

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. ТОЛЬЯТТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»**

Программа принята на основании
решения педагогического совета
от « 30 » 08 20 17 г.
Протокол № 1

Утверждаю:

Зам.директора по УВР МБОУДО
«ДДЮТ» г.о. Тольятти

М.С. Бухтояров

« 30 » августа 20 17 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Студия творческого развития «Дыхание»

Возраст обучающихся: 10-16 лет

Срок реализации: 1 год

Разработчики:

Щелканов В.В.,
педагог дополнительного образования

Методическое сопровождение:
Хороших А.И., методист

г.о. Тольятти, 2017

Пояснительная записка

Введение

Одной из ведущих тенденций отечественной системы образования является художественно-эстетическое развитие подрастающего поколения как эффективного механизма формирования культурного потенциала и сохранения традиций и наследия страны. Художественно - эстетическое воспитание, приобщение детей к культуре следует рассматривать не просто в числе важных направлений культурной политики, но как проблему общенационального государственного масштаба, от решения которой зависит будущее Российского государства.

Уникальным средством развития художественно-творческих способностей детей, их приобщения к отечественной и мировой культуре, усвоения общих социальных и культурных норм является занятия театральным искусством. Решение задач, направленных на развитие художественно-творческих способностей, требует определения иной технологии, использования театральных методик и их комбинаций в целостном педагогическом процессе.

Специфика театрального искусства определяется его многогранным воздействием на человека, что обусловлено самой природой театра как синтетического вида искусства. Влияя на развитие эмоциональной сферы личности, совершенствуя тело человека физически, воспитывая через музыку духовно, искусство помогает обрести уверенность в собственных силах, даёт толчок к самосовершенствованию, к постоянному развитию.

Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания способствует интенсивному формированию психической деятельности детей и подростков. Театральное творчество служит средством эмоционального и интеллектуального развития детей. Занятия актерским мастерством, сценическим движением, сценической речью, выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей обучающихся, раскрепощению и повышению уровня их самооценки.

Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная программа «Студия творческого развития «Дыхание» адаптированная, имеет художественную направленность, направлена на приобщение детей и подростков к искусству театра - искусству перевоплощения и переживания. Функциональное назначение программы – общеразвивающее.

Новизна программы

Новизна данной образовательной программы основана на комплексном подходе к формированию творческой личности через синтез искусств (театр, танец, вокал), что позволяет рассматривать театральную деятельность как целостную систему социального и

эстетического образования и воспитания обучающихся. В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе театрального воплощения. Занятия в театральном коллективе не только развивают творческие способности обучающихся, но и формируют коммуникативную культуру, значимость и необходимость в общем деле, индивидуальность в исполняемой роли.

Актуальность образовательной программы определяется запросом со стороны детей и родителей на программы художественно-эстетического развития обучающихся. Материал программы подобран с учетом возрастных особенностей обучающихся, их возможностей и интересов, оказывает помощь в вопросах профессиональной ориентации.

Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том что реализация образовательной программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации.

Образовательная программа предоставляет возможность, помимо получения знаний, эффективно готовить обучающихся к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение детей и подростков отличается практической и гуманитарной направленностью.

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной программы:

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предметов, позволяет обучающимся одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), творческие встречи и мастер-класс профессиональных артистов. Такой комплексно-целевой подход к обучению формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации.

2. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения позволяет создать лично-значимый для каждого обучающегося индивидуальный или коллективный продукт (в виде спектакля).

3. Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием здоровьесберегающих технологий (комплекс тренингов и упражнений, позволяющих

восполнить необходимый ежедневный объем двигательной активности детей) способствует сохранению и укреплению физического и социального здоровья обучающихся.

Инновационной составляющей в организации образовательного процесса будет являться принятие такой модели выпускника, для которой доминантным становится формирование социально-активной, мобильной личности, умеющей адаптироваться к качественно новым условиям жизнедеятельности, свободной и ответственной, готовой к масштабной реализации своих потенциальных возможностей.

Цель и задачи программы

Формирование и развитие творческих способностей обучающихся через процесс освоения театральной деятельности.

Задачи

Для достижения поставленной цели в ходе обучения решаются следующие задачи:

Обучающие

- познакомить с различием театральных жанров; режиссерскими находками при создании спектаклей;
- сформировать практические навыки художественно-творческой деятельности, межличностного общения и сотрудничества, понимания связи художественно-образных задач, умение обобщать свои теоретические и жизненные представления с учётом художественных средств;
- сформировать умения и навыки в освоении выразительности языка театрально-исполнительской деятельности (основы актерского мастерства, сценическая речь, сценическое движение), плодотворных методических приёмов работы над ролью, самостоятельной разработки отдельных частей театральной постановки.

Развивающие

- развивать личность ребенка, способного к творческому самовыражению через овладение основами театрализации;
- содействовать развитию эмоционального отклика на прекрасное, умения фантазировать и образно воспринимать предметы и явления окружающего мира через слово, цвет, звук, движение;
- активизировать познавательный интерес обучающихся;
- развивать художественный вкус.

Воспитательные

- сформировать интерес к театральному творчеству, создавать коллектив единомышленников и атмосферы доброжелательности, взаимного доверия;
- воспитать личность, которой присущи истинные ценностные ориентиры, высокий уровень духовно-нравственной культуры;
- воспитать культуру поведения на репетициях, во время спектакля, на сцене, в зале.

Возраст обучающихся

Форма организации учебного процесса обусловлена возрастными особенностями обучающихся.

Возраст обучающихся	Ведущая деятельность	Возрастные психологические особенности
10-16 лет	Учебная	- формирование теоретического мышления; - рефлексия как осознание своих собственных изменений; - способность к планированию. - переход от непроизвольного восприятия дошкольника к целенаправленному произвольному наблюдению за объектом, подчиняющемуся определенной задаче - развитие волевых процессов.
14-16 лет	Личностное общение в процессе обучения и организационно-трудовой деятельности	Теоретическое рефлексивное мышление. Интеллектуализация восприятия и памяти. Личностная рефлексия. Гипертрофированная потребность в общении со сверстниками.

Программа «Студия творческого развития «Дыхание» уникальна по широте охвата различных знаний, умений и навыков. Возраст детей, участвующих в реализации программы 10-16 лет.

Набор обучающихся осуществляется с предварительным выявлением задатков и склонностей детей к театральному виду деятельности.

Количество обучающихся: группы по 15-20 человек.

Возрастной состав группы: 10-16 лет

Сроки реализации программы

Программа реализуется за 1 учебный год, в количестве 216 часов в год

Формы обучения: очная

Форма организации деятельности: групповая, в малых группах, индивидуально-групповая.

Режим занятий

Занятия проводятся согласно расписанию учебных занятий (6 часов в неделю) в соответствии с нормами СанПин. Длительность учебного занятия – 40 минут. Перерыв между занятиями 10 минут.

Ожидаемые результаты

Личностные результаты

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению других детей;
- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.

Предметные результаты

- читать и пересказывать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы;
- различать произведения по жанру;
- развить речевое дыхание и правильную артикуляцию;
- различать жанры театрального искусства и актёрского мастерства;
- сочинять этюды по сказкам.

Метапредметные результаты

- умение понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
- планирование своих действий на отдельных этапах работы над этюдом;

- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности;

- умение пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;

умение применять полученную информацию при выполнении заданий.

Формы подведения итогов

Показ театральных постановок и этюдов, открытые уроки, участие в конкурсах различного уровня.

Критерии и способы определения результативности

Оценка эффективности программы предполагает разработку системы постоянного отслеживания получаемых результатов в соответствии с поставленной целью и задачами.

Показатели оценки:

- количество участников коллектива;
- стабильность состава коллектива (месяц, год);
- количество мероприятий (показы, театрализованные и игровые этюды;
- программы, спектакли, акции), подготовленных участниками коллектива;
- уровень мероприятий, подготовленных участниками коллектива (учрежденческий, муниципальный, региональный, Всероссийский, Международный);
- количество обучающихся, поступивших в учебные заведения по профилю деятельности коллектива.

Формы контроля

Промежуточный, тематический, итоговый.

Методы контроля:

1. Наблюдение
2. Устный контроль (беседа, опросы)
3. Практический контроль (этюды, спектакль, концертные выступления)
4. Итоговое занятие

Учебно – тематический план и содержание курса программы

Учебно-тематический план

1 год обучения

№ п/п	Наименование раздела	Всего часов	Теория	Практика
1.	Актерское мастерство	72	18	54
2.	Сценическая речь	72	18	54
3.	Сценическое движение (пластика)	36	9	27
4.	Хореография	36	9	27
	Всего:	216	54	162

Содержание программы

Раздел I Актерское мастерство.

Тема 1 «Я в предлагаемых обстоятельствах»

Теория. Объяснение студийцам раздела «Я в предлагаемых обстоятельствах» Что такое предлагаемые обстоятельства? Выяснения на основе этюдного метода места действия, фактор времени, кто я? Где я? Век, время года.

Разбор на основе стихотворного ряда, стиль, жанр. Событийный анализ стихотворения. Определение исходного события, центрального события, кульминации, завязки, развязки на основе классической драматургии. Разбор героев, подбор материала исходя из изобразительного искусства, подбор подобной литературы, просмотр фильмов, театральных постановок.

Практика. Исходя от показов студийцев этюдов на заданную тему от куратора группы к примеру «Небо над небом» в конце каждого полугодия проводится показ этюдов. Задача этюда раскрыть личный потенциал студийца, достичь раскованности, избавиться от телесных зажимов.

В течении года студийцы проходят ряд тренингов по сценической речи, в раздел которого входят избавление от лицевых зажимов, техника речи, скороговорки.

Тренинги по актерскому мастерству позволяют студийцам подойти к сценическому образу и воплотить его. Задача актерских тренингов раскрыть свободу импровизации в предлагаемых обстоятельствах.

В течении года идет подготовка спектакля, подбор материала определяется в группе. Для воплощения спектакля в группе определяется помощник режиссера, актеры, реквизитор, бутафор.

Раздел II Актерское мастерство. Действенный анализ.

Тема 1 Подготовка к фестивалю.

Теория Разбор студийцами заданной темы фестиваля. Выслушивание идей и постановка задач педагога.

Практика Основной задачей группы является подготовка к театральному фестивалю. На заданную тему группа создает фантазийный этюд на 40 минут. Форму и содержание студийцы придумывают самостоятельно. Задача педагога не сойти с заданной темы и выстроить среди студийцев этически верные театральные отношения.

Тема 2 Показ.

Теория Выяснение темы выбранного материала, определение идеи, фабулы пьесы.
Написание и фантазирование событийного ряда героев в пьесе.

Практика Подготовка генерального прогона, свет, звук, реквизит, костюмы. Показ спектакля.

Раздел III Сценическая речь.

Тема 1 Тренинги по сценической речи.

Теория Объяснение педагогом театральных разминок на сцене.

Практика: Упражнения на посыл голоса, чувствование зала, подача голоса на основе сценического материала

Тема 2 Выбор материала для показа сценической речи.

Теория Выбор материала по желанию студийцев, разбор материала. Определение идеи, темы, исходного события, сверх задачи, действия каждого персонажа.

Практика Подготовка материала для чтецкой работы, к примеру: А. П. Чехов «Трагик по неволе»

Тема 1. Дыхание и голос.

Теория: Понятие дыхание и голос. Типы и вид дыхания. Роль дыхания в воспитании речевого голоса. Смешано диафрагматический тип дыхания как основа постановки речевого голоса.

Практика: Виды дыхательных упражнений, гимнастика.

Тема 2. Дыхание и звук.

Теория: Понятие дыхание. Понятие звук. Виды звуков.

Практика: Практические занятия по дыханию. Упражнения на подачу звука, контроль звука.

Тема 3. Голос и дикция.

Теория: Голос и дикция. Мышечная свобода речевого аппарата. Понятие речевой аппарат.

Практика: певческая и речевая постановка голоса. Пословицы, скороговорки.

Раздел IV Хореография (пластика)

Тема 1. Работа актера над собой. Тренинг

Теория: Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического внимания.
Значение дыхания в актерской работе.

Практика: Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические упражнения на развитие сценического внимания. Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла – солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», «Зернышко», «Пишущая машинка» и др.

Тема 2. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов.

Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как целесообразное распределение и расходование мышечной энергии. Законы внутренней техники актерского искусства. Явление «Зажим».

Практика: Практические упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов.

Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до 10», «Расслабление и зажим», «Расслабление тела кроме одной части тела», «Выполнить определенные действия по счету» и др.

Тема 4. Сценическое отношение и оценка факта.

Теория: Объяснение темы. Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – основа действия. 2 вида сценического отношения. Зарождение сценического действия. Сценическая вера как серьезное отношение к сценической неправде, заданной ролью.

Практика: Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – животное», «Мячи и слова», «Семафор» и др.

Тема 5. Оценка и ритм.

Теория: Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, возникшее на сцене. Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и скорости. Практика: Упражнения: «Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные движения по хлопкам», «Находка», «Сидит, читает, а кто-то мешает» др.

Методическое обеспечение программы

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с обучающимися ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения).

Методы обучения в школе-студии осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения обучающихся практическим умениям и навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих обучающихся; функцию руководства познавательной деятельностью обучающихся. Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в театре-студии позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей входящих в комплексную программу. (Комплекс упражнений и методики по дыханию, вибрации, артикуляции, орфоэпии, вокалу даны в методическом сопровождении к разделу).

Основные формы проведения занятий с младшими обучающимися:

- игра;
- диалог;
- различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.)
- слушание;
- созерцание;
- импровизация.

Занятия в средней и старшей группах проходят в самых разнообразных формах:

- лекции;
- тренинги;
- репетиции;
- индивидуальные
- занятия малыми группами (по 3-5 человек).

Вся работа старшей группы строится вокруг целостного художественного произведения:

- спектакля;
- шоу;
- творческого вечера

- праздника.

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве. Большую роль в формировании творческих способностей обучающихся отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей детей. Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель. Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр.

Дидактическое обеспечение программы

1. Методические пособия, связанные с искусством театра («Театральные игры» Е.Шангиной, сборники сценариев «Чем развлечь гостей» под редакцией В.В.Хаустова, репертуарно-методическая библиотечка «Я вхожу в мир искусств» под редакцией М. Газа, «Театральные игры» Е.Шангиной; «Мы идём за кулисы» В. Климовский; «Обучение, тренинг, досуг» под редакцией В.В. Петрусинского; пособие для дополнительного образования «Театр» И.А.Генералова; «Театр, где играют дети» А.Б.Никитина; «История русского драматического театра от истоков до конца XVIII века»; «Театрализованные игры в школе» Ю.В.Колчеев; «Гимнастика чувств» С.Гиппиус; «Мозаика детского отдыха» И.А. Агапова; А.В.Вербицкой «Основы сценического движения» и А.И.Переславцева «Сценическое движение»; М.А. Давыдова «Школьный театр»; В.А. Георгиевского «Проведение праздников в начальных классах»; «Физический тренинг актера» по методике А.Дрознина, «Обучение, тренинг, досуг» под редакцией В.В.Петрусинского, «Учебно-воспитательная работа в детских самостоятельных хореографических коллективах» Н.В.Боголюбской, «Танец на эстраде» Н.В. Шереметьевской); «Система работы образовательного учреждения с одарёнными детьми» Панютина Н.И.

2. Разработки учебных занятий и сценариев спектаклей, развлекательно-игровых программ.

3. Карты-тесты, анкеты.

Каждый предмет программы работая на общую цель, предполагает свою конкретную цель и собственные задачи.

Педагогический мониторинг

Методами мониторинга являются анкетирование, интервьюирование, тестирование, наблюдение, социометрия. Программой предусмотрены наблюдение и контроль за

развитием личности обучающихся, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и диагностики (рекомендации по использованию диагностических методик, анкет даны в приложении). Результаты диагностики, анкетные данные позволяют педагогам театральной студии лучше узнать детей, проанализировать межличностные отношения в группе, выбрать эффективные направления деятельности по сплочению коллектива обучающихся, пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу. На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное выявление интересов, склонностей, потребностей обучающихся, уровень мотивации, а также уровень творческой активности. В конце каждого учебного года проводится повторная диагностика с использованием вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики развития личности воспитанников.

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования (руководитель театральной студии.)

Материально-техническое обеспечение

Для организации и осуществления образовательного процесса с воспитанниками необходим ряд компонентов, обеспечивающих его эффективность:

- оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым оборудованием (пианино, осветительными приборами, музыкальной техникой);
- хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, станками, зеркалами, пианино;
- помещения для работы с аудио- и видеоматериалами;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
- спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, нескользкая обувь, ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы;
- стулья;
- маты;
- кубы различных форм;
- реквизиты;

Список использованной литературы

1. Полищук В., Библия актерского мастерства. Уникальное собрание тренингов по методикам величайших режиссеров, 2014
2. Голубовский Б.Г. «Наблюдения. Этюд. Образ». Учебное пособие, М., Российская национальная библиотека, 2004
3. Станиславский К.С. «Актерский тренинг. Работа актера над ролью». М., АСТ, 2009
4. Эфрос А. «Репетиция – любовь моя». М., «Парнас», 1993
5. Станиславский К.С. «Актерский тренинг. Работа актера над ролью». М., АСТ, 2009

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Архив образцов художественного чтения. Записи мастеров эстрады - И.Андронникова, Н. Журавлёва и др. - Режим доступа: <http://gold.stihophone.ru>
2. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru>.

Список литературы для обучающихся

1. Озеревецкая Н.А. Начальные упражнения для вокалистов.- М., 1971.
2. Емельянов В.В. Фонопедические упражнения для развития показателей певческого голоса,- М., Музыка, 1988.
3. Богодурова В.А. Воспитание и охрана детского голоса,- М., 1953.
4. Булучевский Ю.С., Фомин В.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся.- Л., 1988.
5. Финкельштейн Э. Маленький словарь маленького музыканта.- СПб., 1994.
6. Вихрева Н.А. «Экзерсис на полу». Сборник МГАХ,. М., 2009