

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Первомайская средняя общеобразовательная школа»

Утверждаю:
приказ № 40-ОД от 08.08. 2023г.
МБОУ
Директор: /С.А. Уткина/
СОШ»

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа

«Театрология»

Направление: художественное

Возраст: 9-13 лет

Срок реализации: 1 год

Составитель: педагог дополнительного образования

Глухова Ирина Владимировна

2023 год

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театрология» разработана в соответствии с действующим законодательством и локальными актами организации.

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.

Уровень: стартовый (ознакомительный)

Направленность: Художественная

Актуальность программы заключается в том, что систематизированные средства и методы театрально-игровой деятельности направлены на развитие речевого аппарата, дикции, пластики, фантазии и воображения детей, формирование уверенности в себе, а также способствуют эффективному овладению навыками общения, способствуют развитию межличностного взаимодействия, помогают детям адаптироваться в обществе. Реализуются задачи, ориентированные на социализацию и индивидуализацию развития личности детей.

Новизна программы заключается в нацеленности на получение новых знаний через практические работы и художественной деятельности. Программа учитывает взаимосвязь и преемственность содержания с предметными областями начального и среднего общего образования.

Новизна и отличительная особенность программы так же в том, что она предусматривает участие детей в общественно - полезной, актерской и социально значимой работе, участие в конкурсах художественной направленности.

За время обучения по программе обучающиеся расширяют и углубляют базовые знания по литературе, учатся актерскому мастерству, чтению стихов и рассказов, скороговорок.

Занятия способствуют формированию основ абстрактного, понятийного мышления, навыков публичного выступления, содействуют повышению самостоятельности на всех этапах деятельности.

Адресатами программы являются обучающиеся МБОУ «Первомайская СОШ» в возрасте 9-13 лет, проявившие интерес к изучению литературы.

Количество обучающихся в группе - 8-15 человек.

Объем и срок освоения программы – 144 часа (недельная нагрузка – 4 часа, 2 занятия по 2 часа)

Форма организации образовательного процесса – очная.

Виды занятий по программе:

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе - от 8 до 15 человек.

В связи с тем, что группа обучается первый год, программа не отличается по содержанию тем, количеству теоретических и практических занятий. Однако, учитывая возрастные, психофизиологические особенности обучающихся, изучаемый материал предлагается больше игровой деятельности..

Виды и периодичность контроля:

В процессе освоения обучающимися предмета «Театрология» преподаватель осуществляет оперативное управление учебным процессом, контролируя качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии с определёнными критериями и показателями, а также обеспечивает обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции аттестационных мероприятий. Освоение разделов программы могут контролироваться в форме проведения открытых уроков. Основной формой промежуточной аттестации (по полугодиям) по программе «Сценическое мастерство» является итоговое занятие в форме показа творческих работ, спектаклей. Итоговые занятия в форме показа творческих работ с приглашением зрителей проводятся в конце учебных полугодий.

2. Цель и задачи программы:

Цели программы:

- формирование общей культуры и развитие творческих способностей у обучающихся средствами театральной педагогики с использованием многообразия форм театральной деятельности.

Задачи программы:

- создать открытую творческую среду для живого общения, коллективного взаимодействия и эффективного сотрудничества;
- развивать художественный вкус и сценическую культуру;
- совершенствовать речевой аппарат и пластическую выразительность движений;
- научить владеть навыком декламации и публичного выступления.

3.Содержание программы Учебный план

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Форма контроля/ аттестация
		Всего	Теория	Практика	
	Вводное занятие	2	1	1	
1	Театральная игра	30	4	26	Практическое занятие
1.1	Игры на зрительное и произвольное внимание	4	1	3	
1.2	Игры на физическое раскрепощение, снятие зажимов	6	1	5	
1.3	Игры на взаимодействие	10	1	9	
1.4	Игры на развитие произвольного внимания	10	1	9	
2	Ритмопластика	20	1	19	Практическое, творческое задание
2.1	Упражнения на развитие умения пользоваться жестами	5	1	4	
2.2	Упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и подвижности	5	-	5	
2.3	Упражнения на расслабление – напряжение различных групп мышц	5	-	5	
2.4	Свободная импровизация с музыкальным сопровождением	5	-	5	
3	Культура и техника речи	18	2	16	Практическое занятие
3.1	Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции	8	1	7	
3.2	Построение диалога	10	1	9	
4	Основы театральной культуры	16	16	-	Тестирование, кроссворд
4.1	Театральные жанры	5	5	-	
4.2	Знакомство с создателями спектакля	5	5	-	
4.3	Виды театров	6	6	-	
5	Работа над спектаклем	50	6	44	Наблюдение, сценическое выступление
5.1	Выбор пьесы	2	2	-	
5.2	Сценический разбор. Работа над ролью	8	2	6	
5.3	Этюдная работа в постановке спектакля	10	2	8	
5.4	Репетиции спектакля	24	-	24	
5.5	Показ спектакля	6	-	6	
6	Участие в театральных фестивалях и конкурсах	8	-	8	
	Итого за год	144	30	114	

Содержание учебного плана:

Вводное занятие

Теория: Правила техники безопасности, правила поведения

Практика: игровое занятие

1-й раздел – «Театральная игра»

1.1 Игры на зрительное и произвольное внимание

Теория: Внимание и наблюдательность

Практика: Игры, направленные на развитие зрительного и произвольного внимания: «Летает не летает», «Внимание матрешки» и т.д.

1.2 Игры на физическое раскрепощение, снятие зажимов

Теория: Что такое зажимы, и как от них избавляться

Практика: Игры на преодоление зажатости и скованности: «Вышивание», «Веселые обезьянки», «Что мы делали, не скажем» и др.

1.3 Игры на взаимодействие

Теория: Общение в жизни и в театре. Необходимость доброжелательности и контактность в общении с другими людьми.

Практика: Игры, направленные на работу в парах: «Передай позу», «Зеркало» и т.д. Упражнения, направленные на обработку навыков работы в группах; «Дружные звери», «Отражение» и т.д.

1.4 Игры на развитие произвольного внимания

Теория: Музыкальный сигнал

Практика: Игры на внимание и выполнение команд: «Живая геометрия», «Волна», и т.д.

2-й раздел – «Ритмопластика»

2.1 Упражнения на развитие умения пользоваться жестами

Теория: Жесты в повседневной жизни и в театре

Практика: Упражнения на выражение своих мыслей и эмоций при помощи жестов: «Добрый – злой», «Помоги мне» и т.д.

2.2 Упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и подвижности

Практика: Упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и подвижности: «Муравьи», «Огонь и лед», «Мокрые котятки» и т.д.

2.3 Упражнения на расслабление –напряжение различных групп мышц

Теория: Способы расслабления и напряжения различных групп мышц. Для чего это важно знать.

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление: «Галерея», «Снежная королева» и т.д.

2.4 Свободная импровизация на музыкальные фрагменты

Практика: Упражнения на пластические импровизации, создание образов живых существ с помощью выразительных пластических движений.

3-й раздел – «Культура, техника речи»

3.1 Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции

Теория: Строение дыхательного и речевого аппарата.

Необходимость речевого дыхания и правильной артикуляции в театральном искусстве

Практика: Артикулярные упражнения, дыхательные тренировки. «Фыркающая лошадка», «Веселый пяточка», «Жало змеи» и т.д. дикционные тренировки: «Зоопарк», «Птичий двор» и т.д. Упражнения на развитие дикции с помощью скороговорок и стихов.

3.2 Построение диалога

Теория: Понятие диалога. Явление диалога в жизни и в театре.

Практика: игры со словами, задания и игры на развитие связной образной речи; «Вкусные слова», «Сочини предложение», «Фраза по кругу» и т.д. Составление предложений с заданными словами. Построение диалога, самостоятельно выбирая партнера.

4-й раздел – «Основы театральной культуры»

4.1 Театральные жанры

Теория: Виды театральных жанров: трагедия, комедия, драма. Беседа и презентация с использованием иллюстраций, фотоматериалов декораций различных спектаклей, просмотр видеозаписей.

4.2 Знакомство с создателями спектаклей

Теория: Рассказ о людях, без которых было бы не возможно создание спектакля. Театральные профессии: актер, режиссер, гример, бутафор, драматург и др.

4.3 Виды театров

История и география. Беседа о театрах различных культур: индийский театр «Катакали», японский театр «Кабуки», итальянская комедия «Дель арте», русский народный театр скоморохов.

5-ый раздел – «Работа над спектаклем»

5.1 Выбор пьесы

Теория: Жизнь и способы в исторический период времени пьесы.

5.2 Сценический образ. Работа над ролью

Теория: Характер героя, манера говорить и двигаться.

Практика: Этюды на создание образа, пластика образа с учетом характера героя, его манеры двигаться, говорить. работа над речью.

5.3 Этюдная работа в постановке спектакля

Теория: Понятие импровизации. Действие в предлагаемых обстоятельствах.

Практика: Этюдная работа по отдельным эпизодам пьесы.

5.4 Репетиция спектакля

Практика: Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в условиях публичности, закрепление отдельных мизансцен.

Проработка отдельных групп эпизодов (картин) с элементами декораций и реквизитов.

Репетиция всей пьесы целиком – прогон (декорация, реквизит, костюм)

5.5 Показ спектакля

Практика: Творческий показ – важная часть театральной деятельности, где ярко проявляется индивидуальность, мобилизуются творческие и специальные способности юного актера (концентрация внимания, умения работать в команде и свободно выражать свои эмоции). Обязательным элементом показа является рефлексия его участников, совместное обсуждение постановки.

6. Участие в театральных фестивалях и конкурсах

Практика: Программа предполагает использование активных форм обучения: проведение экскурсий, посещение спектаклей театров города Удмуртии, участие в театральных фестивалях и конкурсах, мероприятиях на уровне образовательной организации, района и республики.

4. Планируемые результаты:

Личностные:

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению других.

Метапредметные:

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему мнению;

- выполнять дыхательные упражнения;

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой.

Предметные:

- владеть информацией по видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;

- уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злорадство, удивление, восхищение)

- знать основы актёрской грамоты, первичные теоретические знания, в том числе театральную терминологию;
- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении произведений(пьес, рассказов, сказок, сценариев и т.д.) и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения и поступков героев.

5.Календарный учебный график

Год обучения	Начало занятий	Окончание занятий	Всего учебных недель	Кол-во учебных дней	Кол-во часов	Расписание	Промежуточная аттестация
1	Сентябрь	Май	36	72	144	2 раза в неделю по 2 часа	май

Для оценки результативности учебных занятий применяются следующие виды и формы контроля: опросы, собеседование, наблюдение, анализ, викторины, конкурсы, защиты проектов.

Промежуточная аттестация проводится в следующей форме: творческая работа «Я артист».

6.Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:

Для успешной реализации программы необходимы оборудованные места проведения занятий: учебный кабинет с оборудованием

№ п\п	Наименование средств обучения	Кол-во
1	Акустическая система	1
2	Ширма театр	1
3	Ноутбук	1
4	Светодиодный прожектор	1
5	Светодиодный прожектор смена цвета	1
6	Аксессуары и комплектующие (провода)	1
7	Флипчарт	1

Форма одежды облегченная, предпочтительно спортивная; обязательная мягкая балетная обувь.

Кадровое обеспечение:

Уровень образования педагога: среднее профессиональное или высшее образование и отвечающими квалификационным требованиям дополнительного образования, и профессиональным стандартам.

7.Методическое обеспечение

№	Раздел	Форма занятия	Приёмы и методы	Дидактический материал
1	Комплексный актерский тренинг	Игра упражнение	Репродуктивный метод. Методы эмоционального стимулирования Практические методы. Игровой метод, проблемный метод Показ	Наглядные пособия Инструкции работы учащихся Учебные занятия для индивидуальной и групповой работы

2	Актерская грамматика	Этюд Упражнение Дискуссия Беседа Объяснение Показ	Репродуктивный метод Методы эмоционального стимулирования Практические методы Игровой метод Проблемный метод показ	Наглядные пособия Инструкции Работы учащихся учебные задания для индивидуальной и групповой работы
3	Сценическая речь	Упражнение Тренинг Объяснение Этюд	Репродуктивный метод Методы эмоционального стимулирования Практические методы Игровой метод Проблемный метод Показ	Наглядные пособия Инструкции Работы учащихся Учебные задания для индивидуальной и групповой работы
4	Постановка спектакля	Дискуссия Беседа, объяснение Этюд Постановка Показ	Репродуктивный метод Методы эмоционального стимулирования Практические методы	Наглядные пособия Инструкции Творческие работы учащихся

8. Формы аттестации/ контроля

Для отслеживания динамики освоения образовательной программы осуществляется стартовая, промежуточная и итоговая диагностика.

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме и на формирование практических умений.

В соответствии у учебным планом предусмотрены формы контроля, позволяющие отследить динамику приобретения и закрепления навыков и умений обучающимися, в частности, открытые занятия и участие в мероприятиях.

Формой итогового контроля является творческий отчёт в виде спектакля. В организации и проведении этого учебного мероприятия задействована вся учебная группа.

Критерии оценивания результатов обучения

Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Учащиеся демонстрируют устойчивый интерес к театральному творчеству, трудолюбие, выполняет творческое задание учителя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу; Умеет концентрировать внимание на поставленной актерской задаче длительное время. Выполняет актерские задачи в полном объеме.	Существует интерес к театральному творчеству, имеются некоторые неточности и погрешности в выполнении творческих заданий учителя и при стремлении эти недостатки устранить; Умеет частично концентрировать внимание на поставленной актерской задаче. Выполняет актерские задачи частично.	Работа выполняется исключительно под неуклонным руководством учителя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к театральному творчеству выражен слабо. Не умеет сконцентрироваться на поставленной актерской задаче. Не выполняет актерские задачи.

Протокол промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

№ группы – _____

Год обучения -1 _____

Форма аттестации: контрольное занятие (творческое практическое задание, анкетирование)

ФИО педагога: _____

Программа « _____ »

Дата: « _____ » _____ 20 __ г.

Время проведения: _____

Место проведения: _____

№	Параметры отслеживания образовательных результатов							Личностные результаты	Уровень
	Фамилия, имя обучающегося	Основы сценического мастерства		Уровень практической подготовки					
		Уровень теоретической подготовки	Знание театрал	Владение	Умения	Владения	Знание уровне	Владение артикуля	Наличие

		ьных термин ов, основ театральной культуры	выразит ельной устной речью	выпол нять дыхате льные и речевы е упраж нения	средства ми пластиче ской вырази тельности	й специа льного вниман ия, умение их различ ать	ционным аппаратом	мотива ции к данном у виду деятел ьности	

Результаты аттестации оцениваются (распределяются) по трем уровням:

-Высокий уровень – показатель проявляется отчетливо, в полном объеме (5 баллов); (25-30)

-Средний уровень – показатель проявляется менее отчетливо (3-4 балла); (13-24)

-Уровень ниже среднего- показатель проявляется слабо или отсутствует (0-2 балла); (0-12)

Педагог дополнительного образования: _____ / _____ /

Председатель аттестационной комиссии (для итоговой аттестации): _____ / _____

Члены комиссии (для итоговой аттестации) _____ / _____ /

Оценочные материалы

Параметр	Форма контроля	КИМы
Сформированная мотивация к данному виду деятельности	Беседа наблюдение	Беседа на заданную тему Игра «Театр изнутри»
Осознанное построение речевого высказывания в устной форме	беседа	Методичка «Закончи фразу» «Логическая цепочка»
Умение придумывать и объяснять правила игры	Наблюдение Этюдная работа на заданную тему	Игра «Роботы и миниатюры» Критерии оценки творческого задания
Обладать волевой саморегуляцией; Владеть навыками освоения дыхательных мышц; Выполнять дыхательные и речевые упражнения, усложнённые незначительной физической нагрузкой;	Наблюдение Творческое задание	Критерии оценки творческого задания
Знать о разных уровнях сценического внимания и уметь различать их в сценическом действии; Знать культуру сцены, костюма, азбуку театра; Уметь выразительно декламировать текст; Владеть средствами пластической выразительности; Уверенно владеть артикуляционным аппаратом; Участвовать в итоговом спектакле.	Теоретическое, практическое задание, наблюдение	Тест, критерии оценки практического задания

9.Методические материалы

Процесс театральных занятий строиться на основе развивающих методик и представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей детей. Если игра для ребенка – это способ существования, способ показания и освоения окружающего мира, то театральная игра – это шаг к искусству, начало художественной деятельности.

Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, который является не просто пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастником педагогического процесса. Новые задания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и взрослого совместных активных поисков. Ход занятий характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через коллективное творчество. Занятия проводят в занимательной, интересной детям форме, по возможности основываясь на сюжетном построении.

Основным принципом развивающей деятельности педагога является расширение возможностей ребенка, работа в «зоне его ближайшего развития» (Л.С.Выготский), а не тактика доступности.

В основу реализации театральнo- игровой методики положен индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности. Отмечая и поощряя каждую удачную находку, каждое новое решение творческой задачи, педагог стремится воспитывать в детях самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем меньше запрограммированности в деятельности детей, тем радостнее атмосфера занятий, тем больше удовольствия получают они от своего творчества, тем ярче и красочнее становится их эмоциональный мир.

Занятия могут быть построены по самым разным сценариям в зависимости от таких факторов, как время занятия, погодные условия, психологическое состояние и настроение детей. Они могут начинаться или с музыкальных и немusикальных пластических игр и упражнений, или с занимательных игр, в результате которых дети делятся на необходимое педагогу для дальнейшей работы количество групп (команд). С этой же целью можно использовать веселые считалки, когда дети без помощи педагога выбирают водящего или участников очередного задания или этюда.

С целью отслеживания результатов творческого роста учащихся предполагается проведение концертов, конкурсов, фестивалей, тестирования, анкетирования и т.д.

10.Рабочая программа воспитания

№ п/п	Форма и название мероприятия	Сроки проведения
Направление 1. Формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление и поддержка талантливых учащихся		
1	Участие в конкурс рисунков «Мой любимый герой»	сентябрь
2	Участие в проекте «Я артист»	октябрь
3.	Постановка спектакля	май
Направление 2. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, формирование общей культуры учащихся.		
1	Участие в акции посвященная Дню пожилых людей и Дню Учителя	октябрь
2	Посещение театров Удмуртии	февраль
Направление 3. Социализация, самоопределение и профессиональная ориентация учащихся		
1	«Знакомьтесь: это я!»(знакомство с обучающимися кружка)	сентябрь

2	Встреча с работниками культуры	декабрь
Направление 4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни и комплексной профилактической работы		
1	Инструктаж по технике безопасности на занятиях, на экскурсиях, выездных мероприятиях.	Сентябрь-май
2	Выпуск стенгазеты на тему «Наши любимые артисты» для учащихся Первомайской школы.	апрель

11.Сисок литературы

Для педагога:

- 1.Булатова О.С. «Педагогический артистизм» М., «Академа», 2001
- 2.Воронов В.В. «Технология воспитания: пособие для преподавателей вузов и учителей» М., «Вагриус», 2000
- 3.Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. «Театральные игры в школе» М., «Академа», 2000
4. «Культура русской речи» под ред. Гаудина Л.К. М., «Норма», 1999
5. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников» М.Изд. «Владос», 2002
- 6.Шмаков С.А. «Её величество –игра» М., «МИП», 1992
- 7.Шмаков С.А. «Игры – шутки, игры- минутки» М., «Новая школа», 1993

Для детей:

- 1.Барто А.Л. «Унас под крылом» М., «Советская Россия», 1983
 2. «Культура русской речи» под ред. Граудина Л.К. М., «Норма», 1999
 - 3.Лавренова Л.Е. «Детские праздники в школе и дома» С-П., Изд. «Паритет», 1999
 - 4.Лысаков В.Г. «Тысяча загадок», М., «Сталкер», 2006
 - 5.Остер Г.Б. «Вредные советы», М., АСТ, 2006
- при собеседовании, тестах: