

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4 им. С.Хачукаева с. Ачхой-Мартан»

РАССМОТРЕНО

На ШМС

_____ Оздамирова М.Л.
Протокол №1 от 25.08.2024г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по ВР

_____ Мухданова З.М.
Протокол №1 от 28.08.2024 г.

Рабочая программа
курса внеурочной деятельности
Школьный театр «АРТист»

Составитель программы:
Мухданова Зарема Мусаевна
Зам.директора по ВР

с.Ачхой-Мартан

2024 год

1. Пояснительная записка

Направленность программы

Программа внеурочной деятельности Школьный театр «АРТИСТ» имеет общекультурную направленность.

Уровень программы – базовый.

Актуальность программы

Программа внеурочной деятельности направлена на развитие творческих способностей детей, расширение их кругозора и получение базового объема компетенций в области театрального искусства.

Программа внеурочной деятельности Школьный театр «АРТИСТ» актуальна, так как обеспечивает удовлетворение индивидуальных потребностей школьников в художественно-эстетическом развитии и направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых детей.

Театр – это игра! Игра актеров, игра образов, игра режиссерской мысли...

С раннего возраста игра определяет развитие ребенка, а потому театр начинается с детства. Кто в детстве не представлял себя на сцене: робко один на один с зеркалом или на сцене детского театрального коллектива...

Театральный коллектив в школе – это, в первую очередь, коллектив единомышленников, поэтому так важно сформировать из детской театральной группы настоящую, дружную команду.

Театральная деятельность тесно связана с понятием общение.

Общение – важнейшая часть человеческой жизни, столь же необходимая как воздух и вода. В ходе общения люди обмениваются результатами своей деятельности, информацией, чувствами. И счастлив тот человек, кому дан этот дар – умение общаться. Понимать другого, понимать себя и быть понятым – такова логика человеческого взаимопонимания. В процессе занятий театральной деятельностью происходит объединение участников в сплоченный коллектив, а общение и взаимопонимание всех обогащают.

Воспитание театром формирует эстетический вкус, мировоззрение, нравственные качества детей; развивает самостоятельное и независимое мышление, речевую культуру, коммуникативные способности, интуицию, воображение и фантазию; пробуждает потребность в самопознании и самореализации, в раскрытии и расширении своих созидательных возможностей; умению работать в коллективе.

Театральное искусство, пожалуй, самое универсальное средство эстетического и нравственного воспитания, формирующего внутренний мир обучающихся. Потери в эстетическом воспитании обедняют внутренний мир человека, и, не зная подлинных ценностей, он легко принимает ценности лживые, мнимые. Театр помогает задуматься и иначе взглянуть на окружающий мир.

У школьников, включенных в процесс театральной деятельности, постепенно формируется представление об идеале личности, который служит ориентиром в развитии их самосознания и самооценки.

Театральный коллектив и творческая деятельность позволяют раскрыть способности человека, помочь ему найти свое место в жизни. Кто-то станет актером, кто-то драматургом, другой увлечется танцами или музыкой, а кто-то будет строить театры или корабли, а самое главное, что наши дети станут хорошими людьми. И пусть после ухода из театрального коллектива подросток пойдет своей дорогой, важно то, что театр оставил в его душе.

Цель программы

Приобщение детей среднего школьного возраста к искусству театра, развитие творческих способностей и формирование социально активной личности средствами театрального искусства.

Задачи программы

Обучающие:

- познакомить с историей театра;
- познакомить с основами сценического искусства;
- научить анализировать текст и образы героев художественных произведений;
- научить выразительной речи, ритмопластике и действию на сцене;
- сформировать навыки театрально-исполнительской деятельности.
- овладеть основными навыками речевого искусства

Развивающие:

- развивать творческие задатки каждого ребенка;
- пробудить интерес к чтению и посещению театра;
- пробудить интерес к изучению мирового искусства;
- развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, художественный вкус;
- развивать индивидуальные актерские способности детей (образное мышление, эмоциональную память, воображение, сосредоточенность, наблюдательность, выдержку, слуховое и визуальное внимание, умение ориентироваться в пространстве, взаимодействие с партнером на сцене);
- формировать правильную, грамотную и выразительную речь;
- развивать навыки общения, коммуникативную культуру, умение вести диалог;
- развивать навыки самоорганизации;
- формировать потребность в саморазвитии.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к театральному искусству и зрительскую культуру;
 - прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений;
 - воспитывать волевые качества, дух командности (чувство коллективизма, взаимопонимания, взаимовыручки и поддержки в группе), а также трудолюбие, ответственность, внимательное и уважительное отношения к делу и человеку;
 - воспитывать социально адекватную личность, способную к активному творческому сотрудничеству;
 - помочь обучающимся обрести нравственные ориентиры;
 - формировать навыки поведения и совместной деятельности в творческом коллективе.
- Формируемые компетенции: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, коммуникативные, социально-трудовые.

Программа предназначена для обучающихся 5-6 классов основной школы.

Формы и режим занятий

Основная форма обучения – очная, групповая. На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу.

Сроки реализации программы

Срок реализации программы – 9 месяцев. Количество учебных часов в год: 68 часов.

2. Содержание курса внеурочной деятельности

1. Вводное занятие

Практика. Игра «Что я знаю о театре» (по типу «Снежный ком»). Инструктаж по технике безопасности. Организационные вопросы. Устав и название коллектива. График занятий и репетиций.

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. Просмотр видеозаписей, презентаций, учебных фильмов.

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 закулирье.

Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы.

Практика. Творческая мастерская: «Грим сказочных персонажей».

Театр и зритель.

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля.

3. Сценическая речь

Игровая форма занятий с детьми остается, но игры меняются в соответствии с возрастными интересами.

Дыхание. Обращать внимание на:

- соединение дыхания и движения (например: гусиный шаг, пол горит, ритмичные шаги, координация движений и т.п.);
 - одну техническую задачу многократно повторять с разными вариантами образов (например: фиксированный выдох на Ф – задуваю свечу, отгоняю комаров, рисую портрет и т.п.);
 - активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например: парные упражнения – согреть дыханием партнера, перебросить воображаемые мячики и т.п.).
- Артикуляция.* Обращать внимание на:
- обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и нижняя челюсть находятся в покое);
 - медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более эффективным;
 - координация движений и покоя всех частей речевого аппарата;
 - координация работы мышц речевого аппарата с жестами и мимикой (например: движение языка противоположно движению и темпу движения рук, плюс к этому движение зрачков и т.п.).

Артикуляция. Обращать внимание на:

- обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и нижняя челюсть находятся в покое);
- медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более эффективным;
- координация движений и покоя всех частей речевого аппарата;

- координация работы мышц речевого аппарата с жестами и мимикой (например: движение языка противоположно движению и темпу движения рук, плюс к этому движение зрачков и т.п.).

Дикция. Обращать внимание на:

- активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например: давать творческие парные задания – диалог из простых и сложных звукосочетаний)
- ритмические вариации в ускоренном темпе (скороговорки в диалогах с различным словесным действием – убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-то и т.п.).

Голос. Упражнения на развитие голоса для этого возраста нецелесообразны. Финальным материалом могут быть индивидуальные стихи и парные этюды с использованием упражнений по дикции и дыханию. В возрасте 13-15 лет ребятам можно предлагать парные и тройные этюды, которые окажут позитивное влияние на процесс дальнейшей коммуникации.

Дыхание:

- работать со всеми предыдущими блоками, но подключать больше ритмических составляющих;
- создание «дыхательно-ритмического оркестра».

Артикуляция:

- в этом возрасте 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), объединенные общей темой;
- проводить дикционное состязание между мальчиками и девочками.

Финальным материалом может стать коллективный рассказ по литературному материалу и поэтическая композиция на актуальные темы.

Речевой тренинг.

Теория. Орфоэпия. Свойства голоса.

Практика. Речевые тренинги: Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика. Дикция. Интонация. Полетность. Диапазон голоса. Выразительность речи. Работа над интонационной выразительностью. Упражнения.

Работа над литературно-художественным произведением.

Практика. 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.

Элементы танцевальных движений.

Теория. Танец как средство выразительности при создании образа сценического персонажа. Народный танец. Современный эстрадный танец.

Практика. Основные танцевальные элементы. Русский народный танец. Эстрадный танец. Танцевальные этюды.

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: «Волшебный мешочек», «Перевод цвета в звук, запаха в жест и т.д.»

Упражнения «Передай другому», «Что изменилось», «Найди предмет»

Игры: «Поймай хлопок», «Нитка», «Коса-Бревно».

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.

Практическая часть. Игры: «Суета», «Король», «Голливуд», «Салют». Игры: «Зеркало», «Магнит», «Марионетка», «Снежки». «Перестроения».

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.

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. Театральные термины: «событие», «конфликт».

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. Театральные термины: «образ», «темпоритм», «задача персонажа», «замысел отрывка, роли», «образ как логика действий».

Закрепление мизансцен.

Практика. Репетиции. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов. Театральные термины: «мизансцена».

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 спектакля.

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

8. Итоговое занятие.

Практика. Конкурс «Театральный калейдоскоп». Творческие задания по темам обучения. Основы театральной культуры – тест по истории театра и театральной терминологии. Чтецкий отрывок наизусть. Этюд на взаимодействие. Отрывки из спектакля. Награждение.

3. Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы внеурочной деятельности

Предметные результаты

По итогам обучения, обучающиеся будут знать:

- правила безопасности при работе в группе;
- сведения об истории театра,
- особенности театра как вида искусства;
- виды театров;
- правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);
- театральные профессии и особенности работы театральных цехов;
- теоретические основы актерского мастерства, пластики и сценической речи;
- упражнения и тренинги;
- приемы раскрепощения и органического существования;
- правила проведения рефлексии; уметь:
- ориентироваться в сценическом пространстве;
- взаимодействовать на сценической площадке с партнерами;
- работать с воображаемым предметом; владеть:
- основами дыхательной гимнастики;
- основами актерского мастерства через упражнения и тренинги, навыками сценического воплощения через процесс создания художественного образа;
- навыками сценической речи, сценического движения, пластики;
- музыкально-ритмическими навыками;

Личностные результаты

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;

- формирование художественно-эстетического вкуса;
- приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе;
- приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности.

Метапредметные результаты

- формирование адекватной самооценки и самоконтроля творческих достижений;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- способность осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.

Результативность обучения дифференцируется по трем уровням: высокий, средний, низкий.

Высокий уровень освоения программы (8-10 баллов).

Для высокого уровня освоения программы характерны: активная познавательная и творческая преобразующая деятельность детей, самостоятельная работа, заинтересованность, увлеченность, высокая внутренняя мотивация.

Обучающийся проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы.

Средний уровень освоения программы (5-7 баллов).

Для среднего уровня освоения программы характерны: активная познавательная деятельность, проявление самостоятельности и творческой инициативы при выполнении заданий, неустойчивая положительная мотивация.

Обучающийся проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и театральных профессиях. Понимает содержание произведения. Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные выражения. Владеет знаниями об эмоциональных состояниях героев, может их продемонстрировать в работе над пьесой с помощью педагога. Создает по эскизу или словесной характеристике (инструкции) педагога образ персонажа. Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно участвует в различных видах творческой деятельности.

Низкий уровень освоения программы (1-4 баллов).

Для низкого уровня освоения программы характерны: репродуктивный характер творческой деятельности обучающегося, начальный познавательный уровень активности, трудности с изображением или представлением сценических персонажей, на занятии необходима помощь педагога, внешний вид мотивации.

Обучающийся мало эмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. Знает правила поведения в театре. Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. Пересказывает произведение только с помощью руководителя. Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. Несамостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя.

4. Тематическое планирование

№	Наименование раздела программы. Название темы занятия	Количество часов			Форма проведения	Электронно (цифровые) образовательные ресурсы
		Всего	теория	практика		
1	Вводное занятие	5	1	4	Игра	нет
2	Основы театральной культуры	10	3	6	Занятие, чтение монологов, игры, упражнения	РЭШ (театральные постановки) https://res.h.edu.ru/t/heatre/
3	Сценическая речь	17	8	6	Занятие, чтение монологов, игры, упражнения	РЭШ (театральные постановки) https://res.h.edu.ru/t/heatre/
4	Ритмопластика	8	10	6		РЭШ (театральные постановки) https://res.h.edu.ru/t/heatre/
5	Актерское мастерство	12	7	1	Занятие, чтение монологов, игры, упражнения	РЭШ (театральные постановки) https://res.h.edu.ru/t/heatre/
7	Знакомство с драматургией (работа над пьесой и спектаклем) Знакомство с драматургией (работа над пьесой и спектаклем)	10	7	2	Занятие, чтение монологов, игры, упражнения	РЭШ (театральные постановки) https://res.h.edu.ru/t/heatre/
8	Итоговое занятие	6	2	3	Конкурс	нет
	Итого	68	38	30		

Список литературы

Для обучающихся:

1. Абалкин Н.А. Рассказы о театре. – М.: Молодая гвардия, 1986;
2. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – Л.: Детская литература, 1990;
3. Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922гг. /Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности»; № 10: Труд актера; вып.37 /. М.: «Сов. Россия», 1990. 51
4. Детская энциклопедия. Театр. – М.: Астрель, 2002;
5. Климовский В.Л. Мы идем за кулисы. Книга о театральных цехах. – М.: Детская литература, 1982;
6. Куликова К.Ф. Российского театра Первые актеры. – М.: 1991;
7. Крымова Н.А. Станиславский – режиссер. – М.: «Искусство», 1984;
8. Мир русской культуры. Энциклопедический справочник. – М.: Вече, 1997;
9. Мочалов Ю.А. Первые уроки театра. – М.: «Просвещение», 1986.
10. Самые знаменитые артисты России. /Авт.-сост. С.В. Истомина. – М.: Вече, 2002;

Для педагога:

1. Библиотечка в помощь руководителям школьных театров «Я вхожу в мир искусства». – М.: Искусство, 1996;
2. Бруссер А.М. Сценическая речь. /Методические рекомендации и практические задания для начинающих педагогов театральных вузов. – М.: ВЦХТ, 2008;
3. Бруссер А.М., Оссовская М.П. Глаголим.ру. /Аудиовидео уроки по технике речи. Часть 1. – М.: «Маска», 2007;
4. Вахтангов Е.Б. Записки, письма, статьи. – М.: «Искусство», 1939;
5. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. – М.: «Просвещение», 1966;
6. Ершова А.П., Букатов В.М. «Актерская грамота подросткам». – М.: «Глагол», 1994;
7. Ершов П.М. Технология актерского искусства. – М.: ТОО «Горбунок», 1992;
8. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / Б.Е. Захава; под редакцией П.Е. Любимцева. – 10-е изд., – СПб.: «Планета музыки», 2019;
9. Захава Б.Е. Современники. Вахтангов. Мейерхольд: учебное пособие / Б.Е. Захава; под редакцией Любимцева П. – 4-е изд., – СПб.: «Планета музыки», 2019;
10. Клубков С.В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. – М.: Репертуарно-методическая библиотечка «Я вхожу в мир искусств» № 6(46) 2001;
11. Программа общеобразовательных учреждений «Театр 1-11 классы» – М.: «Просвещение», 1995;
12. Рубина Ю.И. «Театральная самодеятельность школьников». – М.: «Просвещение», 1983;
13. Сборник программ интегрированных курсов «Искусство». – М.: «Просвещение», 1995;
14. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М.: «Юрайт», 2019;
15. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: «Искусство», 1989;
16. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов. / Под ред. А.Б. Никитиной. – М.: ВЛАДОС, 2001;
17. Шихматов Л.М. «От студии к театру». – М.: ВТО, 1970.