

Муниципальное Автономное Общеобразовательное
Учреждение Новосибирского района Новосибирской области
Центр образования «Верх-Тулунский»

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Службы сопровождения
МАОУ Центр образования «Верх-Тулунский»

----- М.А.Махнева

ПРОГРАММА

*Летней профильной смены
«Театральное искусство»*

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МАОУ Центр образования
«Верх-Тулунский»

Н.И.Укоусова

2023

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

1	Полное название проекта	Программа профильной смены «Театральное искусство»
2	Автор и руководитель проекта	Северюкова Светлана Николаевна, социальный педагог
3	Территория, представляющая проект	
4	Название проводящей организации	МАОУ Центр образования «Верх-Туллинский»
5	Адрес организации	с. Верх – Тула, ул. Луговая, д. 20
6	Телефон, факс	+7 (383) 309-24-90
7	Форма проведения	Летний пришкольный лагерь
8	Цель программы	<p>Формирование представлений о театре как части духовной культуры, воспитание творческой личности средствами художественного слова и театрального искусства в условиях летнего пришкольного лагеря.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ сформировать знания о многообразии выразительных средств театра; ▪ дать начальные знания об основных этапах развития театрального искусства; о выдающихся деятелях театра, а также об основных принципах актерского мастерства и режиссуры; ▪ развивать индивидуальные способности обучающихся, в том числе эмоционально – образное восприятие окружающего мира; создать условия для непривычного эмоционального включения в творческий процесс;
9	Задачи программы	

		<p>отношения, развить коммуникативные навыки, формировать навыки анализа ситуации, мотивов, интересов, поступков других людей;</p> <ul style="list-style-type: none"> способствовать полноценному отдыху и укреплению здоровья учащихся в каникулярное время.
10	Сроки проведения	Июнь 2023г.
11	Место проведения	МАОУ Центр образования «Верх-Тудинский»
12	Общее количество участников	10 – 15 человек
13	География участников	Учащиеся школы
14	Условия участия в проекте	Возраст 10 – 16 лет
15	Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<p>Организационные:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ подведение итогов реализации программы «Театральное искусство», поощрение и стимулирование деятельности детей. <p>Методические:</p> <p>Обучение в сотрудничестве, командная, групповая работа: упражнения и тренинги; тематические этюды; экскурсии и походы в театр; творческие встречи.</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнять упражнения актерского тренинга на внимание, память и фантазию в присутствии постороннего человека; Самостоятельно готовиться к выступлению; Запоминать текст спектакля, пластические отрывки; <p>Воспитательные:</p> <ul style="list-style-type: none"> Воспитать культуру общения в коллективе;

ответственное отношение к работе;
○ Воспитать зрительскую культуру.
Участники программы научатся быть терпимыми; снизится уровень агрессивности, нетерпимости, раздражения, негативизма у младших подростков, подростков «группы риска».

Пояснительная записка

Театр – искусство синтетическое, оно пользуется языком слова, ритма, мелодии, пластики и цвета. Разнообразные театральные диалоги, его полемичность (диалог между эпохами, личностями), многожанровая природа театра воспитывают способность взглянуть на мир с разных точек зрения, принять его многообразие. Изучение взаимодействия, взаимопонимания культуры и человека, раскрытие сущности человека как творца и творения культуры классифицируют данную программу как художественно-эстетическую.

В сегодняшнем мире очень трудно найти точку опоры. С этой проблемой сталкиваются все: дети, подростки, взрослые люди. В каждом из нас заложен огромный потенциал, но реализовать его самостоятельно может далеко не каждый, а чтобы реализовать себя, нужно быть уверенным в себе, успешным, целеустремленным.

Театр – это дом, где найдется место и делу по душе любому подростку. Не случайно так велик интерес детей и взрослых к театру. Сама природа ребенка дает возможность развернуть театр как уникальную развивающую образовательную модель. Обращение к театральным дисциплинам рассматривается как метод развития творческого мышления в условиях деятельной коммуникации.

В наше время воспитательная и образовательная функции театра реализуются крайне слабо, а общечеловеческая и, в том числе, театральная культура большинства школьников невысока. Большое влияние может оказать на ребенка хорошая, добрая, поучительная постановка, героям которой хочется подражать. Что же говорить о благотворном влиянии на ребенка той постановки, которую он создает сам, и которая позволяет раскрыться всем его талантам. Это является актуальным в современном динамичном обществе, где повсеместно популяризируется агрессивная культура запада, а развитие компьютерных технологий подменяет живое человеческое общение.

Специфика театрального искусства как искусства человековедения, где объектом исследования, изображения и исполнителем является сам человек, выходящий на прямое общение с другим человеком (партнером, зрителем), в том, что оно создает особые предпосылки для формирования социально-активной, творческой личности. Это является актуальным в подростковом возрасте, когда идет активное познание самого себя и отношений со сверстниками. Сегодня как никогда важно помочь подросткам плотнее соприкоснуться с современным театральным искусством, с классическим

искусство воспитывает необходимые чувства партнерства, находчивости и умение находить выход из любой ситуации.

Цель программы:

Формирование представлений о театре как части духовной культуры, воспитание творческой личности средствами художественного слова и театрального искусства.

Задачи:

1. сформировать знания о многообразии выразительных средств театра;
2. дать начальные знания об основных этапах развития театрального искусства; о выдающихся деятелях театра, а так же об основных принципах актерского мастерства и режиссуры;
3. развивать индивидуальные способности обучающихся, в том числе эмоционально – образное восприятие окружающего мира; создать условия для непривычного эмоционального включения в творческий процесс;
4. научить выстраивать межличностные отношения, развивать коммуникативные навыки, формировать навыки анализа ситуации, мотивов, интересов, поступков других людей;

Особенностью программы является деятельный подход к воспитанию, образованию, развитию ребенка средствами театра, где обучающийся выступает, с одной стороны, в качестве исполнителя, а с другой стороны – художника-композитора, режиссера, автора постановки в целом. Необходимость ощущать на себе социальную роль художника-творца настоятельно требует от обучающегося осмысления действительности, выявления своего собственного отношения, позиции. Происходит самовоспитание себя как культурного, интеллектуально развитого человека, способного воспринять эстетику и нравственный заряд постановки. Все выше изложенное закладывает основу к формированию коммуникативной компетентности.

Теоретическую и научную – методическую базу программы составляют творческие учения А.П. Чехова, К.С. Станиславского, Б.Е. Захавы, М.Кнебель, Г. Гончарова.

Занятия в театральной студии проходят в форме актерского тренинга, где разбираются ситуации как бытовые, так и драматургические. В данный курс включены элементы психологического тренинга, упражнений, игр, этюдов.

Учебно-воспитательные задачи

Образовательные:

- Дать знания по истории театра;
- Познакомить студентов с историей развития, основными видами работ, выполняемых художественно-постановочной частью театра, с работой административной части;

- видах и материалах декораций;
- Дать знания правил действий во время выступлений;
 - Дать знания основных правил работы с партнером, реквизитом, сценической установкой.

Развивающие:

- Развить творческие способности подростков;
- Привить навыки по созданию материального оформления спектакля;
- Привить навыки работы с материалами и техникой;
- Развить навык фиксации ключевых мизансцен;
- Приучить самостоятельно готовиться к выступлению.

Воспитательные:

- Воспитать культуру общения в коллективе;
- Воспитать внимательное и ответственное отношение к работе;
- Воспитать зрительскую культуру.

Формы занятий: беседа, лекция, практикум, творческие выступления, репетиция.

Для реализации дополнительной общеобразовательной программы необходимо наличие:

1. Зада – театрального или актового, оборудованного сценической площадкой, зрительскими местами, а также оснащенного специальным театральным освещением и звуковоспроизводящим оборудованием для проведения постановок, репетиций, общестудийных мероприятий и занятий;
2. Помещения для занятий – просторного, хорошо проветриваемого класса со свободной серединой и минимальным количеством мебели, используемого в качестве рабочих поверхностей, а также в качестве выгородок;
3. Костюмерной – помещения для хранения костюмов, реквизита, декораций и другого имущества студии;
4. Методической продукции, в которую входит:
 - Подборка сценариев;
 - Творческие задания, тренинги, упражнения;
 - Методические рекомендации по работе над постановкой.
5. Лекционного материала:

«Происхождение театра», «Основы выразительного движения», «Движение в пространстве», «Выразительность речи. Знакомство и развитие речевых способностей детей», «Основные этапы работы над сценарием», «Тема (о чём?)», «Идея (ради чего?)», «Композиционное построение произведения», «Событийный каркас», «Сценарий как вид драматургии»,

актера-кукольника», «Работа со стихотворным текстом: «Моя душа - стихи».

6. Технического оснащения, в которое входит:

- SD диск с записью «Инструментал»;
- SD диск с записью «Музыка всех народов»;
- SD диск с записью « Театральные шумы»;
- SD диск с записью «Звуки природы».

Формой подведения итога реализации дополнительной общеобразовательной программы является участие в городском конкурсе театральных коллективов или участие в тематических концертных программах.

Содержание программы

РАЗДЕЛ I: Актерское мастерство

Теория:

- **Лекции:** «Происхождение театра», «Основные элементы системы Станиславского: Внимание. Виды внимания. Действие. Позыв к действию – желание»;
- **Беседы:** «Роль и значение театра в жизни человека»; «Этюды».
- **Дискуссии:** «Понятие об игре, правила игры. Условность игры», «Общеразвивающие игры»; «Взаимодействие. Эмоциональная память. Вера в «предлагаемые обстоятельства», «Магическое – «Если бы...»»; «Конфликт. Чувство правды».
- **Понятия:** задача, сверхзадача, идея, физическое действие, словесное действие, сквозное действие, общение, оценка, отношение, темпо-ритм, изменение задачи,

Практика:

- Игры на развитие внимания: «Жук», «Правда и вера», «3 крута внимания», «Мой путь в ДДТ».
- Обрядовые игры с использованием присказок, припевок: «Ручеек», «Золотые ворота», «Выйду ль я», «Сапожник».
- Этюды на изображение неодушевленных предметов, актерские этюды: «Мой щенок», «Я - дерево, цветок, ветер, морская волна», «Хозяйский двор».
- Этюды на развитие памяти физических действий: «Найти

- Этюды - Я в предлагаемых обстоятельствах: «Коньки», «Попутай» «Игрушка», «Лифт», «Остановка», «Кольцо», «Ваза».
- Массовые этюды: «Вокзал», «Общежитие», «Аквариум».
- Упражнения на развитие фантазии и воображения: «Разговор вещей», «Бином фантазий».
- Просмотр спектаклей, обсуждения, творческие работы на основе полученных впечатлений (записи, рисунки, этюды и т.д.)

РАЗДЕЛ 2: Сценическое движение

Теория:

Лекции: «Основы выразительного движения»; «Движение в пространстве»;

Беседы: «Темпо-ритм движения»; «Движение каждой части тела по отдельности и в разных плоскостях», «Создание танцевально-пластического этюда на заданную тему в малых группах», «Пластика тела», «Развитие координации»; «Основы сценического движения (кувырки, падения, акробатика)».

Дискуссии: «Взаимодействие с партнером»; «Общение на сцене»; «Координация движений»; «Освоение сценической площадки».

Практика:

- Упражнение на развитие пластики: «Красим забор», «Волна», «Пластика животных», «Гочка движения»;
- Упражнение на развитие ритма: «Движения музыки», «Разговор с природой»;
- Упражнения, направленные на развитие умения сменить напряжение и расслабление: «Игра в жесты», «Собери по частям», «Гладим животное»;
- Основные элементы растяжки;
- Работа с предметом;
- Основные элементы акробатики;
- Репетиции тематических этюдов: ориентация на сценической площадке, положение актера по отношению к партнеру по игре и зрителю.

РАЗДЕЛ 3: Сценическая речь

Теория:

Лекции: «Выразительность речи. Знакомство и развитие речевых способностей детей»;

Беседы: «Искусство речи»; «Монотонность и эмоциональность речи»;

Дискуссия: «Дыхание, голос, речь».

- Упражнения на постановку дыхания: «Свеча», «Звук», «Радио», «Теплоход»; артикуляционная гимнастика;
- Упражнения на диапазон, на голосовую динамику: «Русинский двор», «Пропевание»;
- Упражнения на интонацию речи: «Читаем как дети», «Скороговорки»;
- Артикуляционная гимнастика для нижней челюсти, губ и языка;
- Работа над стихотворным текстом;
- Упражнений на развитие художественного мышления: «Нарисуй поговорку», «Десять масок», «Изучи свое лицо», «Секрет»;
- Речевой психофизический тренинг с элементами актерского мастерства «Тренаж».
- Чтение по ролям. Выразительность речи: логическая пауза, логическое ударение, интонационная окраска.

РАЗДЕЛ 4: Сценарное мастерство

Теория:

Лекции: «Основные этапы работы над сценарием»; «Тема - о чем», «Идея – ради чего», «Композиционное построение произведения: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, финал», «Событийный каркас», «Сценарий как вид драматургии».

Беседа: «Замысел - что с начала».

Практика:

- Учебно-тренировочная работа. Написание сценариев тематических этюдов.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Программа сопровождается объяснительной запиской. План программы позволяет ориентироваться в структуре и содержании занятий. В содержание занятий можно будет вносить изменения, в зависимости от ситуаций, индивидуальных особенностей учащихся.

Работа в лагере будет построена с учётом логики развития лагерной смены. Период работы можно условно разделить на: организационный, основной и заключительный период.

Организационный период включает в себя (первый день)

- приём детей, предъявление детям чётких и единых требований по выполнению режима и порядка дня, самообслуживанию, организации питания, дисциплине и поведению;
- организация деятельности, в которой бы приняли участие все дети;
- выявление интересов, склонностей детей;
- проведение выборов в органы самоуправления, распределение поручений;
- подготовка и открытие лагерной смены.

Основная цель организационного периода – решение организационных вопросов и определения стратегии развития лагерной смены

Основной период (10 дней)

- организация и проведение различных мероприятий разнообразных по содержанию и формам деятельности предусмотренных программой профильной смены;

- каждый день решает определённые образовательные и воспитательные задачи.

Основная цель основного периода: Раскрыть и развить социальную активность, личностные и творческие способности каждого воспитанника в ходе реализации профильной смены.

Ожидаемые результаты

К концу профильной смены обучения по программе «Театральное искусство» обучающиеся должны **знать:**

- Знать основную театральную терминологию, как современную, так и историческую, уметь ею пользоваться;
- Знать основное строение театра, его происхождение;
- Знать и соблюдать правила поведения за кулисами во время репетиции и выступления;
- Знать структуру и содержание предстоящего выступления;
- Знать основные правила работы с партнёром, режиссурой, сценической установкой;
- Знать комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики;

уметь:

- Уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени занятий и репетиций;

- Уметь создать танцевальную импровизацию под заданную музыку, на заданную тему;
- Уметь ориентироваться в пространстве сцены;
- Уметь концентрировать внимание на происходящем во время репетиции;
- Уметь устранять внутренние помехи и зажимы на пути к созданию и воплощению образа с помощью педагога и самостоятельно;
- Владеть приемами техники безопасности при работе с партнёром;

Иметь навыки:

- Выполнять упражнения актерского тренинга на внимание, память и фантазию в присутствии постороннего человека;
- Самостоятельно готовиться к выступлению;
- Запоминать текст спектакля, пластические отрывки;

План программы по дням

Дни	Занятия	Основные цели упражнений	Практические действия
1-3 дни работы	<p>• Лекции: «Происхождение театра», «Основные элементы системы Станиславского: Внимание. Виды внимания. Действие. Позыв к действию – желание»;</p> <p>• Беседы: «Роль и значение театра в жизни человека»; «Этюды».</p> <p>• Дискуссии: «Понятие об игре, правила игры. Условность игры», «Общеразвивающие игры»; «Взаимодействие».</p>	<p>• Дать возможность почувствовать внимание к себе каждому ребенку. Игры на развитие внимания: «Жук», «Правда и вера», «Закрута внимания», «Обрядовые игры с использованием присказок, припевок: «Ручеек», «Золотые ворота», «Выйду ль я», «Сапожник».</p> <p>• Этюды на изображение неодушевленных предметов, актерские этюды: «Мой шенок», «Я - дерево, цветок,</p>	<p>• Просмотр спектаклей, обсуждение, творческие работы на основе полученных впечатлений (записи, рисунки, этюды и т.д.)</p>

	<p>память. Вера в «предлагаемые обстоятельства», «Магическое «Если бы...»; «Конфликт. Чувство правды».</p>	<p>волна», «Хозяйский двор». • Этюды на развитие памяти физических действий: «Найти спичечную коробку», «Двор», «Стирка», «Кухня», «Уборка».</p>	
<p>4-6 дни работы</p>	<p>Лекции: «Основы выразительного движения»; «Движение в пространстве»; Беседы: «Темпо-ритм движения»; «Движение каждой части тела по отдельности и в разных плоскостях», «Создание танцевально-пластического этюда на заданную тему в малых группах», «Пластика тела»,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Упражнение на развитие пластики: «Красим забор», «Волна», «Пластика животных», «Гочка движения»; • Упражнение на развитие ритма: «Движения музыки», «Разговор с природой»; • Упражнения, направленные на развитие умения сменять напряжение и расслабление: «Игра в жесты», «Собери по частям», «Гладим животное»; 	<ul style="list-style-type: none"> • Репетиции тематических этюдов: ориентация на сценической площадке, положение актера по отношению к партнеру по игре и зрителю.

	<p>координации»; «Основы слепнического движения (кувырки, падения, акробатика)».</p> <p>Дискуссии: «Взаимодействие с партнером»; «Общение на сцене»; «Координация движений»; «Освоение сценической площадки».</p>	<p>растяжки; • Работа с предметом; • Основные элементы акробатики;</p>	
<p>7-9 работы</p>	<p>Дни</p> <p>Лекции: «Выразительность речи. Знакомство и развитие речевых способностей детей»; Беседы: «Искусство речи»; «Монотонность и эмоциональность речи»; Дискуссии: «Дыхание, голос, речь».</p>	<p>• Упражнения на постановку дыхания: «Свеча», «Звук», «Радио», «Теплоход»; артикуляционная гимнастика;</p> <p>• Упражнения на диапазон, на голосовую динамику: «Грузинский двор», «Пропевание»;</p> <p>• Упражнения на интонацию речи: «</p>	<p>• Речевой психологический тренинг с элементами актерского мастерства «Тренаж».</p> <p>• Чтение по ролям. Выразительность речи: логическая пауза, логическое ударение, интонационная окраска.</p>

		<p>«Скороговорки»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Артикуляционная гимнастика для нижней челюсти, губ и языка; • Работа над стихотворным текстом; • Упражненный на развитие художественного мышления: «Нарисуй пословицу», «Десять масок», «Изучи свое лицо», «Секрет»; 	
<p>10 День завершающий</p>	<p>Лекции: «Основные этапы работы над сценарием»; «Тема - о чем», «Идея – ради чего», «Композиционное построение произведения: экспозиция, завязка, развитие действия, развязка, кульминация, финал», «Событийный каркас», «Сценарий</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Учебно-тренировочная работа. Написание сценариев тематических этюдов. 	<p>Итоговый концерт.</p>

драматургии».
Беседа:
«Замысел - что с
начала».

Методическое обеспечение программы

Методы и приемы работы: Обучение в сотрудничестве, командная, групповая работа: упражнения и тренинги; тематические этюды; экскурсии и походы в театр; творческие встречи.

▪ Актерский тренинг. Занятия актерским тренингом позволяют освоить актерскую технику и приемы работы над ролью, чтобы в дальнейшем использовать эти навыки в процессе создания спектаклей. В основу курса положены методы К.С. Станиславского и его последователей (М. Чехова, Е. Громова и др.) Обучение посвящено в основном технике работы актера над собой, приемам работы над ролью. Элементы актерской техники вводятся постепенно, однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволяет совмещать работу по закреплению полученных навыков с освоением нового материала.

▪ Сценическое движение. Упражнения, используемые на занятиях, подразумевают одновременное включение мышечного, интеллектуального и эмоционального аппаратов. Основная задача сценического движения – достижение абсолютной мышечной свободы, легкости, уверенности в работе с собственным телом, смелого и легкого освоения физических навыков, снятия зажимов и неуверенности. На этих занятиях уделяется внимание развитию реакции, силы, гибкости, динамичности, координации, чувства равновесия.

На этих занятиях акцент делается не на механизме движений, а на выражение себя через совокупность движений. Современный театральный танец включает в себя множество элементов классического, эстрадного, балльного, акробатического, джазового стилей плюс импровизацию. Основная задача - обучение основам танца и импровизации как средству для успешного решения задач пластической выразительности.

▪ Сценическая речь. Хорошая дикция помогает актеру правильно донести свои мысли до зрителя. Это требует от студийцев определенных технических навыков. В задачи предмета "Сценическая речь" входят вопросы устной речи, которые не затрагиваются в работе над словом по мастерству актера: это дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логико-интонационные законы речи. Уделяется внимание технике речи, тренировке дыхания, работе над голосом и развитием координации слуха и голоса. В течение последующего обучения акцент делается на разбор художественных произведений и работу с текстами в стихах и прозе. Особое внимание уделяется практическому материалу для работы над дыханием, голосом и дикцией, технике речи, развитию координации слуха и голоса.