

История театра, где играют дети, непрерывна, но в ней есть особенно яркие взлёты. Они всегда приходятся на переломные эпохи, на то время, когда становится особенно важным реализовать две взаимообусловленные идеи. Первая заключается в том, чтобы передать молодому поколению культурные ценности прошлого в наиболее яркой, незабываемой форме, передать так, чтобы они вошли в плоть и кровь, стали личностно значимыми. Вторая идея заключается в воспитании поколения свободных творцов, способных генерировать принципиально новые идеи. Одно без другого, как показывает исторический опыт, невозможно.

Современный детский и молодёжный любительский театр крайне востребован нашим обществом. В это нелёгкое время, мы, взрослые, часто забываем о детях, с ранних лет «навешивая» на их хрупкие плечи свои проблемы. Не успевая по-настоящему раскрыть свою индивидуальность, да и просто пофантазировать или помечтать, а из-за непомерно больших учебных нагрузок, ребёнок все меньше двигается, отучаясь управлять своим телом и владеть своим голосом. Именно театр помогает ребёнку раскрываться, поиграть своё детство, найти своё место в жизни, среди ровесников и людей.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе – эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия втеатральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.

Программа «Театр, где играют дети» учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. Она адресована руководителям творческих объединений школ, педагогам дополнительного образования по художественно-эстетическому направлению.

Новизна образовательной программы «Театр, где играют дети» заключаетсяв синтезе типовых образовательных программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современных образовательных технологий Щурковой Н.Е. «Программа воспитания школьника» (культурологическое направление в воспитательной деятельности педагога); А.В. Луценко, А.Б. Никитина, С.В. Клубков, М.А. Зиновьева «Основные принципы и направления работы с театральным коллективом»»; Е.А. Иванова «Театральная студия» (программа дополнительного образования творческого объединения); И.С. Козлова «Театральные технологии, обеспечивающие интеграцию воспитания и образования на уроке и во внеурочной деятельности»; Г.Н.Токарев, С.П. Батосская (методическое пособие в помощь начинающим руководителям театральной студии).

Актуальность программы заключается в том, что через знакомство и приобщение детей к театральному искусству обеспечивается совершенствование процесса развития и осуществляется подъем духовно-нравственной культуры обучающихся.

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление художественного творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей.

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.

Отличительная особенность программы «Театр, где играют дети» в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения.

Ведущая теоретическая идея программы способствование подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной работы.

Ключевые понятия:

Театр— род искусства, специфическим средством выражения которого является сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой.

Театр кукол — вид театрального зрелища, в котором действуют куклы, управляемые актерами-кукловодами.

Театр миниатюр — вид театра, в котором ставятся произведения так называемых малых форм (одноактные пьесы, пародии, сценки, скетчи).

Театр теней — вид театрального зрелища, основанный на использовании плоских кукол, которые находятся между источником света и экраном или накладываются на него.

Этюд— в современной театральной педагогике упражнение для развития и совершенствования актерской техники.

Спектакль — театральное представление. Создается на основе драматического или музыкально-сценического произведения в соответствии с замыслом режиссера совместными усилиями актеров, художника и др.

Реквизит — предметы, используемые в театральных постановках.

Репетиция— основная форма подготовки театрального представления.

Репертуар — совокупность произведений, исполняемых в театре.

Пантомима — вид сценического искусства, в котором художественный образ создается без помощи слов, средствами выразительного движения, жеста, мимики.

Мимика — один из важных элементов искусства актера, выразительное движение мышц лица.

Монолог — речь актера, обращенная к слушателям или самому себе.

*Декораци*я— художественное оформление места действия на театральной сцене, создающее зрительный образ спектакля.

Бутафория — предметы, специально изготовляемые и употребляемые вместо настоящих вещей в театральных постановках.

Главная цель программы – создать условия для воспитания нравственных качеств личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность.

Задачи программы:

***способствовать формированию*:**

* необходимых представлений о театральном искусстве;
* актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью;
* речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации;
* практических навыков пластической выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей ребенка;

способствовать развитию:

* интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства;
* творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка;
* эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения;

создать условия воспитания:

* воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры;
* творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других;
* духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами традиционной народной и мировой культуры.

Программа «Театр, где играют дети» строится на следующих концептуальных принципах:

Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира.

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравиться.

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный год.

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок.

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов.

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства.

Основные формы и методы программы

«Театр, где играют дети»

При реализации программы «Театр, где играют дети» используются как традиционные методы обучения, так и инновационные технологии: репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал); объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том числе показ видеофильмов); проблемный (педагог помогает в решении проблемы); поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает вывод); эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых), методы развивающего обучения, метод взаимообучения, метод временных ограничений, метод полных нагрузок (превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из другого упражнений), метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и сценической речи), метод игрового содержания, метод импровизации.

Распределение форм и методов по годам и темам программы:

Раздел	**Формы проведения**	**Приёмы и методы**
История театра.	Групповые занятия по усвоению новых знаний, игровые групповые занятия, практические занятия, творческая лаборатория, заочная экскурсия,	Метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный, метод импровизации, репродуктивный,
Актерская грамота	беседы, игровые формы, занятие-зачёт	Метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.
Художественное чтение	Групповые, игровые, занятие-зачёт.	Метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации
Сценическое движение	Групповые	Метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных нагрузок, метод взаимообучения
Работа над пьесой	Практические, творческие лаборатории, репетиции.	Метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации, эвристический, проблемный, объяснительно-иллюстративный, метод импровизации, метод полных нагрузок.
Мероприятия и психологические практикумы	Вечера, праздники, конкурсы, практикумы.	Эвристический, метод полных нагрузок

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу.

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые занятия, индивидуальные, теоретические, практические, игровые, семинары, творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, устный журнал, экскурсии, занятие-путешествие, занятия зачёты, экзаменационные показы.

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, развивающей используются различные формы работы на занятиях: обучение, беседы, этюды, сюжетно-ролевые игры, репетиции, воспитание, воспитательные беседы, упражнения на коллективное взаимодействие, тренинги и т.д.

Основной формой занятий *1 года* обучения являются театральные игры, позволяющие учитывать возрастные особенности детей и формировать важнейшие умения и навыки актерского мастерства. Наряду с играми вводятся специальные упражнения актерского тренинга.

На *2 - 3 и 4 год* обучения игровые и диалоговые формы уравновешиваются. На занятиях используются тренинги: речевой, пластический, актерский. Используются этюдные и репетиционные формы работы, созерцание, активное слушание, импровизация. Применяются групповые и индивидуальные формы обучения. Также в зависимости от психологической готовности воспитанники готовятся к участию в различных фестивалях и конкурсах. Полученные в процессе обучения навыки реализуются детьми в конкретной творческой работе.

Программа обучения театральному искусству по данной программе представляет целостную систему взаимосвязанных между собою предметов: «Основы театральной культуры», «Актерское мастерство», «Работа над пьесой и спектаклем». Все тематические блоки вводятся в программу одновременно и сопровождают учащихся на протяжении всего курса обучения. От занятия к занятию, от года к году меняется уровень постановки задач и отчасти преобладающая методика (от игры к выполнению осознанной творческой задачи).

Последовательность распределения материала заключается в том, чтобы в течение первого года обучения помочь детям направить свое внимание в творческое русло, снять зажимы и комплексы, подготовить детей для работы в творческом коллективе. Открыть для детей и подростков поведение (действие) как основной материал актерского поведения. В течение второго года – выразительность и яркость поведения как основу выступления актера перед зрителями, а на третьем четвертом году познакомить с технологией создания характера на сцене.

В процессе всего обучения используются ***Общеразвивающие игры, Специальные театральные игры и упражнения*,**направленные на развитие внимания, воображения, памяти, логики действия и поведения актера. Большинство упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Упражнения от занятия к занятию варьируются, вводятся новые.

Прогнозируемые результаты

Первый год обучения. К концу учебного года дети должны знать и уметь:

* Правила поведения, ТБ;

* Знать, что представляет собой театр как вид искусства;

* Театральные термины, разбираться в театральной терминологии, правильно употреблять театральные термины в речи;

* Уметь вести себя на сцене, развить сценическое внимание и научиться им управлять, уметь создавать простейшие этюды

* придумывать простейший бытовой сюжет, используя опорные слова, обозначающие действия;

* рассказывать о своих наблюдениях за миром людей, природы;

* знать 7-10 произведений русского фольклора (поговорки, пословицы, потешки и т.д.).

Второй, третий годы обучения.К концу учебного года дети должны знать и уметь:

* Владеть понятиями, правильно употреблять при работе над мини-сценками;

* Самостоятельно выполнять упражнения на дыхание (без произнесения звуков, с произнесением звуков);

* Освоить основы практической работы над постановкой голоса;

* Выполнять упражнения на дикцию;

* Действовать в коллективе;

* Свободно ориентироваться на сценической площадке;

* Управлять интонацией своего голоса;

* Действовать в вымышленных обстоятельствах;

* Произносить текст внятно, с выражением;

* Правильно распределять дыхание;

* Импровизировать на заданную тему;

* Изображать походку действующего лица;

* Владеть мимикой (гнев, радость, ирония и т.д.);

* Выполнять этюды на беспредметное действие.

Четвёртый год обучения.К концу учебного года дети должны знать и уметь:

* теоретические основы актерского мастерства;

* этапы работы над спектаклем.

* самостоятельно работать над сценическим образом и ролью (анализировать, уметь интерпретировать художественный материал);

* создавать этюды по обстоятельствам пьесы;

* владеть словесным действием в спектакле;

* находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;

* раскрывать партитуру спектакля и владеть текстом;

* создавать точные и убедительные образы;

* глубоко проникая в текст автора, логически точно и полно анализировать текст;

* работать над созданием и воплощением литературной композиции, монтажа, концерта.

Механизм оценивания результатов: Выступление на праздниках, участие в различных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, инсценировка сценок из повседневной жизни, постановка пьес для свободного просмотра.

Отслеживается:

* культура поведения;

* развитие интереса к театральному искусству, накопление знаний о театре;

* развитие самостоятельного мышления,

* приобретение навыков театрально - исполнительской деятельности.

Мониторинг освоения детьми программного материала проводится в начале и конце года, что позволяет выявить уровень полученных знаний, умений, навыков развитие у воспитанников театральной культуры, речевой культуры, основы коллективной творческой деятельности *(прил. 1)*

Условия реализации программы

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие. Программой предусмотрено вариативное использование других форм организации: занятия малокомплектными группами для работы над ролью, репетиции и театральные выступления. Количество детей в группах – 12-15 человек. Группы формируются по возрастным особенностям и уровню освоения материала.

Уровень подготовки детей при приеме в группу следующий:

* дети должны иметь навык беглого чтения текста, основы выразительного чтения;
* должны представлять формы работы актера театра;
* должны знать основы быстрого запоминания, уметь оперировать памятью.

Уровень подготовленности определяется собеседованием и проведением ряда упражнений на выразительность чтения.

Исходя из особенностей учебно-тематического плана и специфики занятий, проводятся групповые занятия, количество детей в группе 12-15 человек.

Для полноценной реализации данной программы необходимы определенные условия работы: возможность использования на занятиях элементы театрального костюма, реквизита, декораций. Для спектакля необходимы: сценическая площадка, репетиционный зал, выносной свет, аппаратура для музыкального оформления; театральные костюмы, грим, парики.

Технические средства для реализации программы: проектор, компьютер, диски с записью сказок и постановок.

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие дидактические материалы:

иллюстративный и демонстрационный материал:

* иллюстративный материал к теме «Что такое театр? Мир театра»;
* иллюстрации, репродукции к темам по истории театра;
* иллюстрации по темам «Сценический костюм», «Театральный грим», «Сценография».
* таблицы, схемы «Изготовление декораций».

раздаточный материал:

* карточки с упражнениями по теме «Практическая работа над голосом»;
* карточки с заданиями к разделу «История театра»;
* вспомогательные таблицы.

материалы для проверки освоения программы:

* карточки с заданиями для занятий-зачётов, экзамена-выступления по разделам программы;
* творческие задания;
* тесты по разделу «История театра».
* кроссворды, викторины и др.

Программа рассчитана на детей с разным уровнем знаний, умений и навыков, а также особое внимание уделяется возрастным особенностям детей.

1 уровень подготовленности – 36 часов в год, рассчитана на детей младшего школьного возраста, дает базовое понятие о театре, культуре речи, поведение на сцене и др.

2 уровень подготовленности – 72 часа в год, рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста, дает более глубокие знания о театре, включает в себя больше практических занятий, работа над ролью, постановку мини спектакля и миниатюр.

3 уровень подготовленности – 144 часа в год, рассчитана на детей среднего школьного возраста. Воспитанники данного уровня уже имеют полное представление о театре, культуре и технике речи, грамотно пользуются полученными знаниями и навыками. Главное место на данном уровне занимает практическая часть, подготовка к конкурсам и фестивалям, постановка спектакля, работа на сцене и др.

Репертуар (отчетные и промежуточные спектакли) программ может варьироваться, в зависимости от запросов образовательного учреждения, участия в конкурсах и фестивалях.

Режим занятий.

Занятия в группах проводятся в соответствии с разделом VIII СанПиН 2.4.4.3172-14

* младший школьный возраст (6 - 9 лет) – 1 занятие в неделю продолжительностью 45 минут (36 часов в год);
* средний школьный возраст (10 – 12 лет) – 1 -2 занятия в неделю (в зависимости от уровня подготовленности группы) продолжительностью по 45 минут с перерывом на 15 минут(72 часа в год);
* старший школьный возраст (13 до 18 лет) – 2 раза в неделю продолжительностью по 45 минут с перерывом на 15 минут (144 часа в год).

Общее количество часов, отведённых на изучение программы за 4 года обучения – 556 часов из них 176 часов самоподготовки.

Учебный план.

№ п/п	Разделы программы	Теоретические	Практические	Самоподготовка	Всего
1 год обучения					
1.	**Раздел 1.** Я и театр. **Раздел 2**. Я и Мир. **Раздел 3.** Мир предметов. **Раздел 4**. Я и мир литературного творчества. **Раздел 5.** Сценическое движение. **Раздел 6.**Упражнения в равновесии. **Раздел 7.** Репетиционно - постановочная работа	2 3 3 2 2 2 1	2 3 3 2 2 2 4	16	52
2 год обучения					
2.	**Раздел 1.** Работа актёра над собой. **Раздел 2.** Орфоэпия. Дыхание. Звуки. **Раздел 3**.Работа актёра над образом. **Раздел 4.** Логика действия. **Раздел 5.** Репетиционно – постановочная работа над спектаклем.	4 8 4 4 4 0	4 8 8 4 8 10	32	104
3 год обучения					
3.	**Раздел 1.** Работа актера над образом. **Раздел 2**. Я в предлагаемых обстоятельствах. **Раздел 3.** Техника речи. **Раздел 4.** Работа над ролью.	18 6 10 0	44 10 18 30	64	208
4.	**Раздел 1.** Работа над пьесой. **Раздел 2**. Логика речи, работа над текстом. **Раздел 3.** Пластика тела. **Раздел 4.** Работа над ролью в процессе проката спектакля. **Раздел 5.** Репетиционно – постановочная работа над спектаклем.	4 6 10 12 4	6 10 20 28 42	64	208
ВСЕГО		128	439	256	556

Календарный учебный график

дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности

«Театр, где играют дети**»**

Год программы	Начало уч. года	I уч. период	Iканик. период	II уч. период	IIканик. период	III уч. период	IIIканик. период	IV уч. период		июнь	июль	август	Продолжительность уч. года
1год	1 уч. день сентября	8 недель (1-8 нед.)	9-ая неделя	7 недель (10-16 нед.)	17-18-ая неделя	11 недель (19-29 нед.)	30-ая неделя	8 нед. (31-38-ая неделя)	май	5 недель	5 недель	4 недели	52 недели
2год	1 уч. день сентября	8 недель	9-ая неделя	7 недель (10-16 нед.)	17-18-ая неделя	11 недель	30-ая неделя	8 нед. 31-38-ая неделя	май	5 недель	5 недель	4 недели	52 недели
3год	1 уч. день сентября	8 недель	9-ая неделя	7 недель (10-16 нед.)	17-18-ая неделя	11 недель	30-ая неделя	8 нед. 31-38-ая неделя	май	5 недель	5 недель	4 недели	52 недели
4год	1 уч. день сентября	8 недель	9-ая неделя	7 недель (10-16 нед.)	17-18-ая неделя	11 недель	30-ая неделя	8 нед. 31-38-ая неделя	май	5 недель	5 недель	4 недели	52 недели

Условные обозначения:

	Ведение занятий по расписанию
	Занятия в рамках выездного тренинга
	Самостоятельная подготовка
	Промежуточная аттестация
	Итоговая аттестация