

Центр образовательной и музейной деятельности»
специализированное структурное образовательное подразделение
«Центр творчества»

Принята на заседании
педагогического совета
протокол от 06.09.2024 г. № 4

Утверждена приказом
директора МБУ «ЦОиМД»
от 06.09.2024 г. № 121

Трилла Т.Г. Трилла

**Дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа социально-гуманитарной
направленности
«Театр игры»**

Возраст учащихся: 7-15 лет
Срок реализации: 1 год обучения

Автор-составитель:
Уварова Светлана Фёдоровна,
педагог дополнительного образования

г. Оханск, 2024 г.

1. Пояснительная записка

Программа имеет **социально-гуманитарную направленность**. По виду модифицированная, по уровню освоения - общекультурная, целевой установке - познавательная, по функциональному назначению - развивающая.

Уровень программы стартовый.

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятие зажатости, заторможенности, обучения пониманию слова и художественному воображению - это путь через игру, сочинительство, фантазию. Все это может дать театрализованная деятельность. В данной программе она рассматривается не только как средство достижения некоего художественного результата, создание спектакля активизирует у учащихся мышление, познавательный интерес, побуждает фантазию и воображение, любовь к родному слову, учит сочувствию и сопереживанию, формирует доброжелательные отношения внутри группы.

Что такое театр? Это лучшее по утверждению К.С. Станиславского, средство для общения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это чудо, способное развивать в ребёнке творческие задатки, стимулировать развитие психических процессов, совершенствовать телесную пластичность, формировать творческую активность; способствовать сокращению духовной пропасти между взрослыми и детьми.

Воспитательные возможности театральной деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы, заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. Театрализованная деятельность позволяет ребёнку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребёнка.

Данная программа **актуальна**, поскольку объединение посещают дети из различных семей, основу которого составляют дети из семей СОП, малообеспеченных, с ОВЗ, не имеющих особых достижений при обучении по школьной программе, и для них театр становится способом самовыражения, инструментом решения конфликтов и средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей по программе - это не подготовка к вступлению на профессиональную театральную стезю, но проверка действием множества межличностных отношений. Приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, решения конфликтов. Занятия театральной деятельностью с детьми помогут в развитии не только психических функций личности ребёнка и его творческого потенциала, но и способности к межличностному

взаимодействию, творчеству в любой области, адаптации в обществе, почувствовать себя успешным.

Театрализованная деятельность позволит формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.) и помогает через осмысление поступков героев выразить свое собственное отношение к добру и злу.

Для воспитанников театрального кружка наиболее привлекательным элементом является показ спектакля, участие в мероприятиях, а также конкурсы и фестивали. Эта творческая деятельность, направленная на социализацию и развитие коммуникативных способностей актуальна в современных условиях, так как появляются необходимые условия для осознания себя в качестве личности, повышается самооценка.

Педагогическая целесообразность образовательной программы состоит в том, что каждый ребенок, овладев знаниями, умениями, навыками сможет применить их в дальнейшем на создание индивидуального творческого продукта.

Отличительной особенностью программы является то, что "войти" в обучение можно в любой момент и каждому ребёнку с разными способностями реализовать себя как в массовой постановочной работе, так и в сольном исполнении, выбрать самому из предложенного материала роль, элементы костюма, музыкальное сопровождение. Кроме того, программа признана оказывать положительное воздействие не только на обучающихся объединения, но и на целевые группы подростков, которые становятся зрителями постановок.

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе театрального воплощения.

Использование театральной технологии во время работы над созданием спектакля поможет участникам пережить сложные моменты во взаимоотношениях, помочь найти выход из сложной ситуации. Решение проблем личности через театральный персонаж и созданный на сцене образ может помочь подростку глубже раскрыться, сделать переоценку ценностей.

Цель программы: создание комфортной эмоциональной среды через и развитие коммуникативных навыков через театральную технологию.

Задачи:

обучающие:

1. Обучить детей элементарным актерским навыкам; совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность детей через постановку музыкальных, драматических сказок, игр-драматизаций, упражнений актерского тренинга;
2. Ознакомить детей с терминологией театра;
3. Обучить детей играть полноценный спектакль в коллективе.

воспитательные:

1. Воспитывать культуру поведения на сцене и за кулисами;
2. Воспитывать чувства коллективизма;
3. Воспитывать коммуникативные навыки, умение общаться, умение взаимодействовать, умение доводить дело до конца и т.д.

метапредметные:

1. Развивать умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции;
2. Способствовать развитию познавательных процессов;
3. Приобрести навыки эффективного взаимодействия со своими сверстниками, умение работать в команде;
4. Предоставить возможность приобретения опыта социально-значимой деятельности через демонстрацию постановок.

Программа **адресована** детям 7-15 лет. В кружок принимаются дети по желанию ребенка, без предварительного отбора.

Объём и срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения (34 учебных недели) по 6 ч\н.

Условия реализации программы.

Ведущие *формы и методы* образовательной деятельности:

- показ творческих программ, репетиции;
- консультации для детей и родителей;
- опросы, исследования;
- деловые игры, ролевые игры, лекции-диалоги, «круглые столы»;
- анализ личностного роста и развития коллектива;
- упражнения на взаимодействие в группах, через моделирование жизненных ситуаций;
- творческие мастерские;
- игры на снятие напряжения, поднятие настроения;
- игры, пробуждающие фантазию, игры и упражнения на развитие навыков коллективной слаженной работы.

Формы мониторинга результативности: тесты, творческие задания, театрализованные представления, спектакли.

Участие в конкурсах, выставках различных уровней.

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся в группах, подгруппах и индивидуально.

Ожидаемые результаты

В конце обучения при усвоении данной программы ребенок получит следующие знания, умения и навыки :

1. У воспитанников разовьется интерес к театральному творчеству, к выступлению на концертах и спектаклях, желанию выступать перед детьми, родителями, сотрудниками. Разовьется умение передавать мимикой, позой,

жестом, движением основные эмоции. Разовьется творческое мышление, воображение, память, самостоятельность.

2. Дети научатся элементарным актерским, игровым навыкам, творческой самостоятельности. Научатся четко и внятно произносить слова, активно артикулировать. Дети будут знать терминологию театра.

Научатся играть полноценный спектакль в коллективе.

3. У детей будет воспитано чувство коллективизма, коммуникативные способности, умение общаться, умение взаимодействовать и доводить дело до конца. Воспитана культура поведения на сцене и за кулисами.

К концу обучения

Должны уметь:

- Работать с воображаемыми предметами;
- Разыгрывать несложные этюды по знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средств (интонацию, мимику, жест);
- Изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства;
- Определять по карточкам- пиктограммам разные эмоции человека – веселье, грусть и т.д.;
- Менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса;
- Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения.

Должны знать:

- Виды театров (кукольный, детский, театр зверей и др.);
- Новые слова-термины;
- Правила поведения в театре.

2. Учебный план

№	Наименование раздела	Всего	Теория	Практика	Формы аттестации/контроля
1	Вводное занятие Правила ТБ. Театральная азбука. Беседы о театре. Этикет.	2	1	1	Опрос
2.	Сценическое внимание.	4	2	2	Игра
3.	Основы театральной этики.	4	2	2	Анкета
4.	Культура и техника речи	16	6	10	Соревнование Игра
5.	Прикладное искусство.	10	4	6	Выставка рисунков

6.	Ритмопластика. Сценическое движение. Музыкальная импровизация.	18	6	12	Показ выбранного образа
7.	Индивидуальная работа	30	10	20	Конкурс чтецов
8.	Актерское мастерство	20	6	14	Игра
9.	Массовая работа	16	4	12	Театральная постановка
10.	Постановка спектаклей	40	8	32	Показ спектакля
11.	Просмотр спектаклей. Обсуждение .	8	1	7	Выставка иллюстраций к просмотренному спектаклю
12.	Участие в праздниках, концертах. Игротека	21	1	20	Обсуждение спектакля
13	Кукольный театр	12	4	8	Показ сказки
14	Заключительное занятие	3	1	2	
	Итого:	204	55	148	

3. Содержание программы

1 Вводное занятие.

Оценка уровня развития артистических способностей.

Проведение диагностики (Выявления артистических способностей у детей строится на основе экспертных оценок Лосева А.А. см приложение № 1)

Беседы о правилах техники безопасности и жизнедеятельности

Театральная азбука. Беседы о театре. Этикет

Знакомство детей с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства).

2. Сценическое внимание

Виды внимания. Выбор объекта внимания. Внимание и фантазия.

3. Основы театральной этики

Основные принципы театра и актерской этики. Воспитание культуры поведения в театре.

Беседа «Правила поведения на спектакле». Воспитание правил поведения на спектаклях.

Взаимоотношения актера и режиссера. Театральная дисциплина.

4. Культура и техника речи

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

Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, четкой дикции, разнообразной интонации. Развитие связной образной речи, творческой фантазии;

Сочинение небольших рассказов и сказок, подбор простейших рифм; произношение скороговорок и стихов; тренировка четкого произношения согласных в конце слова; обучение пользоваться интонациями, выражающими основные чувства;

Пополнение словарного запаса.

5. Прикладное искусство.

-Привлечение детей к режиссерской деятельности

-Дать элементарные навыки работы с гримом.

-Рисование главных героев спектакля под музыкальное сопровождение.

-Изготовление атрибутов к спектаклям

-Рисование декораций, афиши.

- Изготовление программки и пригласительных билетов

6. Ритмопластика. Сценическое движение. Музыкальная импровизация

-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.

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

7. Индивидуальная работа

Индивидуальная работа над ролью.

Развитие мимических способностей, пластической выразительности движений.

Широкое применение элементов игры на сцене. Проявление индивидуальности ребенка в игре.

8. Актерское мастерство

Обучение 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.

9. Массовая работа

Подвижные и коммуникативные игры.

Игры на сплочение коллектива. Игры- драматизации.

Театр-экспромт.

Гимнастика Стрельниковой.

Разнообразить театральную деятельность детей; стимулировать эмоционально-положительное восприятие, детьми театрализованных игр, создавая зону совместных переживаний.

10. Постановка спектаклей

Чтение сценария, распределение ролей;

Рассматривание иллюстраций к сказке, литературному произведению;

Словесное рисование детьми по прочтении текста характеров героев, обстановки, "интерьера"

Репетиция спектакля под музыкальное сопровождение в костюмах.

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

Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми предметами. 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.); образный строй речи. образы животных с помощью выразительных пластических движений.

11. Просмотр спектаклей. Обсуждение.

Посещение театра.

12. Участие в праздниках, концертах. Игротека

Участие в концертах– воспитание дисциплины и поведения на сцене и за кулисами,

Умение общаться со зрительным залом и между собой на сцене.

Воспитание чувства коллективизма

13. Кукольный театр.

Знакомство с кукольным театром. Виды кукол. Особенности управления.

Показ спектакля.

Задачи учителя. Познакомить детей с разными видами кукол, научить детей управлять куклами.

Предполагаемый репертуар

1. Устное народное творчество: потешки, частушки, скороговорки, небылицы, прибаутки, шутки.
2. Театрализация по русским народным сказкам. Например, «Петушок и бобовое зёрнышко», «Лиса, заяц и петух», «Лягушка-царевна» и т.д.
3. Работа над сценарием праздника «Новогодние забавы».
4. Программные поэтические произведения Саша Чёрный «Про девочку, которая нашла своего мишку», В. Берестов «Про машину», С. Маршак «Цирк Шапито», «Дождь».
5. Выразительное чтение басен И. А. Крылова «Ворона и лисица», «Голубка и муравей», «Стрекоза и муравей».
6. Выразительное чтение стихотворений, вошедших в круг детского чтения. Г. Граубин «Шишкопад», Т. Золотухина «Луки – зеваки», «Метель», В. Бирюков «Сентябрь», И. Токмакова «Туман», «Осень», «Медведь».
7. Театрализация по сказкам «Морозко» и «Кошкин дом».
8. Драматизация произведений С. Михалкова «Щенок» и С. Есенин «Берёза».
9. Зарубежные сказки Ш. Перро «Золушка».
10. Импровизация по литературному произведению. Стихотворения О. Григорьева «Яма», «Повар», «Хо-хо, хе-хе».
11. Проигрывание игр обрядов, праздников "Масленица", "Рождественские посиделки" и т.д.

4. Оценочные и методические материалы

Методическое обеспечение программы

В качестве главных методов программы избраны методы: творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения.

1. **ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД:** используется в данной программе как важнейший художественно-педагогический метод, определяющий качественно-результативный показатель ее практического воплощения. Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах деятельности детей, в первую очередь в актерском мастерстве, импровизации, музыкально-сценической театрализации.

В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и члена театрального кружка проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и фантазии.

2. **СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД:** направлен на достижение целостности и единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика,

разыгрываемый материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими.

3. **МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ:** это один из основных производных программы. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение роли, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Все это дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому репертуару. Использование данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом.

Каждое занятие строится по схеме:

- настройка голосового аппарата: комплекс упражнений для речевого аппарата(до 2 мин);
- дыхательная гимнастика(1 мин);
- речевые упражнения(словосочетания, скороговорки)(до 2 мин);
- игры-импровизации, этюды(до 5 мин);
- работа над произведением(до 30 мин);
- анализ занятия(до 2 мин);

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:

1. Драматический спектакль по мотивам русской народной сказки, современных писателей, писателей-классиков;
2. Музыкальный спектакль на стихи детских писателей;
3. Концертно-исполнительская деятельность;
4. Открытое занятие для родителей;
5. Участие в конкурсах.

Оценка компетентности

Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в кружок, когда проводится первичное прослушивание.

Методы диагностирования:

1. Наблюдения за ребенком в процессе занятия, актерской деятельности, во время выступлений на концертах, праздниках.
2. Беседа с ребенком. Беседа с родителями.
3. Экспертная оценка по А. А. Лосеву. Обработка полученных данных.
4. Тест Кеттела (Творческие способности)

При поступлении детей в объединение проводится стартовая диагностика в форме прослушивания, для определения уровня природного дарования и развития актерских данных.

Текущий контроль практических навыков осуществляется регулярно на каждом занятии и по полугодиям через разыгрывание музыкальных и драматических произведений, публичные выступления.

Итоговый контроль - проводится в конце учебного года, где отслеживаются уровень освоения образовательной программы, динамика усвоения практических навыков, техника актерского исполнения и сценического мастерства.

Промежуточная и итоговая аттестации осуществляются педагогом.

Для выявления у ребенка артистических способностей, предлагаем разыграть игровую ситуацию, при этом наблюдаем, как ребенок двигается, проявляет эмоции, чувства, выразительность, фантазию, меняет силу голоса, тональность. Во время музыкальных номеров смотрим на пластичность, на умение слышать и понимать настроение произведения.

Для выявления артистических способностей можно использовать театрализованные упражнения на способность выражать эмоциональное состояние персонажа в движениях, умение передавать мимику – в выразительных движениях мышц лица, в пантомимике - выразительных движениях всего тела, в вокальной мимике - выразительности речи.

Критерии оценки уровня развития артистических способностей детей

В конце каждого полугодия обучающиеся оцениваются по следующим критериям:

- Легко входит в роль другого человека, персонажа.
- Может разыграть драматическую ситуацию, изобразив какой-нибудь конфликт.
- Может легко рассмешить, придумывает шутки, фокусы.
- Хорошо передает чувства через мимику, пантомимику, жесты.
- Меняет тональность и силу голоса, когда изображает другого человека, персонажа.
- Интересуется актерской игрой, пытается понять её правила.
- Создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов костюмов.
- Создает оригинальные образы.
- Выразительно декламирует.
- Пластичен.

Практика

Высокий уровень ставится учащемуся в том случае, если в процессе обучения и на зачетном занятии он продемонстрировал:

- уверенное и интонационно точное исполнение произведения с учетом всех пожеланий и рекомендаций педагога;
- трудолюбие и дисциплинированность на занятиях;

- эмоциональное и выразительное исполнение роли;

Средний уровень учащийся получает, если он систематически посещал занятия в течение года, при этом в процессе обучения и на зачетном занятии продемонстрировал:

- недостаточно точное исполнение (небольшие текстовые погрешности, не совсем точное использование различных выразительных средств);
- работоспособность, активность на занятиях.

Низкий уровень ставится учащемуся, если в течение года он не систематически посещал занятия (без уважительной причины), а в процессе обучения и на зачетном занятии продемонстрировал:

- неточное исполнение произведения или роли, с большим количеством ошибок;
- неуверенное знание слов, мизансцен или исполняемой песни;
- плохое владение навыками слухового контроля за собственным исполнением.

Мониторинг проводится два раза в год с помощью вышеперечисленных методик.

Список источников

Перечень нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность педагога:

1. Закон российской Федерации «Об образовании»
2. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации до 2010 г
3. Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи Минобрнауки России по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму Минобрнауки России от 11.06.2002 г. № 30-15-433/16).
4. Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи Минобрнауки России по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях.
5. СанПиН 2.4.4. 1251-03 (введённые 20.06.2003 г. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27с).
6. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей. (Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16).