

Школьный театр «Рампа»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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.

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива класса, расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения.

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру.

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть неперенный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги взаимодействуют, получая максимально положительный результат.

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства.

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития младших школьников.

Актуальность

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения.

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным

результатом программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы.

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.

Структура программы

В программе выделено два типа задач. Первый тип – это воспитательные задачи, которые направлены на развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка средствами детского театра.

Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском театре.

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.

Задачи, решаемые в рамках данной программы:

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии).
- поэтапное освоение детьми различных видов творчества.
- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях.
- развитие речевой культуры;
- развитие эстетического вкуса.
- воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.

Место курса в учебном плане:

Программа рассчитана для обучающихся 5-7 класса, на 1 год обучения.

На реализацию школьного театра «Рампа» отводится 153 ч в год (4,5 часа в неделю). Занятия проводятся по 45 минут в соответствии с нормами СанПина.

70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность обучающихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров. Остальное время распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции. Для успешной реализации программы будут использованы Интернет-ресурсы, посещение спектаклей.

Программа строится на следующих концептуальных принципах:

Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира.

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравится.

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный год.

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок.

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов.

Особенности реализации программы:

Программа включает следующие разделы:

1. Театральная игра
2. Культура и техника речи
3. Ритмопластика
4. Основы театральной культуры
5. Работа над спектаклем, показ спектакля

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства.

Формы работы:

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, мезансцены.

Основными формами проведения занятий являются:

- театральные игры,
- конкурсы,
- викторины,
- беседы,
- экскурсии в театр и музеи,
- театральные постановки
- праздники.

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству.

Методы работы:

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постигнуть увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление спектакля.

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности.

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения.

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей.

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме.

Алгоритм работы над пьесой.

- Выбор пьесы, обсуждение её с детьми.
- Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми.
- Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов.
- Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей.
- Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно условна), с музыкальным оформлением.
- Репетиция всей пьесы целиком.
- Премьера.

Формы контроля

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий;
- промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы;
- итоговый – открытые занятия, инсценировки.

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра.

2. Планируемые результаты освоения программы:

Учащиеся должны знать

- правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;
- виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.);
- чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок;
- наизусть стихотворения русских авторов.

Учащиеся должны уметь

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики;
- действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему;
- произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах;
- произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;
- произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями;
- читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения;
- строить диалог с партнером на заданную тему;
- подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями.

Предполагаемые результаты реализации программы

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно оценить по трём уровням.

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей.

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной реальности): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура)

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного общественного действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.

Личностные результаты.

У обучающихся будут сформированы:

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;
- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

Обучающийся научится:

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.

Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность
- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- обращаться за помощью;
- формулировать свои затруднения;

- предлагать помощь и сотрудничество;
- слушать собеседника;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты:

Обучающиеся научатся:

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
- выразительному чтению;
- различать произведения по жанру;
- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
- видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
- сочинять этюды по сказкам;
- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злора, удивление, восхищение)

3. Учебно-тематический план на год

	Раздел/темы	Всего	Теория	Практика	Контроль по разделам
1	Вводное занятие	1	1	-	Беседа. Наблюдение
2	Основы театральной культуры	21	10	11	Тестирование. Проблемные ситуации. Наблюдение. Упражнения.
3	Сценическая речь	28	2	26	Упражнения. Этюдные зарисовки. Чтение прозы и стихов.
4	Ритмопластика	18	1	17	Танцевальные этюды. Упражнения. Наблюдение.
5	Актёрское мастерство	28	3	25	Тренинги. Наблюдение.
6	Знакомство с драматургией (работа над инсценировками)	55	10	45	Творческие задания. Репетиции. Показ инсценировок. Анализ.
7	Итоговое занятие	2	-	2	Творческий отчет.
8	Итого	153	27	126	

4. Содержание программы

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».

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».

ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля.

Практика. Поход в театр. Обсуждение и анализ спектакля.

3. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

Теория. 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. Парные этюды. Чтение стихов, прозы.

ДЫХАНИЕ

- Работать со всеми предыдущими блоками, но подключать больше ритмических составляющих.
- Создание «дыхательно-ритмического оркестра».

АРТИКУЛЯЦИЯ

- Необходимо требовать четкого и внятного выполнения всех данных артикуляционных упражнений.
- Можно попробовать упражнение «Оркестр», когда один участник дирижирует всеми.
- Артикуляционные парные этюды под музыку, в которых не нужно ограничивать фантазию учащихся, но при этом максимально контролировать внятность упражнений.

ДИКЦИЯ

- Звукосочетания усложняются и плавно переходят в сложно выговариваемые слова и фразы.
- Активная работа с мячом.
- 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).
- Активное использование словесного действия. Чистоговорки можно складывать в многоговорки (рассказ из специально подобранных слов) объединённую общей темой.
- Проводить дикционное состязание между мальчиками и девочками.

ОРФОЭПИЯ

Свойства голоса. Речевые тренинги. Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика.

Речевая гимнастика. Дикция. Интонация. Полетность. Диапазон голоса. Выразительность. 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. Сверхзадача. Логико-интонационная структура текста.

4. 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.

5. АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, ПАМЯТИ

Теория. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами игры.

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

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ПРОСТРАНСТВА И ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

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

Практика. 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 номеров (сенок, этюдов); чтение стихов.

6. ЗНАКОМСТВО С ДРАМАТУРГИЕЙ. РАБОТА НАД ПЬЕСОЙ И СПЕКТАКЛЕМ

ВЫБОР ПЬЕСЫ

Теория. Выбор пьесы. Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. Анализ пьесы. Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, событийный ряд. Основной конфликт. «Роман жизни героя».

АНАЛИЗ ПЬЕСЫ ПО СОБЫТИЯМ

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

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 ПОСТАНОВОК

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

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ

Практика. Конкурс чтецов. Творческие задания по темам обучения. Этюды на взаимодействие. Инсценировки. Награждение.