

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Департамент образования

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 44 с углубленным изучением отдельных предметов»**

РАЗРАБОТАНО и ПРИНЯТО

Решением педагогического совета
МАОУ «Школы №44 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
Советского района г.Н.Новгорода
Протокол № ____ от _____
2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Школы №44 с
углубленным изучением отдельных
предметов»
Советского района г.Н.Новгорода

Е.Е.Булатова
Приказ № _____
«____» _____ 2023г.

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
*«Сценическое искусство»***

Программа разработана в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части создания новых мест дополнительного образования детей

Возраст детей с 11 до 17 лет

Срок реализации программы 1 год

Составитель: Цветкова В.А.

г. Нижний Новгород
2023 г.

Оглавление

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ.....	5
1.2. НОВИЗНА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ.....	5
1.3. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ.....	6
1.4. ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ	6
1.5. ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ	6
1.6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.....	7
1.7. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	7
1.8. РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ.....	7
1.9. ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	8
1.11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ.....	9
УЧЕБНЫЙ ПЛАН.....	10
2.1. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК	10
2.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА.....	11
2.3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.....	13
2.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	17
2.5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	17
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	18

Введение

Программа разработана в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части создания новых мест дополнительного образования детей.

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 рассматривает возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру школьников.

Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии.

Театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребёнка и даёт реальную возможность адаптироваться в социальной среде.

Театрализованная деятельность позволяет ребёнку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого либо персонажа. Таким образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребёнка.

Программа рассчитана на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности. В младшем школьном возрасте ведущая деятельность – это сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевой игре ребёнок переживает жизненные ситуации других людей как свои собственные, понимает смысл их действий и поступков, эмоционально вживается в сложный социальный мир взрослых людей. В свободных играх детей страх, агрессия и напряжение находят выход и ослабевают, что значительно облегчает реальные взаимоотношения между детьми.

Пояснительная записка

Программа «Сценическое искусство» является программой художественно-эстетической направленности. С театральным искусством школьники знакомятся различными путями: на занятиях театрального кружка, при просмотре школьных инсценировок, читая книги, слушая беседы и доклады.

В связи с отдалением современных детей от чтения книг и с возникающими отсюда проблемами (оскудение словарного запаса современных школьников, неумение связывать отдельные единицы речи в текст, неумение грамотно и связно выражать свои мысли и, как следствие, боязнь говорить на аудиторию (класс), уход в себя, замкнутость, сложности в общении), большое значение приобрела проблема развития речи у детей, чему и будут способствовать лингвистические, речевые, интонационные практикумы, предусмотренные программой данного курса. . Причины введения данного курса обусловлены необходимостью компенсировать недостаточное количество часов на лингвистические, культурологические и творческие практикумы базисной программы.

Изучение данного курса тесно связано с дисциплинами гуманитарного профиля. Отличительной чертой данной программы от традиционных уроков являются формы проведения занятий: имитация ситуации, озвучивание и пантомима, импровизация на заданную тему, творческие экспромты, упражнения на релаксацию, упражнения на разогрев, тренинги на постановку голоса (тональность, громкость, эмоциональность), создание мини сценариев на материале образцов, тематические сценарии, их защита, режиссура,

актёрское мастерство. Данные формы дадут возможность каждому учащемуся реализовать себя.

1.1. Актуальность программы

Актуальность программы обусловлена и тем, что занятия театральным искусством, разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у школьников эстетическое отношение к тому, что является прекрасным в быту, в природе и искусстве. Театральные игры и школьные инсценировки положительно влияют на развитие мышления и творческой фантазии учеников.

Программа разработана, опираясь на следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
- СанПиН 2.4.4.3172-14.
- Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства"
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р)
- Приказ от 9.11.2018 г. № 196 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.

1.2. Новизна, педагогическая целесообразность

Новизна программы состоит в том, что в процессе занятий учащиеся получают знания о выразительности речи, знакомятся с основными положениями реалистической игры на сцене и элементами сценической грамоты.

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Программа направлена на то, чтобы через сценическое искусство приобщить детей к творчеству.

1.3. Отличительные особенности данной программы

Отличительные особенности данной программы заключаются и в том, что занятия предусматривают индивидуальную направленность овладения основами сценического искусства каждым ребёнком. Процесс обучения строится на интересных сюжетах из школьной жизни и быта. Образовательный процесс имеет ряд преимуществ:

- занятия в свободное от уроков время;
- добровольное посещение кружка;
- предоставление выбора ролей в инсценировках.

1.4. Возраст детей участвующих в реализации

Учащиеся 5 – 11 классов. Дети этого возраста способны к заучиванию определённой информации о предстоящей роли.

1.5. Формы и режим занятий

Принцип работы программы предполагает сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма.

Занятия будут проводится 2 раза в неделю по 1,5 часа для двух возрастных групп

1.6. Цели и задачи программы

Цель: Формирование творческой личности ребёнка средствами театральной деятельности, развитие эстетической отзывчивости.

Поставленная цель раскрывается в следующих задачах:

- воспитательные - формирование положительных эмоций, активизировать познавательный интерес и образное мышление;
- художественно-творческие – развитие творческих способностей, воображения и образного мышления, навыков вежливого обращения с партнёрами по сцене;
- технические – освоение технических приёмов владения своим телом, совершенствовать гибкость и выносливость.

1.7. Нормативные сроки освоения программы

Общая продолжительность образовательного процесса составляет 1 год, количество учебных часов – 72.

1.8. Результат программы

Занимаясь в театральном кружке, дети должны научиться следующим умениям и навыкам:

- ориентироваться в пространстве;
- уметь запоминать ролевые слова;
- находить нужные позы и действия;
- уметь произносить одну и ту же фразу с разной интонацией;
- уметь читать наизусть текст, правильно расставляя логические ударения;
- уметь двигаться пластично и в такт с музыкой;

- уметь строить диалог с партнёром.

Главным критерием оценки учащегося является способность трудиться и добиваться достижения нужного результата.

1.9. Организационно методические условия реализации программы

Необходимым условием реализации программы является соблюдение следующих требований:

1. в группах должны заниматься 12 воспитанников.
2. внешний вид воспитанников должен соответствовать нормативным требованиям техники безопасности на занятиях (*удобная одежда и обувь, не сковывающая движения в процессе работы*).
3. воспитанники должны быть ознакомлены с понятиями творческой дисциплины и этики поведения на проводимых тренингах и репетициях.
4. подбор материала для приобретения творческого опыта воспитанниками должен соответствовать их возрасту и опыту, а также содержать тренинговый материал.
5. педагог обязан увлекать воспитанников не только сценическими результатами, но и каждодневным подготовительным процессом.
6. перед началом занятий педагог должен позаботиться о материально-техническом оснащении для занятий: просторная, хорошо проветриваемая комната, число стульев должно соответствовать числу обучающихся в группе, магнитофон для работы над образом в этюде (*отрывке, спектакле*) с музыкальным сопровождением.

1.10. Форма подведения итогов реализации программы

В процессе реализации программы используются следующие виды контроля:

1. Входной контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного года (сентябрь) для определения уровня подготовки учащихся. Форма проведения – собеседование и творческий номер.

2. Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия и в конце второго полугодия в форме творческой работы – отчетного спектакля.

1.11. Материально-техническое оснащение кабинета для проведения занятий

В зале, где проходят занятия, есть сцена для репетиций, достаточное количество стульев и парт, удобных для выполнения заданий, доска, шкафы для учебных пособий, наглядный материал, видео- и аудио пособия, методический материал, техническое обеспечение (колонки).

Учебный план

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Сценическое искусство»

№	Модуль	Часы	Промежуточная аттестация
1.	Модуль 1 полугодия	30	1
2.	Модуль 2 полугодия	40	1
	Итого	70	2
	Всего	72	

2.1. Календарно-учебный график

Порядок номера недель учебного года	Модуль 1 полугодия	Модуль 2 полугодия
1	2	
2	2	
3	2	
4	2	
5	2	
6	2	
7	2	
8	2	
9	2	
10	2	
11	2	
12	2	
13	2	
14	2	
15	2	

16	1А	
17		2
18		2
19		2
20		2
21		2
22		2
23		2
24		2
25		2
26		2
27		2
28		2
29		2
30		2
31		2
32		2
33		2
34		2
35		4
36		1 А

2.2. Рабочая программа

№ п/п	Содержание	Кол-во часов	Дата проведения занятий	
			План	Факт
1	<u>Вводное занятие.</u> Задачи кружка. Театр как форма развития речи. История возникновения театра.	1		
2	Ситуативно-массовая сценка “На вокзале”.	1		

3	Творческое взаимодействие с партнером. Упражнение “Отношение”. Творческий этюд	2		
4	Разговор на сцене. Сценка “Пресс-конференция”.	2		
5	Разыгрываем этюд “На вещевом рынке”.	1		
6	Основы актерского мастерства.	2		
7	Голос и речь человека. Работа над голосом.	2		
8	Жест, мимика, движение.	2		
9	Урок актерского мастерства на развитие памяти	2		
10	Практическое занятие на развитие внимания.	1		
11	Слушать - это тоже действие. Слушание как действие актёра. Творческое взаимодействие с партнером.	2		
12	Беспредметный бытовой этюд	1		
13	Этюды на движение.	2		
14	Беспредметный этюд на контрасты.	2		
15	Этюд “Звуковые потешки с речью”. Чтение стихотворения.	1		
16	Искусство диалога.	2		
17	Образ героя. Характер и отбор действий.	2		
18	Имитация поведения животного.	2		
19	Промежуточная Аттестация	1		
20	Целенаправленное действие и предлагаемые обстоятельства.	2		
21	Импровизация. Конкурсы “Мим” и “Походка”.	2		
22	Выразительность бессловесного поведения человека.	2		

23	Работа в ансамбле. Доверие. Умение подчиняться режиссёру. Выбор произведения и работа над ним.	2		
24	Распределение ролей. Чтение по ролям.	4		
25-26	Репетиционные занятия по технике речи, мимическим и сценическим движениям.	6		
27	Анализ сюжета, манера двигаться на сцене .	2		
28	Реплика - отражение характера персонажа. Место реплики в художественном строе театрального представления.	2		
29	Пять основополагающих вопросов: кто? что? где? когда? почему?	2		
30	Ремарка: суть, смысл, назначение	2		
31	Работа по технике речи.	4		
32	Работа по технике движения.	2		
33	Подготовка оформления инсценировки.	4		
34	Инсценировка произведения.	4		
35	Промежуточная Аттестация	1		

2.3. Содержание рабочей программы

Вводное занятие. Театр как форма развития речи. История возникновения театра. Театр - школа жизни, "зеркало человеческой жизни, пример нравов, образец истины" (Сервантес). Актёр - властелин сцены. Аудио, видео фрагменты. Ознакомительная беседа о театральном искусстве. Инструктаж по технике безопасности на занятиях.

- Игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком», «Автограф» и т.д.
- Игра «Импровизированный спектакль ».
 - Сценка “На вокзале”.
 - Упражнение “Отношение”.
 - Сценка “Пресс-конференция”.
 - Этюд “На вещевом рынке”.

Упражнения психофизического тренинга:

- *разогревающие* – связанные, как правило, с расчленением опорно-двигательного аппарата на биомеханические звенья и разминкой каждого звена в отдельности;
- *основные* – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом.
- *упражнения на включение воображения* - «превращение комнаты в магазин, бассейн, космический корабль и т.д.». Учащиеся превращаются сами, оживляя, наделяя характером неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая физические действия.

- Упражнения на релаксацию
- Одиночные этюды по темам:
 - этюды на эмоции, на движение, на контрасты
 - на выразительность жеста,
 - на развитие органики.

Изучаются следующие теоретические понятия:

- *актёрская оценка* – это способность откорректировать своё поведение по отношению к предмету, партнёру, событию.
- *сценическое внимание* – активный познавательный процесс, в котором участвуют зрение, слух, осязание, обоняние, как необходимое условие органического действия. Для тренировки этого важного в актёрской работе процесса существует множество различных упражнений, помогающих воспитанникам научиться удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия.

Слушать - это тоже действие. (Слушание, как действие актёра).

Сценическая речь.

- Правила гигиены голоса
- Способы закаливания голоса

- Упражнения:

а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе;

б) на снятие мышечных и психологических зажимов

Тренировка мышц дыхательного аппарата:

- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц)

- дыхательный тренинг.

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным увеличением темпа («От топота копыт», «Король-орёл», «Бык тупогуб», «Шла Саша», «Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей», «Сорок сорок в короткий срок съели сырок», «Хорош пирожок, внутри творожок» и т.д.)

Постановочная работа.

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые свободно могли бы стать частью любой концертной программы. Постановочная работа делится на несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно будет проходить этот первый этап, тем проще будет строиться дальнейшая работа над уже утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще учащимся будет «присвоить» его себе.

Сила слова: рассказ о **монологе**. Многообразие стилистики **сценического монолога**: монолог-исповедь, монолог-мечта, монолог-признание, монолог-вызов, монолог-осуждение, монолог-раскаяние, монолог-призыв, монолог-клевета, монолог-размышление наедине с самим собой. Монолог - богатство человеческих чувств, дум, мыслей, побуждений, переживаний. Искусство **диалога**. **Реплика** - как источник обогащения разговорного и литературного языков. Реплика отражение характера персонажа. Место реплики в художественном строе театрального представления.

Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Упражнение на релаксацию. Игры и упражнения на разогрев. Импровизация.

Вхождение в образ. Неизвестная строка пьесы (**Ремарка**: суть, смысл, назначение). Большое в малом (Рассказ о маленькой роли. Маленькая роль - огромное значение. **Эпизодическая роль** как неотделимое дополнение главной роли). **Эстетика пространства (Мизансцена**. Мизансцена как средство наиболее полного раскрытия образного содержания драматического произведения, способ достижения художественного впечатления. Мизансцена как образный язык раскрытия характера **персонажа**). Пять основополагающих вопросов: **кто? что? где? когда? почему?**

Упражнения на развития органов чувств. Упражнения на пять вопросов. Импровизации. Постановка сценических движений. Основы сценического движения. Управление зрительским вниманием. Выражение взаимоотношения персонажей.

Развитие сценических навыков и умений. Работа над голосом. Работа над телом. Физическая **экспрессивность**. Концентрация. Работа в ансамбле. Доверие. Умение подчиняться режиссёру.

Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Постановка голоса и тренировка физической экспрессивности. Концентрация. Работа в ансамбле. Развитие способности выполнять инструкцию. Основы режиссуры с перспективой на продолжение курса.

Участие в постановке. Отбор материала.

Тематическая **корректировка** сценариев. Утверждение репертуара. Прослушивание. Распределение ролей. Предварительная подготовка. Основные принципы проведения репетиций. Работа над диалогами. Работа над персонажами. Чувства и ощущения персонажей. Композиция и

группировка актёров на сцене. Значение времени (хронометраж, темп, ритм).
Драматические паузы. Свет, костюмы, декорации.

Дополнительные упражнения, импровизации, игры: прослушивание, упражнения на разогрев. Изучение направления движения. Как поддерживать ритм, соблюдать свою очередь.

Заключительное занятие. Инсценировка. Анализ. Аттестация

2.4. Методическое обеспечение

1. К.С.Станиславский «Работа актера над собой»
2. К. С. Станиславский «Работа актера над ролью»
3. Б. Е. Захава «Мастерство актера и режиссера»
4. М. А. Чехов «О технике актера»
5. В. К. Львова, Н. К. Шихматов «Сценические этюды»
6. П. М. Ершов «Режиссура как практическая психология»
7. П.М. Ершов «Технологии актерского искусства»
8. В. И Немирович-Данченко «О творчестве актера»
9. В. О. Топорков «О технике актера»
- 10.Н. А. Акимов «Театральное наследие»
- 11.Б. Голубовский «Пластика в искусстве актера»
- 12.И. Кох «Основы сценического движения»
13. В. И. Гугова «Сценическая речь»

2.5. Оценочные материалы

Достижение учащимися планируемых результатов выявляется в следующих формах:

- собеседование по изученным темам (текущие и тематические);
- защита творческих работ (этюдов);

Оценивать достижения учащихся можно как накопительной оценкой, учитывая количество выполняемых работ и т. д., так с помощью рейтинговой системы, учитывая сложность и уровень выполненной работы.

Формы контроля разнообразны:

- творческие конкурсы.

Итогом работы кружка станет творческое портфолио этюдов и сценариев, в который войдут лучшие творческие работы учащихся.

Список литературы

Литература, использованная педагогом при составлении программы

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
6. Гиппиус З.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.
10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современные положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57.
11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
14. Паламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. М.: Просвещение, 2006.
15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.

16. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 2000.
18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
19. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
21. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

Литература, рекомендованная для детей

1. Белянская Л.Н. Хочу на сцену! - Донецк, 1997.
2. Ищук В.В., Нагибина М.Н. Народные праздники. - Ярославль, 2000.
3. Казанский О.В. Игры в самих себя. - М., 1995.
4. Пикулева Н.К. Слово на ладошке. - М., 1997.
5. Раугул Е.П., Козырева М.А. Театр в чемодане. - СПб., 1998.
6. «Любимые страницы». - Смоленск, 1999.
7. «Напиток Карабаса Барабаса». - Йошкар-Ола, 1996.
8. «Я познаю мир». - М., 1999.
9. Смолина К.В. «Сто великих театров мира». - М., 2001.
10. Сухин И.А. Незнайка, Хоттабыч. - М., 1994.
11. Сыромятникова И.В.. Искусство грима. - М., 1992.
12. Успенские В.А. Мифы древней Греции. - М., 1993.
13. Успенский Э.А. Школа клоунов. - М., 1996.

Литература, рекомендованная для родителей

1. Яблонькина Д.Н. «Психологические тесты для детей».
2. Сидоркина О.В. «Мой маленький театр».
3. Деревянкин Н.К. «Театр в школе».
4. Звонарев К.А. «Я играю в театр».