

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей
Детский оздоровительно-образовательный центр
«Волжский берег»

Принята на заседании педагогического совета Протокол № 1 от 09.01.2024 г	Утверждено: Директор МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» М.А. Назарова Приказ № 19-ОД от 01.02.2024 г
---	---

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа**

«Основы театрального мастерства»

возраст детей - 7-15 лет
Нормативный срок реализации 21 день

Автор-разработчик: директор Назарова М.А.

с. Сомовка 2024 г.

Оглавление

1. Пояснительная записка.....	3-5
2. Цель и задачи программы.....	5
3. Блок 1 Кукольный театр в лагере	
4. Учебно-тематический план.....	6
5. Содержание программы	6-8
6. Планируемые результаты:.....	8-9
7. Блок 2 Основы театрального мастерства.....	
8. Учебно-тематический план.....	9
9. Содержание программы	10
10. Планируемые результаты.....	10
11. Условия реализации программы.....	10
12. Литература.....	11

1. Пояснительная записка

Программа дополнительного образования «Основы театрального мастерства» относится к программам художественной *направленности*. Программа предназначена для занятий с детьми 7-15 лет. **Актуальность данной** программы заключается в том, что она предоставляет детям и подросткам возможность проявлять творческие способности, развивать таланты. **Новизну** занятий театрального коллектива составляет учебный, творческий процесс, связанный со сценическим воплощением театральных постановок. Исходя из особенностей театрального искусства как синтетического вида искусства, участники коллектива занимаются вокалом и хореографией, что позволяет включать в репертуар музыкальные пьесы. В коллектив приходят подростки с разным уровнем способностей, поэтому программа направлена на индивидуальную работу с ними. Учебно-творческий процесс должен иметь завершенность. **Отличительная особенность** программы в том, что в ней в обязательном порядке предусматривается в конце оздоровительной смены показ продукта работы коллектива (пьеса, сказка и тд)

Адресат программы: дети и подростки 7-15 лет. Программа состоит из двух тематических блоков:

1 блок – Кукольный театр (рассчитана на детей 7-12 лет)

2 блок – Основы театрального мастерства (рассчитана на подростков 12-15 лет)

Оптимальное число учащихся в группе составляет: 12-15 человек;

Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и предпочтений обучающихся. В творческое объединение принимаются все желающие без специального отбора с разрешения родителей.

Объём и сроки освоения программы: Программа рассчитана на 21 день.

Общее количество часов – 9 часов; Занятия проводятся два раза в неделю.

Форма обучения-очная.

Особенности организации образовательного процесса

Основой образовательного процесса является групповое обучение. Работа в объединении состоит из теоретических и практических занятий. Из-за небольшого количества обучающихся применяется практика смешанных групп.

Познавательная часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, о законах и правилах постановки спектакля, композиции, об искусстве быть зрителем, об этике зрителя. Основной же формой работы являются *практические занятия*. Чаще всего учебное занятие - это

единственный технический тренинг («Актерское мастерство», «Сценическая речь») и работа над спектаклем, композицией, концертными номерами. На практических занятиях дети получают умения и закрепляют навыки, развивают творческие способности

Формы и методы организации учебного занятия

Методы обучения:

Программа предусматривает: театральную игру, ритмопластику, культуру и технику речи, основы театральной культуры, основы работы с куклами, работу над спектаклем.

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку.

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества.

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижения; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.

Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических движений.

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас.

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; видами кукол, культура зрителя).

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре.

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля.

Задачи. Учить исполнять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми предметами; формировать навыки работы с перчаточной куклой, учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом. Развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи.

Формы работы:

Индивидуальная самостоятельная форма работы, позволяющая осуществить индивидуальный подход к ребёнку на учебных занятиях.

Групповая форма: учебные занятия, массовые мероприятия.

Коллективная, которая учит сотворчеству, позволяет развивать в детях чувство ответственности, сопереживания, подчиняя свои интересы общей цели, помогает повысить их самооценку (совместная деятельность на учебных занятиях, массовых мероприятиях).

Парная, предполагающая совместное творчество ученика и педагога, что способствует формированию доверительных отношений между взрослым и ребёнком.

Приемы активизации творческой деятельности:

- создание ситуации успеха в обучении;
- решение проблемных ситуаций;

2.Цель и задачи программы.

Цель: Развитие творческих способностей детей и подростков через изучение основ театрального искусства.

Задачи:

Обучающие:

- Формировать навыки актерского мастерства;
- Научить основам сценической речи и движения;

Развивающие:

- развивать интерес к театру и к другим видам визуальных искусств;
- развивать эстетический и художественный вкус;
- развивать сферы чувств, сочувствия, сопереживания;

Воспитательные:

Формировать навыки общения и коллективного творчества.

Воспитывать доброжелательность; активность; ответственность; трудолюбие; терпение; уважение к творчеству других.

3. Учебно-тематический план

1 блок

Кукольный театр в лагере

№	Тема занятия	Кол-во часов	Теория	Практика
1.	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Особенности театральной терминологии	1	1	0
2.	Устройство ширмы и декораций	1	0,5	0,5
3.	Виды кукол и способы управления ими	1	0,5	0,5
4.	Особенности работы кукловода	1	0,5	0,5
5.	Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей кукольного спектакля	1	0,5	0,5
6.	Выбор пьесы. Работа над ней.	1	0	1
7.	Генеральная репетиция.	1	0	1
8.	Организация и проведение спектакля	2 часа		2 часа

Содержание курса

Занятие №1 Вводное занятие. Особенности театральной терминологии Знакомство детей с историей театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, персонажах, действии, сюжете и т. д. Особенности организации работы театра «Петрушка». Понятие «кукловод». Ознакомление детей с принципом управления движениями куклы (движения головы, рук куклы). Техника безопасности.

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке.

Занятие №2 . Устройство ширмы и декораций

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления (декорации, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. Первичные навыки работы с ширмой. Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-технических свойствах материалов для изготовления театрального реквизита.

Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов декораций.

Занятие № 3 Виды кукол и способы управления ими

Расширение знаний о видах кукол. Изготовление кукол.

Практическая работа: Развитие умения кукловождения.

Практическая работа: Этюдный тренаж. Обучение приёмам работы с куклами-картинками. Работа над спектаклем.

Занятие №4 Особенности работы кукловода

Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка навыков движения куклы по передней створке ширмы. Особенности психологической подготовки юного артиста-кукловода.

Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. Отработка навыков движения куклы в глубине ширмы. Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, осветитель и др.).

Практическая работа: расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжённости всего спектакля. Этюдный тренаж.

Занятие №5 Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). Голосовые модуляции. Понятие об артикуляции и выразительном чтении различных текстов (диалог, монолог, рассказ о природе, прямая речь, речь автора за кадром и т.п.). Речевая гимнастика (в декорации). Работа со скороговорками. Природные задатки человека, пути их развития. Посещение спектакля кукольного театра.

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи, Этюдный тренаж.

Занятие №6 Выбор пьесы. Работа над ней.

Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персонажей. Отработка музыкальных номеров, репетиции. Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания театрального образа. Драматургия, сюжет, роли.

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых обстоятельствах на сцене.

Занятие №7 Генеральная репетиция. Спектакль

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Состав жюри. Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). Звуковое, цветовое и световое оформление спектакля. Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов генеральной репетиции.

Занятие № 8-9 Практическая работа: организация и проведение спектакля; организация и проведение гастролей (подготовка коробок для хранения и перевозки ширмы, кукол и декораций); показ спектакля воспитанникам лагеря.

Предполагаемые результаты освоения блока программы:

К концу обучения в кукольном театре учащиеся должны:

	Личностные	Метапредметные	Предметные
Знать	<ul style="list-style-type: none"> – о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; - правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе. - правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к победе, поражению. 	<ul style="list-style-type: none"> - знать о ценностном отношении к театру как к культурному наследию народа. - иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 	<ul style="list-style-type: none"> необходимые сведения о видах изученных кукол, особенностях работы с куклами разных систем; о способах кукловождения кукол разных систем; о сценической речи; о декорациях к спектаклю; - о подборе музыкального сопровождения к спектаклю.
Уметь	<ul style="list-style-type: none"> - анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в достижении цели. -соблюдать правила игры и дисциплину; - правильно взаимодействовать с партнерами по команде. - выразить себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой и игровой деятельности. 	<ul style="list-style-type: none"> - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей - адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища. - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности - формулировать собственное мнение и позицию 	<ul style="list-style-type: none"> - работать с куклами изученных систем при показе спектакля; импровизировать; работать в группе, в коллективе. выступать перед публикой, зрителями.
Применять	<ul style="list-style-type: none"> - быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия ; -подводить самостоятельный итог занятия; анализировать и систематизировать полученные умения и навыки. 	<ul style="list-style-type: none"> - полученные сведения о многообразии театрального искусства красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство полноценного общения. 	<ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект -иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности.

**2 блок Основы театрального мастерства
(для детей 12-15 лет)**

№	Тема занятия	Кол-во часов Всего	Теори я	Практи ка
1.	Театр как вид искусства.	1	0,5	0,5
2.	Театр - искусство коллективное. Знакомство с театральными профессиями. Спектакль - результат коллективного творчества.	1	0,5	0,5
3.	Актёрское мастерство.	1	0,5	0,5
4.	Сценическая речь.	1	0,5	0,5
5.	Репетиционная, постановочная деятельность.	4	0	4
6.	Показ спектакля	1	0	1
	Итого	9	2	7

Содержание программы

Занятие 1. Театр как вид искусства. Театр как вид искусства. Знакомство с особенностями театра. Виды и жанры театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр, театр оперы и балета, театр оперетты, театр кукол, радио- и телетеатр.

Занятие 2. Театр искусство коллективное. Знакомство с театральными профессиями. Спектакль - результат коллективного творчества. «Путешествие по театральной программке» (знакомство с драматургом, художником, режиссером, композитором, художниками декораций, костюмов, бутафории, художниками по свету и др.)

Занятие 3. Актёрское мастерство. Этюд. Показ этюдных заданий
Взаимодействие с партнёром: - без слов; - словом. Упражнения для оценивания качества исполнения. Создание образа: - внутренняя техника; - грим, костюм, реквизит.

Занятие 4. Сценическая речь. Техника речи. Роль техники речи. Устранение речевых недостатков. Развитие фонематического слуха. Развитие артикуляционной моторики. Практические занятия. Упражнения на дыхание. Игры. Артикуляция.

Занятие 5-8. Репетиционная, постановочная деятельность. Работа над спектаклем. Изготовление костюмов, реквизита.

Занятие 9. Показ спектакля

Планируемые результаты освоения блока:

В результате освоения программы, подростки будут обладать системой знаний и умений.

Будут знать:

- Жанры театра;
- Основы сценографии;
- Виды искусств;
- Основные театральные понятия.

Будут уметь:

- Освоить основы актерского мастерства;
- Освоить навыки сценической речи;
- Уметь снимать эмоциональное и мышечное напряжения;
- Развивать память, внимание, образное мышление;
- Уметь общаться с партнерами по сцене.

Личностные результаты

- Уметь давать самооценку своей деятельности;
- Уметь продуктивно решать спорные(конфликтные ситуации)
- Уметь работать в команде

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:

- *сценическая площадка;*
- *актовый зал;*
- *репетиционная комната;*
- *музыкальная аппаратура ;*
- *Ширмы;*
- *Скамейки;*
- *Стулья;*
- *Театральные костюмы;*

Методы оценки результативности освоения программы:

- Текущая аттестация: участие в общелагерных мероприятиях.
- Промежуточная аттестация: Конкурс актерского мастерства

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кусков А.Н. Методика работы с любительским творческим театральным коллективом.- Нижний Новгород: НИРО.2014 г;
2. Аникеева Н.П. «Воспитание игрой». – Новосибирск: Нео, 1994.
3. Артемова Л.В. «Театрализованные игры». - М.: Владос, 1991.
4. Буренина А.И. «Театр всевозможного (от игры до спектакля)». - СПб.,2002.
5. Вопросы режиссуры самодеятельного молодежного театра. - Л.: ЛГИК,1988.
6. Васильев Ю. «Голос и речевой тренинг».- СПб.: ГУП, 1996.
7. Васильева А. «Основы культуры речи». - М.: Вече, 1990.
8. Выготский Л. «Воображение и творчество». - М.: Владос, 1991.
9. Выготский Л. «Игра и ее роль в психологическом развитии подростка»//Вопросы психологии. – М.: Педагогика, 1996.
- 10.Гугова В. и др. «Сценическая речь», учебное пособие. - М.: МГИК, 1986.
- 11.Запорожец Т. «Логика сценической речи».- М.: Просвещение, 1984.
12. Шмайлов М. «Мастерство актера. Упражнения и игры начального этапа обучения». - Л.: Лениздат, 1990
- 13.Иванов И.П. «Энциклопедия коллективных творческих дел». - М.: Педагогика,1989.
- 14.Колчеев Ю., Колчеева Н. «Театрализованные игры в школе». - М.: Вече, 2000.
15. «Сценическая речь: учебник»/ Под ред. Козляниновой И., Промптовой И.- М.: Аркти, 2000.
- 16.Корогодский З.Я. «Начало». - СПб.: Геликс, 1996.
- 17.Кристи К. «Воспитание актера школы Станиславского». - М.: Педагогика, 1970.
- 18.Кристи К. «Основы актерского мастерства». - М.: Сов. Россия, 1978.
- 19.Нахимовский А.М. «Театральное действие от А до Я». - М.: Аркти, 2000.
- 20.Никитина А., Тюханова Е. «Интегративный курс «Театр»: методическое пособие». – М.: Авангард, 1995.
- 21.Новицкая Л.П. «Уроки вдохновения». - М.: Педагогика, 1981.
22. «Театр, где играют дети: учебно-методическое пособие»/ Под ред. А.Б.Никитиной. - М.: Вече, 2001.
- 23.Петрусинский В. «Игры: обучение, тренинг, досуг». - М.: Вече, 1995.