнения сценической задачи: общее и различное.

Практика. Выполнение упражнений на развитие двигательных способностей (ловкости, гибкости, подвижности, выносливости), на освобождение мышц, равновесие, координацию в пространстве. Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений). Тренинги: «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте».

Тренировочный бег. Бег с произношением цифр, чтением стихов, прозы. Выполнение упражнений при произнесении элементарных стихотворных текстов.

Выполнение основных позиций рук, ног, постановки корпуса. Работа над жестами (уместность, выразительность). Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча). Выполнение этюдов на основные эмоции (грусть, радость, гнев).

Перестроение в указанные (геометрические) фигуры. Хлопки, ходьба, бег в заданном ритме.

Выполнение упражнений на запоминание и воспроизведение ритмического рисунка, для развития актерской выразительности.

Участие в играх на определение сценического образа через образ музыкальный.

Слушание музыки и выполнение движений (бег – кони, прыжки – воробей, заяц, наклоны – ветер дует и т.д.) в темпе музыкального произведения.

7. Работа над инсценировками (миниатюрами, миниспектаклями)

Теория. Чтение литературного произведения. Разбор. Читка по ролям. Разучивание текстов.

Практика. Этюдные репетиции на площадке. Разбор мизансцен. Выполнение сценического действия, своей задачи. Сценическая оценка. Прогоны.

8. Итоговое занятие (итоговая аттестация)

Практика. Творческий отчет. Показ инсценировок (миниатюр).

Рефлексия.

Формы аттестации / контроля и оценочные материалы

Реализация программы «Мастерская юного актера» предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, показа этюдов и миниатюр.

Промежуточная аттестация проводится для оценки эффективности реализации и усвоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и повышения качества образовательного процесса.

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в форме открытого занятия в период с 18 по 28 декабря и включает в себя проверку практических умений и навыков.

Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения по актерскому психотренингу, театральные миниатюры (инсценировки).

Для оценки результатов обучения разработаны контрольно-измерительные материалы (Приложение 1).

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школьный театр» в форме творческого отчета – показа инсценировок, театральных миниатюр или мини-спектаклей.

Средства контроля

Контроль освоения программы обучающимися осуществляется по следующим критериям:

- соблюдение правил техники безопасности на сцене;
- знание и соблюдение законов сценического проживания;
- артикуляция и дикция;
- контроль за свободой своего тела (владение собственным телом, мышечная свобода);
- умение удерживать внимание зрителей/слушателей;
- уверенность действия на сценической площадке;
- правильность выполнения задач роли;
- взаимодействие с партнером или малой группой;
- самоконтроль поведения, бесконфликтность поведения, вежливость, доброжелательность и т.п

Результативность обучения дифференцируется по трем уровням: высокий, средний, низкий.

Высокий уровень освоения программы (8-10 баллов).

Для высокого уровня освоения программы характерны: активная познавательная и творческая преобразующая деятельность детей, самостоятельная работа, заинтересованность, увлеченность, высокая внутренняя мотивация.

Обучающийся проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы.

Средний уровень освоения программы (5-7 баллов).

Для среднего уровня освоения программы характерны: активная познавательная деятельность, проявление самостоятельности и творческой инициативы при выполнении заданий, неу-

стойчивая положительная мотивация.

Обучающийся проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и театральных профессиях. Понимает содержание произведения. Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные выражения. Владеет знаниями об эмоциональных состояниях героев, может их продемонстрировать в работе над пьесой с помощью педагога. Создает по эскизу или словесной характеристике (инструкции) педагога образ персонажа. Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно участвует в различных видах творческой деятельности.

Низкий уровень освоения программы (1-4 баллов).

Для низкого уровня освоения программы характерны: репродуктивный характер творческой деятельности обучающегося, начальный познавательный уровень активности, трудности с изображением или представлением сценических персонажей, на занятии необходима помощь педагога, внешний вид мотивации.

Обучающийся мало эмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. Знает правила поведения в театре. Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. Пересказывает произведение только с помощью руководителя. Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. Несамостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя.

Список литературы

Для обучающихся:

- 1.Абалкин Н.А. Рассказы о театре. – М.: Молодая гвардия, 1986;
- 2.Алянский Ю.Л. Азбука театра. – Л.: Детская литература, 1990;
- 3.Детская энциклопедия. Театр. – М.: Астрель, 2002;
- 4.Климовский В.Л. Мы идем за кулисы. Книга о театральных цехах. – М.: Детская литература, 1982.

Для педагога:

- 1.Библиотечка в помощь руководителям школьных театров «Я вхожу в мир искусства». – М.: «Искусство», 1996;
- 2.Бруссер А.М. Сценическая речь. /Методические рекомендации и практические задания для начинающих педагогов театральных вузов. – М.: ВЦХТ, 2008;
- 3.Бруссер А.М., Оссовская М.П. Глаголим.ру. /Аудиовидео уроки по технике речи. Часть 1. – М.: «Маска», 2007;
- 4.Вахтангов Е.Б. Записки, письма, статьи. – М.: «Искусство», 1939;
- 5.Ершов П.М. Технология актерского искусства. – М.: ТОО «Горбунок», 1992;
- 6.Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / Б.Е. Захава; под редакцией П.Е. Любимцева. – 10-е изд., – СПб.: «Планета музыки», 2019;
- 7.Михайлова А.П. Театр в эстетическом воспитании младших школьников. – М.: «Просвещение», 1975;

8. Программа общеобразовательных учреждений «Театр 1-11 классы». – М.: «Просвещение», 1995;
9. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М.: «Юрайт», 2019;
10. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: «Искусство», 1989;
11. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов. / Под ред. А.Б. Никитиной. – М.: ВЛАДОС, 2001;
12. Шихматов Л.М. От студии к театру. – М.: ВТО, 1970.

Интернет-ресурсы:

1. Устройство сцены в театре

<http://istoriya-teatra.ru/theatre/item/f00/s09/e0009921/index.shtml>

Контрольный тест по программе «Мастерская юного актера»

Выберите правильный вариант ответа

1. Театр – это...

- а) искусство в) учение
б) наука г) благотворительный фонд

2. Театр – это искусство...

- а) пения в) изобразительного творчества
б) действия г) макраме

3. В театре выпускают...

- а) модели одежды в) книги
б) спектакли г) кино

4. После танцевальной постановки так себя чувствует я...

- а) оператор в) композитор
б) режиссер г) продюсер

5. Выберите театральные профессии а) учитель в) композитор

- б) режиссер г) костюмер

6. Выразительными средствами постановки так себя являются я...

- а) свет в) декорации
б) музыка г) грим

7. Кого называют «главным чудом» театра? а) художника в) осветителя

- б) актера г) гримера

8. Как называется театр, где актеры – куклы? а) театр юного зрителя в) кукольный

- б) драматический г) театр теней

9. Выберите подходящий вариант одежды для похода в театр:

- а) школьная форма в) домашняя одежда

б) карнавальный костюм г) нарядное платье, костюм

10. Что самое главное во время просмотра спектакля? а) разговоры с соседом в) смех
б) внимание г) мысли о буфете