

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 135»

Принята на заседании
педагогического совета
от «22»августа 2024г.,
протокол № 8

Утверждена:
Директор МАОУ «СОШ №135»

Е.А. Знамова
29.08. 2024 г. приказ №294-ОД

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
Театральная студия «Светлячок»
на 2024-2025 уч. год

Возраст обучающихся 7-13 лет
Срок реализации: 8 мес.

Автор-составитель:
Русьянов Егор Сергеевич,
педагог дополнительного образования

Барнаул, 2024 г.

Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Театральной студии «Фантазёры» составлена на основе Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы МАОУ «СОШ № 135» и в соответствии с Положением о рабочей программе учебных (внеучебных) предметов, курсов, дисциплин (модулей) по основным общеобразовательным программам МАОУ «СОШ №135» от 29.08.2024 г. приказ № 294-ОД.

Форма обучения: очная

Срок реализации: 8 месяцев

Возраст учащихся: 7 -13 лет

Количество в группе: от 10 до 20 человек

Режим занятий: 2 занятия в неделю, 60 учебных часов в год, продолжительность занятий по 60 мин

Актуальность программы

Программа составлена с учётом возрастных особенностей детей. В основе деятельности создание сказок. Этот вид поэтического творчества представляет наибольший интерес среди школьников. Вместе с тем – это ещё и важнейшее средство умственного развития.

Репертуар театра весьма разнообразный – это лучшие образцы классической и современной драматургии.

Основной целью программы является создание условий для духовного развития каждого ребёнка его ответственного существования в мире.

Задачи:

- обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, осмысление себя – как частицы окружающей природы, формирование творческой деятельности каждого учащегося;
- совершенствование эстетического вкуса;
- мотивация школьников к самопознанию, самосовершенствованию, творчеству;
- воспитание патриотизма, любви к Родине, уважения к людям;
- развитие интереса к театральному искусству.

Данная программа основана **на педагогических принципах:**

- ценностно-смыслового равенства (у педагога и воспитанников общая цель, совместная деятельность)
- культуросообразности (осуществление воспитания в соответствии с культурным наследием общества)
- природосообразности (учёт возрастных особенностей)
- креативности (воспитание в творческой обстановке)
- доступности
- наглядности.

Планируемые результаты

- любовь и уважение к культуре, народным традициям
- устойчивый интерес к театральной деятельности;
- интерес к воссозданию и изучению традиций театра;
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность текста, стремиться к совершенствованию личного мастерства;

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;

Программа рассчитана на достижение **воспитательных результатов** первого уровня:

- повышение познавательного интереса к учебному предмету «Литература»;
- развитие творческого потенциала школьников.

Не исключается возможность достижения результатов второго и третьего уровней с отдельными обучающимися, достигшими достаточно высоких результатов как в учебной деятельности по данному предмету, так и во внеурочной. Это такие результаты, как:

Второй уровень результатов:

- участие школьников в конкурсах,
- заинтересованность в развитии своих творческих способностей.

Третий уровень результатов:

- участие в конкурсах муниципального и регионального уровня.

За период обучения школьники должны освоить:

- Основные законы театра;
- Основные факты из истории театрального искусства;
- Владеть театральной терминологией;
- Знать основные законы сцены, уметь органично на ней существовать.

Формы организации занятий:

- Беседы об искусстве, о проблемах творчества актёра;
- Групповые репетиции;
- Игровые импровизации (этюды) по теме «Наблюдение»;
- Творческие дискуссии;
- Встречи с другими театральными коллективами;
- Занятия-экскурсии: посещение тематических выставок, театров города;
- Спектакли.

Содержание программы.

1. Введение. Правила техники безопасности

Теория: Знакомство с группой. Контактные и сюжетно-ролевые игры, их роль в творческом развитии личности.

Практическая работа:

Игры «А я еду», «В трех словах», «Граница», «Девочки-мальчики» «Карта знакомства» «Я желаю тебе завтра...». Игра «Сказочная мозаика»

2. Театр как вид искусства.

2.1. Театр искусство коллективное. Устройство современного театра

Теория: История театра на Руси – скоморохи, балаган. Знакомство с историей русского театра. Народные игры и обрядами как основная причина его становления. Скоморохи и их роль в развитии театрального искусства. Появление балагана. Основные персонажи. Потешки, прибаутки, их связь с фольклором. Кукольный

театр как один самых древних видов театра. Обрядовая символика. Отличительная особенность: театр как основное место для развлечений.

Практическая работа:

Упражнение «Оживи Петрушку». Рассматривание иллюстраций энциклопедии «Мифы народов мира» Рисование сюжетных масок. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на машине времени».

3. Актёрская грамота.

3.1. Театральные игры. Игры на оправдание.

Теория: Закон театральной игры – «сценическая правда». Рецепт естественного и целенаправленного действия в вопросах: почему?, для чего?, зачем я это делаю?

Практическая работа:

Игры: « Угадай: что я делаю», «Одно и тоже по-разному», «Страна чудес», «Концерт сказочных героев»

3.1.1. Игры на превращение

Теория: Условность театрального искусства. Сценическое отношение – это умение с помощью веры, воображения, фантазии изменить свое отношение к предмету, месту действия, партнеру по игре, оправдывая тем самым условие превращения.

Практическая работа:

Наблюдения за поведением птиц, животных, людей: упражнения «Я дерево, цветок, травинка, листик», «Листопад», «Вьюга», «Домашние животные», «Детский сад на прогулке», «Магазин игрушек».

3.1.2. Игры на действия с воображаемыми предметами

Теория: Действия в жизни, действия на сцене. Чувство веры и правды в вымысел. Порядок работы с воображаемыми предметами.

Практическая работа:

Упражнения: «Коробок», «Пуговица», «Перехват», «Я помогаю маме», «Я художник», «Клад».

3.2. Элементы внутренней техники актёра.

3.2.1. Творческая мобилизация

Теория: Основные навыки коллективной творческой работы: собранность, организованность, чувство партнера, готовность активно включения в процесс сценического действия. Внимание и действия в жизни и на сцене.

Практическая работа:

Упражнения: «Эстафета», «Встань по пальцам», «Одновременный поклон, хлопнуть в ладоши», «Круг», «Послушаем тишину», «Хор», «Шумовой квадрат», «Зажим-расслабление», «Свеча», «Пластилиновые куклы», «Замороженный».

2.1.1. Магическое «Если бы» как толчок к действию

Теория: Действие ради действия и действия для чего-то. Знакомство с магическим «если бы» как началом творчества, и предлагаемыми обстоятельствами как его продолжением.

Практическая работа:

▪ Выполнение простейших действий: натираем пол, шьем, убираем сад, моем пол, вытираем пыль, поливаем цветы, собираемся на дачу, ловим рыбу, гуляем в лесу летом, рисуем карандашами, играем на музыкальных инструментах, гладим, кормим

цыплят... (повторить эти действия, но – зачем-либо). Упражнения «Если бы мы были птицами, животными, камнями, сказочными персонажами, что бы мы делали». Этюды «Куриный двор», «Дельфины», «Обезьянки», «Муравейник», «Осиное гнездо»

3.2.3.Беспредметные действия.

Теория: Действия с предметами реальными и воображаемыми. Мышечные ощущения. Точность направления взгляда и внимания, работа рук, пальцев, корпуса, ног. Основные этапы работы с воображаемыми предметами: 1) логика и последовательность простейших физических действий; 2) Постановка вопросов: кому, зачем и почему? 3) Уточнение предлагаемых обстоятельств.

Практическая работа:

- Упражнения на действия с воображаемыми ощущениями: вдыхать запах, слушать воображаемую музыку, выпить стакан воды, съесть дольку воображаемого лимона, вишенку, ломтик арбуза...
- Упражнения с предметами реальными и воображаемыми: достать из шкафа книгу, полить цветы, накрыть на стол, открыть сумку, одеть куклу, писать записку, забить гвоздь...
- Упражнения на оправдание действия вымыслом: походка на пружинных ногах, ждете маму, забыли ключи, подготавливаете карнавальный костюм, учите уроки, мешает звонок по телефону, прячете подарок от сестры...

3.3.Развитие психофизического аппарата

3.3.1.Основные принципы воспитания актёра.

Теория: Последовательность освоения элементов мастерства актёра. Тренировка различных элементов в одном упражнении. Процесс ведения тренинга: создание рабочего состояния, простейшие упражнения, постепенное усложнение, чередование физической и психологической нагрузки, коллективные импровизации, этюд.

Практическая работа: Разминка Тренировка всех органов чувств Развитие необходимых актерских способностей. Упражнения на ПФД, на совершение различных действий, пристройки, темпоритма Этюд «Первый раз», «Фантастическое путешествие», «На три слова»...

3.3.2.Освоение элементов сценического действия.

Теория: Действие как материал актерского искусства. Два признака действия: волевое происхождение и наличие цели. Коренное отличие действия от чувства.

Практическая работа:

Упражнения на совершение простейших действий, логику действий, определение и достижения цели.

3.4.Работа на сценической площадке

3.4.1. Сценический этюд

Теория: Умение отличать глаголы, обозначающие действие, от глаголов обозначающих чувства (жалеть, мучить...) Физическое и психическое действие. Путь к образу на сцене. Внешние и внутренние действия.

Практическая работа: Этюды на предлагаемые обстоятельства. Этюды на физические действия. Этюды на психические действия. Этюды на создание сценического образа. Обсуждение выполненных творческих работ.

4.Художественное чтение.

4.1.Речевой аппарат.

Теория: Возможности голоса, дикционные недостатки. Артикуляция. Речи разговорные, бытовые, сценические. Профилактика заболеваний голосо-речевого аппарата.

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика. Вибрационный массаж. Упражнения на расслабления «Стон», «Гудок», «Колокола», «Меду нам» Работа с театральным словариком: правила о том, как сохранить свой голос.

4.1.2. Дыхание

Теория: Правильный вдох и выдох. Знакомство с дыхательной гимнастикой по методу Стрельниковой. Правильное положение тела.

Практическая работа: Упражнение «Тренировочно-речевая осанка» Упражнение «Свеча», «Снайпер», «Пила», «Проколотый мяч», «Аромат розы», «Старт» Дыхательные упражнения по Стрельниковой: «Ладошки», «Аромат», «Обними себя за плечи», «Маятник», «Рок-н-ролл».

4.1.3. Дикция

Теория: Отчетливая, точная дикция – условие хорошей речи. Правила произношения гласных и согласных звуков. Слух как важный контролирующий орган при тренировке.

Практическая работа:

Упражнение «Сочетание согласных» - 1) ба-бо-бу-бэ-би-бы; 2) Па-по-пу-пэ- пи-пы.

Игра со слогами – ппа-ппо-ппу-ппэ-ппи-ппы и т д. Работа с гласными звуками: «Радиограмма», «Качаем колыбель» «На птичьем дворе», «Междометия»

Пословицы и поговорки для работы над гласными Работа с согласными звуками: «Вагоны», «Частушки», «Челка», «Хомка» Игра «Веселые стихи»: «Летний день», «В лесу», «В зоопарке»... Пословицы и поговорки для работы с согласными.

4.2.Литературно-художественное творчество.

4.2.1.Стихи детских авторов.

Теория: Основные этапы работы над поэтическим произведением. Определение особенностей Текст роли и правила работы.

Практическая работа:

Определение жанра стихотворения, ритмический рисунок, размер Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом.

4.2.2.Русские народные сказки. Алтайские сказки. Казахские сказки. Сказки народов Сибири.

Теория: Основные этапы работы над ролью. Определение особенностей персонажа. Текст роли и правила работы. Сценический костюм и его роль в передаче сказочного образа. Роль музыкального оформления.

Практическая работа:

Основные особенности персонажа (речь, походка, характер). Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. Поиск музыкально - пластического решения спектакля Переход к тексту. Репетиция, уточнение предлагаемых обстоятельств. Закрепление отдельных мизансцен. Творческие зарисовки «Сценический костюм моего героя»

5.Сценическое движение.

5.1.Элементы внешней техники актёра

5.1.1.Мимика

Теория: Понятие мимики. Напряжение и навык саморасслабления. Модели выражения основных эмоций. Понимание эмоционального состояния другого

человека. Мим – актёр, изображающий события и чувства с помощью телодвижений, жестов и мимики. Пантомима – первоначально древнегреческое представление мимов.

Практическая работа:

Этюды на расслабление мышц: «Штанга», «Волшебный сон», «Сосулька», «Шалтай – Болтай», «Качели», «Петрушка прыгает», «Пчелка мешает спать» - игра лицевых мускулов, «Лицо загорает». «Грусно-весело» - напряжение и расслабление мышц лица. Этюды на выражение основных эмоций: «Любопытный» - выражение интереса, «Я так устал» - эмоции печали, «Любящий сын» - эмпатия, «Застенчивый ослик» - застенчивость, «Новая кукла» - эмоция радости, «Игра с камушками» - эмоция радости, удовольствия, «Что там происходит» - эмоция удивления, «Я – грозный боец» - выражение смелости, «Вкусные конфеты» - эмоции удовольствия, «Упрямые дракончики» - упрямство, «Гроза» - выражение страха, «Золотые капельки» - эмоции радости.

5.1.2. Жест

Теория: Понятие жеста. Жест – движение рукой или другое телодвижение, обозначающее что-нибудь или сопровождающее речь. Выразительность жеста. Пластика и выразительность рук.

Практическая работа:

Этюды на выразительность жеста: «Это я! Это мое!», «Заколдованный ребенок», «Тише», «Отдай», «Иди ко мне», «Уходи», «Я не знаю», «Игра в снежки», «Игра с камушками», «Возьми и передай». Упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «Волна», «Подводные растения», «Деревья», «Фонтан», «Огонь», «Веер», «Да-нет»...

5.1.3. Движение

Теория: Движение в жизни, движения на сцене. Гармония движения, инструмент актера – тело. Характеристики движения: амплитуда, темп, динамика, форма протекания.

Практическая работа:

Комплекс упражнения на разогрев тела (шея, плечевой пояс, грудная клетка, поясница, тазобедренные суставы, ноги). Упражнения на освоение окружающего пространства – ходьба, бег, прыжки, ходьба на четвереньках, корточках, медленная, быстрая, очень быстрая, очень медленная. Упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с заданным музыкой темпо-ритмом – «Движения под музыку различного характера», «Веселый ручеек», «Деревья», «Листопад», «Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, лиса, волк, заяц, медведь». Упражнения на образное перевоплощение «Петушок» - гордый, грустный, герой. «Кошка, киска, котик» - кошка гуляет, спит, умывается, сторожит мышку, охотится. «Зайчик» - гуляет, хвастается, плачет. «Медведь» - добродушный, жалеет зайку, веселый, грустный, сердится. «Добрая волшебница», «Злая волшебница», «Баба-Яга». Разыгрывание фрагмента сказки «Три медведя»

5.2. Инструмент актера.

5.2.1. Органы чувств

Теория: Органы чувств – первые разведчики человека в его взаимодействии с окружающей средой. Ощущения и восприятия как основа возникновения действия, эмоции, мысли.

Практическая работа: Упражнение на тренировку слухового восприятия: «Слушайте здесь, слушайте там!», «Напугайте мышку», «На цыпочках», «Что за

звуки», «Телевизор», «Хор» Упражнения на тренировку осязательных умений и вкусовых воспоминаний: «Видящие пальцы», «Память пальцев», «Покупатель», «Юг-север», «Фрукты», «Стакан чая», «Цветочный магазин», «Пожар».

5.2.2. Мышечное внимание

Теория: Мышечные зажимы и умение освобождаться от излишнего напряжения. Умение сосредотачиваться на мышечных ощущениях. Оправдание внутреннего состояния предлагаемыми обстоятельствами.

Практическая работа:

Упражнения: «Память движений», «Напряжение», «Сад», «Гири», «Во саду ли во городе», «Ваза», «Цепочка». Упражнения на оправдание жеста: «Странный жест», «Постановка жеста», «Прерванное движение», «Запрещенное движение».

5.2.3. Музыка и ритм на сцене

Теория: Элементы музыкальной выразительности. Значение ритма в жизни, явлениях природы, театральном представлении. Движения и музыка.

Практическая работа:

Упражнения «Образы навеянные музыкой», «Хлопки», «Отвечай», «Стоп- кадр», «Тело – звук», «Разная музыка - разное тело». Пластические импровизации: «Подарок», «Осенние листья», «Утро», «Бабочки», «В стране цветов» «Снежинки», «Город роботов», «Танцующий огонь».

6. Работа над пьесой.

6.1. Актерская работа.

Теория: Основные этапы работы над ролью. Определение особенностей персонажа. Текст роли и правила работы. Сценический костюм и его роль в передаче сценического образа. Роль музыкального оформления.

Практическая работа:

Основные особенности персонажа (речь, походка, характер). Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. Поиск музыкально - пластического решения спектакля Переход к тексту. Репетиция, уточнение предлагаемых обстоятельств. Закрепление отдельных мизансцен. Творческие зарисовки «Сценический костюм моего героя» Репетиции с музыкальным оформлением и элементами сценического костюма; Сводные репетиции.

6.2. Театрализованное представление.

6.2.1. Работа над ролью. Воплощение на сценической площадке.

Теория: Основные этапы работы над пьесой, инсценировкой. Выбор инсценировки, определение сюжетной линии, действующие лица

Практическая работа:

Выбор инсценировки, обсуждение ее с детьми. Характеристика действующих лиц, определение сюжетной линии. Распределение ролей. Деление пьесы на эпизоды

6.2.2. Инсценировка стихов

Теория: Основные этапы работы над стихотворением, инсценировкой. Выбор инсценировки, определение сюжетной линии, действующие лица Характеристика действующих лиц, определение сюжетной линии. Распределение ролей.

Составление пьесы из эпизодов-стихотворений.

6.2.3. Инсценировка русских (алтайских, казахских) народных сказок.

Теория: Основные этапы работы над сказкой, инсценировкой. Выбор инсценировки, определение сюжетной линии, действующие лица

Практическая работа: Выбор инсценировки, обсуждение ее с детьми. Характеристика действующих лиц, определение сюжетной линии. Распределение ролей. Деление пьесы на эпизоды

6.3.Выбор итоговой постановки.

6.3.1.Распределение ролей.

Практика: Опрос детей «Кого хотел бы сыграть? Почему?» Пробы роли. Определение первого и второго состава.

6.3.2.Читка.

Практика: чтение целого произведения с остановками. Выделение структурных единиц(исходное событие, завязка, кульминация, развязка) Повторное прочтение с определением действий)

6.3.3.Читка по ролям.

Практика. Коллективное чтение произведения по ролям. Определение структуры взаимоотношений между героями. Характера героев.

6.4.Освоение площадки с декорациями.

Практика. Проведение актёрского тренинга на площадке с выставленными декорациями.

6.5.Премьерный показ.

Премьера спектакля; Обсуждение сценической работы.

Календарно - тематическое планирование

№	Содержание занятий	Кол-во часов	Дата
1.	Введение. Правила техники безопасности	1	3.10
2.	Театр-искусство коллективное. Устройство современного театра	1	5.10
3-4	Актерская грамота. Театральные игры. Игры на оправдание	2	10.10 12.10
5-6	Игры на превращение	2	17.10 19.10
7-8	Игры на действие с воображаемыми предметами	2	24.10 26.10
9-10	Элементы внутренней техники актера. Творческая мобилизации	2	31.10 2.11
11-12	Магическое «Если бы» как толчок к действию	2	7.11 9.11
13-14	Беспредметные действия	2	14.11 16.11
15	Развитие психофизического аппарата Основные принципы воспитания актера	1	21.11
16	Освоение элементов сценического действия.	1	23.11
17-18	Работа на сценической площадке	2	28.11 30.11
19-20	Сценический этюд	2	5.12 7.12

21	Художественное чтение. Речевой аппарат	1	12.12
22	Дыхание. Дикция	1	14.12
23-24	Новогодний спектакль	2	19.12 21.12
25-26	Литературно-художественное творчество. Стихи детских авторов.	2	26.12 28.12
27-28	Русские народные сказки	2	9.01 11.01
29-30	Алтайские сказки	2	16.01 18.01
31-32	Сказки народов Сибири	2	23.01 25.01
33-34	Сказки народов России	2	30.01 01.02
35-36	Сценическое движение. Элементы внешней техники актера	2	6.02 8.02
37	Мимика. Жест	1	13.02
38	Движение	1	15.02
39-40	Инструмент актера. Органы чувств.	2	20.02 22.02
41-42	Мышечное внимание	2	27.02 01.03
43-44	Музыка и ритм на сцене	2	6.03 13.03
45-46	Работа над пьесой. Актерская работа	2	15.03 20.03
47	Театрализованное представление	1	22.03
48	Работа над ролью	1	27.03
49	Воплощение на сценической площадке	1	29.03
50	Инсценировка стихов С.Маршака	1	3.04
51	Инсценировка русских народных сказок	1	5.04
52	Выбор итоговой постановки	1	10.04
53	Распределение ролей	1	12.04
54-55	Читка по ролям	2	17.04 19.04
56-57	Освоение площадки с декорациями. Репетиция	2	24.04 26.04

	1 действия		
58-59	Репетиция 2 действия	2	3.05 8.05
60-61	Сводная репетиция спектакля	2	10.05 15.05
62	Закрытый показ	1	17.05
63-64	Премьерный показ	2	22.05 23.05

Формы контроля

- Индивидуальные зачёты в процессе занятий;
- Творческие отчёты, обсуждение итогов совместно с родителями;
- Зачёты по мастерству актёра: этюды, упражнения;
- Состязания сказочников, затейников;
- Открытые занятия для родителей и гостей других коллективов;
- Участие в районных, городских и краевых фестивалях, конкурсах театральных коллективов;
- Показ спектаклей.

Список литературы

1. «Азбука театра» Ю. Алянский, Ленинград, изд. «Детская литература», 1986 г.
2. «Технология грима» И.С.Сыромятникова.
- 3.«Пластическая выразительность актёра» А.Немеровский.
- 4.«Основы сценического движения» И.Э.Кох.
5. «Развитие речи. Уроки риторики» Л.Г.Антонова, Ярославль, 1997 г.