

Департамент по образованию администрации Волгограда
МОУ лицей №8 «Олимпия»

Рассмотрена на заседании кафедры _____	Одобрена на заседании научно-методического совета лицея №8 «Олимпия»	Утверждаю Директор лицея №8 «Олимпия»
(протокол № _____ от «__» _____ 20__ г.)	(протокол № _____ от «__» _____ 20__ г.)	Кузнецов Н.В. _____
Заведующий кафедрой _____	Председатель НМС _____	«__» _____ 20__ г.

Рабочая программа
курса (курса по выбору)
«Основы театрального мастерства»
(дополнительные образовательные услуги)
на 2011-2012 учебный год

Составитель:
Вологина Ирина
Яковлевна,
педагог дополнительного
образования

Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа является авторской и разработана в Лицее № 8 «Олимпия». В основу данной программы обучения учащихся 5 класса общеобразовательной школы (10-11 лет) театральной деятельности положена программа, рекомендованная Главным управлением развития общего среднего образования Министерства образования РФ «Космос театра» Т.Г. Пени от 1995 г. (Любовь моя, театр: Программно-методические материалы. Приложение к журналу «Внешкольник». Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи». Библиотечка для педагогов, родителей, и детей. № 7. – М.: Изд-во ГОУ ЦРСДОД 2004. Аудиоподдержка).

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебных пособий: Агаповой И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-11 классы. М., 2006.; Вечкановой И.Г. Театрализованные игры в реабилитации дошкольников: Учебно-методическое пособие. СПб, 2006.; Генераловой И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4 класс. М., 2004; Губановой Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. М., 2007; Танниковой Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников (обучение сочинению сказок). М., 2008.; Театр 1 - 11 классы. / под ред. А.П. Ершовой и «Космос Театра» Т.Г. Пени. М., 1993 и т.д.

а также дополнительных пособий:

для учителя: Афанасенко Е.Х., Ключеева С.А. и др. Детский музыкальный театр. Программы, разработки занятий. Волгоград, «Учитель», 2008; Белинской Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. СПб., 2006; Гуркова А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д., 2005; Ершовой А.П. Уроки театра на уроках в школе. М., 1992; Колчеева Ю.В., Колчевой Н.М. Театрализованные игры в школе. М., 2000 и т.д.

для учащихся: Анализ драматического произведения / Под ред. В.М.Марковича. Л., 1988; Генераловой И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4 класс. – М., 2004; Зепаловой Т.С. Уроки литературы и театр. М., 1982; Никитиной А.Б. «Дети - театр - образование». М., 2008; Тюханова Е.Л. Театр и дети. М., 2007 и т.д.

Программа «Основы театрального мастерства» по содержательной, тематической направленности является художественно-эстетической; по функциональному назначению- досуговой, общекультурной; по форме организации- групповой, студийной, кружковой; по времени реализации – краткосрочной.

Программа «Основы театрального мастерства» предназначена для школьников 5 класса возрастом 10-11 лет, а также интересующихся предметом, одаренных учащихся и направлена на обеспечение дополнительной теоретической подготовки по эстетике.

Специфическая цель курса «Основы театрального мастерства» – воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением.

Программа «Основы театрального мастерства» ориентирована на всестороннее развитие личности ребёнка, его неповторимой индивидуальности. В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано поэтапное использование отдельных видов детской творческой деятельности (песенной, танцевальной, игровой) в процессе театрального воплощения.

При разработке тематики уроков «Основы театрального мастерства» учитывались те возможности эстетического воспитания, которые заложены в программу таких учебных курсов, как «Изобразительное искусство и художественный труд», «Музыка», «Естествознание», «Развитие речи», «Театр» и другие, причем чтобы содержание уроков не дублировало друг друга.

Игра есть неперенный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги и вообще учебный процесс не превращаются во «вражеский треугольник», а взаимодействуют, получая максимально положительный результат. Игра, игровые упражнения, особенно в первом классе, выступают как способ адаптации ребенка к школьной среде. Помочь ребенку раскрыться и проявить себя в общении, а затем и в творчестве – это также цель курса «Основы театрального мастерства».

Театральная деятельность как процесс развития творческих способностей ребёнка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребёнка, развиваются символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции.

Новизна программы состоит в том, что впервые большая роль в формировании художественных способностей школьников отводится регулярному тренингу, который проводится на каждом этапе обучения с учетом возрастных особенностей учащихся. Задача курса «Основы театрального мастерства» – пробудить творческую фантазию и произвольность приспособления к сценической условности. В рабочей программе конкретизировано направление тренинга, который способствует развитию пластических качеств психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель. Ребенок максимально приближается к своему неповторимому Я, к условиям подлинного выражения себя как творческой индивидуальности.

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

На занятиях используются как классические для педагогики формы и методы работы, так и посещение театров, музеев, выставок; тематические экскурсии; просмотр видеофильмов, слайдов, прослушивание музыки; игры и упражнения из театральной педагогики, сюжетно-ролевые игры, конкурсы и викторины, работа с подручным материалом.

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о художественных стилях и направлениях в искусстве, формирует чувство гармонии.

В основу программы положены ведущие методологические принципы современной педагогики и психологии:

1. **Системный подход**, сущность которого заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в системе с другими. При таком подходе педагогическая система работы с дошкольниками и младшими школьниками рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и формы педагогического процесса и предметно-развивающая среда.

2. **Личностный подход**, утверждающий представления о социальной, деятельной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих условий.

3. **Деятельностный подход**. Деятельность – основа, средства и решающее условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации детей. Это в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.

4. **Полусубъектный подход** вытекает из того, что сущность человека значительно богаче, разностороннее сложнее, чем его деятельность. Личность рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействия социальной группы, что требует особого внимания к личностной стороне педагогического воздействия с детьми.

5. **Культурологический подход** обусловлен объективной связью человека с культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто

принципиально новое, т.е он становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и во-вторых, становление его как творческой личности.

Адресованное детям профессиональное искусство с присущими ему общекультурными ценностями. В этом направлении эстетического воспитания решается проблема формирования и развития зрительской культуры школьников.

Детский любительский театр, существующий внутри школы или вне ее, который имеет своеобразные этапы художественно-педагогического развития детей.

Художественное творчество, в том числе и актерское мастерство, самобытно и ярко раскрывает природу личности ребенка-творца.

Основная задача данной программы заключается в гармоничной дозировке в учебно-репетиционном процессе технических навыков наряду с использованием свободной игровой природы детского творчества.

Деятельность педагога-режиссера определяется его позицией, которая развивается от позиции педагога-организатора в начале и до соратника-консультанта на высоком уровне развития коллектива, представляя в каждый момент определенный синтез разных позиций. В постоянно ведущихся спорах, кем он должен быть, педагогом или режиссером, на мой взгляд, нет антитезы. Всякая односторонность, будь то непомерное увлечение постановочными находками в ущерб ведению нормальной учебно-воспитательной работы, или, наоборот, игнорирование собственно творческих задач коллектива, когда в общих разговорах и похожих одна на другую репетициях гаснет искра творчества, неминуемо приведет к эстетическим и нравственным противоречиям.

Педагог-режиссер — личность, способная к активной самокоррекции: в процессе сотворчества с детьми, он не только слышит, понимает, принимает идеи ребенка, но действительно изменяется, растет нравственно, интеллектуально, творчески вместе с коллективом.

Театральная педагогика, целью которой является формирование навыков выразительного поведения, используется в профессиональной подготовке и переподготовке учителей. Такая подготовка позволяет существенно изменить обычный школьный урок, трансформировать его учебно-воспитательные цели, и обеспечить активную познавательную позицию каждого ученика.

Говоря о системе дополнительного образования, необходимо отметить, что кроме научности столь же важным принципом педагогики является художественность образовательного процесса.

Основным в освоении программы являются принципы образного мышления, мастерства перевоплощения, а также искреннего проживания образа. Знакомство с основами актерского мастерства поэтапно и динамично.

В программе выделено два типа задач:

Первый тип – воспитательные задачи, которые направлены на развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ученика средствами детского театра.

Второй тип – образовательные задачи, которые связаны непосредственно с развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском театре.

Дополнительная образовательная программа относится к программам **художественно-эстетической направленности**, так как ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.

Данная программа **актуальна**, поскольку театр становится способом самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей по программе «Основы театрального мастерства» - проверка действием множества межличностных отношений. В репетиционной комнате приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, решения характерологических конфликтов.

Изучение данного курса актуально в связи с тем, что воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания языка искусства и его специфики.

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. У детей происходит развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия искусства на человека происходит благодаря целостному переживанию и осмыслению в искусстве явлений жизни. Через это целостное переживание искусство формирует личность в целом, охватывая весь духовный мир человека.

В основе формирования способности к театральному анализу лежат два главных вида деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории. Ценность необходимых для творчества знаний определяется прежде всего их системностью, ведущим, структурообразующим элементом который является театральное мастерство. В программе «Основы театрального мастерства» предлагаются следующие формы работы:

- практические занятия;
- индивидуальные занятия;
- общественные мероприятия;
- концерты;
- групповые занятия.

Данная схема позволяет каждый из элементов рассматривать через призму многосторонних функциональных связей. Кроме того, эта схема служит моделью формализации художественной деятельности, поэтому

вполне закономерно взять эту схему за основу при изучении теории в рамках данной программы.

В соответствии с концепцией учебного плана, принятой в лицее, программа курса рассчитана на 102 часа. Периодичность занятий 2 раза в неделю (с делением на подгруппы).

«Основы театрального мастерства» в начальной школе, являясь предметом дополнительного образования, преследует те же цели, что и многие дисциплины художественного цикла в рамках Образовательной системы «Школа 2100»:

1) опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка,

2) помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения,

3) через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные сведения о ней,

4) научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе.

Цели программы «Основы театрального мастерства»:

1. Привить ребенку необходимые актерские навыки.

2. Умение чувствовать и проживать заданный образ.

3. Способность согласовывать технику актерской игры с психологией проживания.

Задачи программы

1. Развить художественно-эстетическое развитие учащегося.

2. Привить ребенку любовь к прекрасному миру театра.

3. Раскрыть творческие возможности.

4. Развивать различные анализаторы: зрительные, слуховые, речедвигательные, кинестетические.

5. Активизировать и совершенствовать словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационную сторону речи, темп, выразительность речи;

6. Воспитать чувство коллективизма, ответственность друг за друга;

7. Проявить талант через самовыражение.

8. Помочь ребёнку стать яркой, незаурядной личностью.

Обучающие задачи:

сформировать навыки творческой деятельности;

сформировать и расширить представления о понятиях общих и специальных для разных видов искусства;

сформировать навыки и умения в области актерского мастерства;

работать над повышением уровня исполнительского мастерства: уметь применять на практике полученные знания.

Воспитательные задачи программы «Основы театрального мастерства»:

способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, интереса к искусству;

развивать способность активного восприятия искусства.

Развивающие задачи:

создать условия реализации творческих способностей;

развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение;

выявлять и развивать индивидуальные творческие способности;

сформировать способность самостоятельного освоения художественных ценностей.

В основе программы «Основы театрального мастерства» лежит интеграция предметов художественно-эстетического цикла. Все эти предметы направлены на развитие духовности личности, творческих способностей ребенка, умения видеть и творить прекрасное. Каждый ребенок одарен природной способностью творить, теми или иными наклонностями. А интегрированное обучение позволяет наиболее полно раскрыть и развить в ребенке эти способности.

Социальное взаимодействие учащихся между собой и с педагогом осуществляется в практической части.

Структура программы «Основы театрального мастерства» состоит из трёх образовательных блоков: (теория, практика, проект).

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта.

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умения осуществлять через упражнения, которые развивают актерские способности, что дает:

развитие зрительной памяти,

логического мышления,

чувства партнерства,

координацию в пространстве,

выразительность внутренней и внешней пластики и конечно же эмоций.

Результаты обучения по данному курсу достигаются в каждом образовательном блоке.

Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая.

Из психологических новообразований нужно отметить предпосылки логического мышления, появляется произвольность психических процессов; формируется планирующая функция мышления (внутренний план действия); а так же рефлексия.

Освоение содержания предполагает два уровня учебных достижений: базовый и повышенный. Требования к этим уровням определяются в соответствии с программой курса.

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений об искусстве будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления художественных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.

Для гуманитарного образования приоритетным можно считать развитие *умений* самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов - в плане это является основой для целеполагания

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, что отражает важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как *общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности*, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса изобразительного искусства.

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о театре будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления художественных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм

уроков, в том числе методики (деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.).

В результате работы учащихся по программе «Основы театрального мастерства» ожидаются следующие результаты:

- воспитание ответственности на основе осознания роли человека в современном мире;
- умение ориентироваться в ситуации общения, вступая в контакт и поддерживая его;
- приобретение учащимися прочных знаний, подкрепленных практическими навыками и умениями;
- закрепление навыков самостоятельной работы, исследовательской деятельности;
- развитие интеллекта учащихся, навыков общения, развитие чувств прекрасного.

Живая и увлекательная форма занятий, основанных на театральных тренингах, пластических импровизациях и играх, помогает ребенку раскрыться и проявить себя в общении, а затем и в творчестве. Младшим школьникам, знакомым с курсом «Синтез искусств», учебниками «По дороге к Азбуке», «Ты – словечко, я словечко...», «Детская риторика в рассказах и рисунках», особенно интересно будет заниматься «Театром» в школе.

Рабочая программа предусматривает разные варианты информационно-методического обеспечения процесса обучения.

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: CD «Энциклопедия Кирилла и Мефодия», CD «Детский энциклопедический словарь», интернет сайты: [www solnet. ru](http://www.solnet.ru); [www festival. ru](http://www.festival.ru); [www kulichiki. ru](http://www.kulichiki.ru); <http://www.tuz-volgograd.ru>; [volgogradinform.ru>kultura/2252.html](http://volgogradinform.ru/kultura/2252.html); <http://www.molod-theatre.ru/>.

Программа «Основы театрального мастерства» адресована педагогам начальной школы, организаторам досуговых мероприятий и всем любителям театра.

Учебный план:

№ п/п	Наименование разделов плана	Общее количество часов	В том числе	
			теория	практика
1	Введение в театральное искусство	10	5	5
2	Театральные игровые действия	10	5	5
3	Театр сказки.	20	10	10
4	Театр этюда и миниатюр	20	10	10
5.	Театральные постановки	20	10	10
6.	Театральный марафон: «Если бы я был волшебником»	12	6	6
	Итоговое занятие	10	5	5
	Итого	102	51	51

Учебно-тематический план:

№	Содержание учебных разделов	Общее количество часов	В том числе	
			теория	практика
1	Введение в театральное искусство			
1.1.	Цели и задачи курса. Что такое театр? Учимся быть артистами.	10	5	5
2	Театральные игровые действия			
2.1.	Игровая ситуация и сценарный ход	10	5	5
2.2.	Практическая работа			
3	Театр сказки.			
3.1.	«Звери в театральном лесу».	20	10	10
3.2.	Практическая работа			
4.	Театр этюда и миниатюр			
4.1.	Пластика и пантомима, клоунада	20	10	10
5.	Театральные постановки			
5.1.	Восприятие, запоминание, воспроизведение	20	10	10
5.2.	Практическая работа			
6.	Театральный марафон: «Если бы я был волшебником»	12	6	6
	Итоговое занятие	10	5	5
	Итого:	102	51	51

Содержание учебных тем:

1. Введение в театральное искусство.

Цели и задачи. Оборудование и художественные материалы, необходимые для занятий. Специфика театрального мастерства.

Что такое театр? Учимся быть артистами.

Все сходятся в творческий полукруг, представляют друг друга и себя по имени, это дает развитие зрительной памяти и навыки конферансье.

2. Театральные игровые действия.

Основой массовых игровых действий, объединяющих несколько классов или весь коллектив школы, становится общественное, культурное событие в жизни школы, города, страны или актуальная духовная тема.

Игровая ситуация и сценарный ход, ход развития действия здесь зависит от конкретной жизненной ситуации и педагогической задачи. Сценарий разрабатывается творческой группой педагогов и учащихся. В организации и проведении общешкольных театрализованных действий активное участие принимают все творческие направления гимназии. Общешкольные театрализованные действия могут объединяться в тематические циклы, рассчитанные на определенный период.

Театр искусств

Школьный театр искусств - как творческое объединение художественных студий, творческих направлений и трех самостоятельных театральных коллективов: театра сказки, театра ода и миниатюр, музыкального театра искусств.

Педагог - литературный редактор. Виды деятельности учащихся: индивидуальная и групповая работа.

Формы контроля: проект, зачет.

Оборудование: документы, бумага, кисти, литература, заготовки материала.

3. Театр сказки.

Театр сказки объединяет учеников 5 класса. Основой музыкального театрального действия здесь могут быть народные сказки, мифы, литературные сказки, связанные со школьной программой, сказки, сочиненные самими детьми.

Спектакли создаются в увлекательном процессе импровизации, коллективного творчества, детям представляется свобода фантазии в сценическом решении, в выборе выразительных средств.

В театральной игре используются куклы, рисунки, изготовленные детьми предметы старинного быта. Все оформление, костюмы и реквизит спектакля дети изготавливают сами

Практическая работа: Этюды:

Образы животных, воодушевленные предметы, синхронное пение. Указанные этюды развивают мастерство перевоплощения, выразительность пластики.

Публичное одиночество - умение свободно, естественно, раскрепощено вести себя перед публикой.

Одиночный этюд.

Групповой этюд.

Основа этюда: логическое развитие событий, конфликта и всех поэтапных действий. Органичность, естественность и убедительность игры.

Комплекс занятий ставит своей задачей развитие памяти и логического мышления, чувства ритма, координацию тела, пластичность. Умение свободно и естественно вести себя перед публикой. Научить мастерству перевоплощения.

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в движении. Коллективное сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа над стихотворением и басней.

Виды деятельности учащихся: индивидуальная и групповая работа.

Формы контроля: проект, зачет.

Оборудование: игровые средства обучения как основа для проведения творческих тренингов (игротека): набор кубиков, скакалки, мячи, наборы цветной и белой бумаги и картона, флаконы из-под духов, наборы лоскутов, наборы ключей, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок, бисер, пуговицы, нитки, иголки, пластилин..

4. Театр этюда и миниатюр.

На студийных занятиях и репетициях на новом уровне продолжается уже освоенная на уроках «Введение в театральное искусство» работа над сочинением сценических этюдов, отражающих события жизни школьников, выражающих их видение окружающего мира, фантазию и мечту.

Ученикам представляется возможность использовать все формы театральной выразительности: пластику и пантомиму, клоунаду, кукольный театр.

Основой этюда и миниатюры может быть музыкальное сочинение самих школьников. Для общешкольных программ и театрализованных действий создаются этюды, отражающие события из истории гимназии и

школы, на песни военных лет, на стихи и музыку поэтов и композиторов Серебряного века. Контактные, сюжетно-ролевые игры.

Игры-упражнения на развитие внимания, музыкального слуха, памяти.

Практическая работа:

Виды деятельности учащихся: индивидуальная, групповая работа, ...

Формы контроля: Сочинение, проект, тестирование, зачет, выставка, презентация, письменная работа.

Оборудование: игровые средства обучения как основа для проведения творческих тренингов (игротека): набор кубиков, скакалки, мячи, наборы цветной и белой бумаги и картона, флаконы из-под духов, наборы лоскутов, наборы ключей, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок, бисер, пуговицы, нитки, иголки, пластилин.

5. Театральные постановки.

Театр урока содержит в себе три основных момента, которые характерны для самого процесса познания:

Восприятие, запоминание, воспроизведение.

Ученик получает навыки образно видеть, слушать, чувствовать окружающий мир и мир своей души, запечатлевая образные картины жизни в своей эмоциональной памяти и воспроизводя их в театральном образе, делая невидимое видимым.

Изучение мира музыки, живописной картины, фото и кинокадра, показывая свое впечатление в зримом пластическом этюде, в движении, в позе.

Провокация перемен, превращение жизненной ситуации в театральной, умение возникшую театральную ситуацию связывать с жизненными стремлениями юной личности, то есть создавать на уроке игровые условия, побуждающие ребенка к самопознанию и саморазвитию.

Основой этих творческих заданий становятся традиционные упражнения и этюды, выработанные многолетней практикой театральной школы. Но в театре урока они внутренне преобразуются. Идя от «себя» к игровой роли, ребенок приходит к самому себе, в совместной игровой импровизации педагога и ученика на уроке рождаются новые виды упражнений и этюдов, побуждающих труд души юной личности, духовное познание связей искусства и жизни.

Упражнение на дикцию, артикуляцию, дыхание. Выразительное чтение (поэзия), сюжетно-ролевые игры. Голосо-речевой тренинг. Игры-упражнения: «Позиции», «Зеркало» и др. Выполнение этюдов. Сюжетно-ролевые игры.

Практическая работа: Чтение, анализ сказок; инсценирование отдельных эпизодов. Упражнение на развитие выразительности движений, подвижности речевого аппарата.

Виды деятельности учащихся: индивидуальная и групповая работа.

Формы контроля: проект, зачет,

Оборудование: игровые средства обучения как основа для проведения творческих тренингов (игротека): набор кубиков, скакалки, мячи, наборы цветной и белой бумаги и картона, флаконы из-под духов, наборы лоскутов, наборы ключей, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок, бисер, пуговицы, нитки, иголки, пластилин.

6. Театральный марафон: «Если бы я был волшебником».

Практическая работа:

- эмоционально-художественное «погружение»,
- художественно-творческое и образное моделирование,
- активизация воображения и творческого представления,
- сравнение и сопоставление,
- импровизация,
- игровое подражание,
- самоидентификация с героем изучаемого художественного произведения,
- субъективная трансформация (произвольное видоизменение тех или иных средств художественной выразительности и последующее сопоставление их с замыслом автора),
- дедуктивно-индуктивное восприятие учебно-художественного материала (восхождение от общего к частному и от частного к общему) и др. Диагностика творческих способностей воспитанников.

Виды деятельности учащихся: индивидуальная и групповая работа.

- общение с художественным произведением на уровне сотворчества;
- собственные суждения учащихся о художественном образе, о своем отношении к явлениям искусства, действительности;
- смена сфер творческого самовыражения - слово, рисунок, музицирование, пластическое интонирование;
- создание (продуцирование) своего образа, художественной композиции; сочинительство.

Оборудование: игровые средства обучения как основа для проведения творческих тренингов (игротека): набор кубиков, скакалки, мячи, наборы цветной и белой бумаги и картона, флаконы из-под духов, наборы лоскутов, наборы ключей, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок, бисер, пуговицы, нитки, иголки, пластилин.

Методическое обеспечение образовательного процесса:

Занятия проводятся: коллективные, малыми группами. индивидуальные. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут). Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволяет поддерживать активный темп работы и избегать переутомления учащихся.

Все занятия коллективные, сочетают в себе два основных вида деятельности: беседа о специфике театрального искусства и игра. На первых занятиях преобладают игровые формы, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, учат действию и общению в коллективе.

Одним из средств достижения поставленной цели выступает художественная игра. В игровой форме происходит знакомство с новыми видами деятельности, приобретение навыков творческих действий. Таким образом, кроме приобретения новых знаний и умений, происходит обогащение жизненного опыта учащихся.

При работе над постановкой спектакля целесообразно разделить участников на следующие группы:

- солисты: в эту группу входят дети, имеющие достаточно высокий уровень развития музыкальных способностей, а также дети с вокальными данными или перспективой их развития;
- актерская группа: основные действующие лица на сцене;
- детский шумовой оркестр: в эту группу могут входить дети, которым в силу различных причин требуется более длительный период овладения сценической грамотой.

Все эти малые группы мобильны, при следующих постановках дети могут быть переведены из одной группы в другую.

Основные виды деятельности:

- беседа;
- экскурсии;
- уроки сценической и музыкальной грамоты;
- игровые виды деятельности;
- вокально-хоровая работа;
- слушание музыкального произведения и создание его пластического образа;
- выразительное чтение;
- игра на детских шумовых инструментах;
- создание масок, костюмов, декораций;
- участие в постановке спектакля.

Основные методы и технологии

Основным методом развития творческих способностей является импровизация:

- хореографическая импровизация; имитация движений; театрализация, импровизация на заданную тему;

- импровизация сопровождения музыкального произведения звучащими движениями.

Занятия сценической грамотой начинаются с воспитания умения организовано, с учетом присутствия партнеров распределяться на сценической площадке. Эти занятия развивают общие и специальные художественные способности.

Слово на сцене должно звучать отчетливо, ясно доносить мысль, быть эмоционально насыщенным – это диктует соответствующую работу над словом: занятия техникой и логикой речи, практическое овладение словесным действием.

На каждом занятии (независимо от темы раздела) обязательны: ряд упражнений на развитие артикуляции, дикции, дыхания, выразительности речи; вокально-хоровая работа; слушание музыки.

Итогом деятельности учащихся является их участие в постановке спектакля.

Методические условия реализации программы

Типы занятий:

- комбинированный;
- первичного ознакомления материала;
- усвоение новых знаний;
- применение полученных знаний на практике;
- закрепления, повторения;
- итоговое.

Формы организации учебного занятия:

- кружковое занятия;
- соревнование
- концерт;
- экскурсия;
- диспут;
- творческий отчет;
- круглый стол;
- урок-лекция;
- урок-репортаж;
- урок-путешествие;
- заочная экскурсия;
- творческая мастерская;
- урок-игра.

Средства, необходимые для реализации программы

Материальные средства:

- учебный кабинет;
- магнитофон;

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- синтезатор;
- фонотека;
- использование сети Интернет;
- наглядные демонстрационные пособия;
- материальная база для создания костюмов и декораций;
- школьная библиотека.

Педагогические кадры:

- педагоги дополнительного образования;
- учитель музыки, ИЗО;
- музыкальный работник.

Реализация программы проводится в соответствии с основными педагогическими принципами: от простого к сложному, от известного к неизвестному, воспитывающее обучения, научности, систематизации и последовательности, сознательности и активности, доступности, прочности, наглядности.

Технологическую основу программы составляют следующие технологии:

- педагогические технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса:
 - ✓ педагогика сотрудничества;
- педагогические технологии на основе эффективности управления и организации образовательного процесса:
 - ✓ групповые технологии;
 - ✓ технологии индивидуального обучения;
 - педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся:
 - ✓ игровые технологии ;
 - ✓ проблемное обучение

Реализации этих технологий помогают следующие организационные формы: теоретические и практические занятия (групповые, индивидуальные и сводные), а также показательные выступления на всевозможных праздниках и конкурсах.

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом.

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во время занятий

происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.

С первого года обучения необходимо проведения индивидуальной работы с воспитанниками различной направленности: для одних - это снятие мышечных зажимов, устранение дефектов речи и т.п.;

для других – дальнейшее развитие природных задатков.

На индивидуальных занятиях работа проводится с детьми в количестве от 1 до 3 человек.

Для успешной реализации программы предусматриваются также проведение сводных занятий. Сводные занятия преследуют своей целью объединение в совместной деятельности групп разного года обучения.

Условия, необходимые для решения поставленных задач:

- обеспечение материально-технической базой
- Посещение профессиональных и самодеятельных театров, встречи с интересными людьми;
- Взаимное общение детей из различных художественных коллективов города.

Для подведения итогов реализации программы используются следующие **формы**

- театральные постановки
- игры;
- открытые занятия;
- концерты;
- анкеты;
- тесты;
- фестивали;
- конкурсы.

Литература для учителя:

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-11 классы. М., 2006.
2. Айзерман Л.С. Испытание доверием. Записки учителя. М., 1991.
3. Анализ драматического произведения / Под ред. В.М.Марковича. Л., 1988.
4. Анализ литературного произведения. Вологда, 2001.
5. Афанасенко Е.Х., Ключенева С.А. и др. Детский музыкальный театр. Программы, разработки занятий. Волгоград, «Учитель», 2008.
6. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. СПб., 2006..
7. Вечканова И.Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников: Учебно-методическое пособие. СПб, 2006.
8. Вопросы режиссуры детского театра. М., 1998.
9. Восприятие учащимися литературного произведения и методика школьного анализа / Под ред. А.М.Докусова. М., 1974.
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991.
11. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3, 4 класс. М., 2004.
12. Голубков В.В. Мастерство устной речи. М., 1965.
13. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. М., 1992.
14. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. М., 2007.
15. Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д., 2005.
16. Дополнительное образование //Научно-методический журнал, 2001-2009 г.г.
17. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. М., 1992.
18. Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр. М., 1982.
19. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Т.М.Грабенко. Игры в сказкотерапии. СПб., 2006.
20. Из опыта внеклассной работы по литературе / Сост. Бушина Е.И. М., 1980.
21. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании реализации замысла школьного урока. М., 1993.
22. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного возраста. М., 2005.
23. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с англ. М., 1998.
24. Качурин М.Г. Организация исследовательской деятельности учащихся. М., 1988.

25. Ключева Н.В. Учим детей общению. Ярославль, 1996.
26. Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках театра. Киев, 2006.
27. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. М., 2000.
28. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. М., 2000.
29. Коровина В.Я. Развитие устной речи учащихся 4-7 классов. М., 1978.
30. Котельникова Е. А. Биомеханика хореографических упражнений. («Я вхожу в мир искусств»). М., 2008.
31. Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения. М., 1997.
32. Леонов А.А. Развитие речи учащихся. М., 2009.
33. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. М., 1980.
34. Любовь моя, театр: Программно-методические материалы. Приложение к журналу «Внешкольник». Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи». Библиотечка для педагогов, родителей, и детей. № 7. – М.: Изд-во ГОУ ЦРСДОД 2004. Аудиоподдержка.
35. Медведев В.П. Изучение лирики в школе. М., 1984.
36. Межпредметные связи при изучении литературы в школе / Под ред. Е.Н.Колокольцева. М., 1990.
37. Методика выразительного чтения / Под общей ред. Т.В.Завадской. М., 1985.
38. Михальская А.К. Педагогическая риторика. М., 1998.
39. Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения. М., 1976.
40. Молдавская Н.Д. Самостоятельная работа учащихся над языком художественного произведения. М., 1964.
41. Никитина А.Б. «Дети - театр - образование». М., 2008.
42. Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского. М., 2008.
43. Пеня Т.Г. Космос театра - М., 1995.
44. Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. М., 2008.
45. По новым программам. 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл.: Сборник научных статей в помощь учителю литературы. Череповец. 1994, 1996, 1997, 1998.
46. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая программа для детей. Спб, 2008.
47. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. М., 2008.
48. Поэтика художественного текста на уроках литературы / Под ред. О.Ю.Богдановой. М., 1997.
49. Проблемы анализа художественного произведения в школе / Отв. Ред. О.Ю.Богданова. М., 1996.
50. Развитие речи учащихся 4-10 классов в процессе изучения литературы в школе. М., 1985.
51. Развитие речи учащихся на уроках литературы. М., 1980.

52. Рез З.Я. Изучение лирики в школе. Л., 1968.
53. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. Спб., 2007.
54. Сальникова Н. Работа с детьми: школа доверия. Спб., 2003.
55. Скрипник И.С. Театр теней. – М., 2005.
56. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и подростками. Спб., 2007.
57. Современный урок (русский язык и литература) / Под ред. З.С.Смелковой. Л., 1990.
58. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. Ярославль, 1996.
59. Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников (обучение сочинению сказок). М., 2008.
60. Театр 1 - 11 классы. / под ред. А.П. Ершовой и «Космос Театра» Т.Г. Пени. М., 1993.
61. «Театр» в начальной школе. Методическое пособие. М., 2006.
62. Тюханова Е.Л. Театр и дети. М., 2007.
63. Уроки внеклассного чтения / Сост. Я.Г.Нестурх. М., 1980.
64. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности : Программа и репертуар. – М., 2004.
65. Шильгави В.П. Начнем с игры. Л., 1980.
66. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. – М., 2002.
67. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. - М., 2001.

Литература для учащихся

1. Анализ драматического произведения / Под ред. В.М.Марковича. Л., 1988.
2. Анализ литературного произведения. Вологда, 2001.
3. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения. М., 1964.
4. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4 класс. – М., 2004.
5. Голубков В.В. Мастерство устной речи. М., 1965.
6. Громцева С.Н., Маранцман В.Г., Мурин Д.Н. Проверочные работы по литературе в У111 - X классах. М., 1982.
7. Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр. М., 1982.
8. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с англ. – М., 1998.
9. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. М., 2000.
10. Маранцман В.Г. Труд читателя. М., 1986.
11. Методика выразительного чтения / Под общей ред. Т.В.Завадской. М., 1985.

12. Никитина А.Б. «Дети - театр - образование». М., 2008.
13. Озмитель Е.К. О сатире и юморе. Л., 1973.
14. Пеня Т.Г. Космос театра - М., 1995.
15. Поэтика художественного текста на уроках литературы / Под ред. О.Ю.Богдановой. М., 1997.
16. Проблемы анализа художественного произведения в школе / Отв. Ред. О.Ю.Богданова. М., 1996.
17. Рез З.Я. Изучение лирики в школе. Л., 1968.
18. Рыбак Л.А. Образное мышление и урок литературы. М., 1966.
19. Тюханова Е.Л. Театр и дети. М., 2007.
20. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика. Упражнения для детей 5-7 лет. – М., 2008.
21. Чеботаревская Т. А. Путешествие по театральной программе. М., 1975.
22. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. – М., 2002.

Приложение:

Задачи: расширить кругозор школьников в области театрального искусства, познакомить с элементами театральной техники, развивать память, фантазию, вкус.

Ход подготовки:

1. Выбрать из числа старших школьников ведущего (им может быть также пионервожатый или классный руководитель).

2. Создать творческую группу «театроведов», которые дадут задания школьникам: «историкам» — подготовить рассказ об истории возникновения театра, о его развитии; «музыкантам» — разработать музыкальную викторину; «актерам» — провести игру «Сценическая импровизация»; «костюмерам» — провести конкурс «Подбери костюм сказочному герою».

3. Для проведения практических заданий пригласить артистов театра, участников школьной художественной самодеятельности.

4. Прочитать книги о театре (см.: список литературы для учащихся).

План-конспект:

1. Вступительное слово ведущего (тезисы):

Каким радостным, волнующим событием является для нас каждое посещение театра! Театральный спектакль полон движения, ярких чувств и мыслей, на нем мы познаем жизнь, искренне радуемся, огорчаемся и восхищаемся. Многие из вас любят театр и тайком мечтают стать артистами, но боятся в этом признаться.

Актерское дарование — явление сложное. Его надо развивать с детства. К. С. Станиславский, выдающийся режиссер и актер, писал: «Талант — это счастливая комбинация многих творческих способностей человека в соединении с творческой волей... Нужны: наблюдательность, впечатлительность, память... темперамент, воображение, фантазия, вкус, ум... искренность, самообладание, находчивость ...»

Этот театральный час поможет вам больше узнать о театре, попробовать свои творческие силы.

2. Выступление «историков». Рассказ о происхождении театра, о лучших театрах страны, известных актерах.

3. Выступление «музыкантов». Отгадайте, из каких музыкальных сказок звучит эта музыка и нарисуйте иллюстрации к ней («Приключения Буратино» А. Рыбникова, «Волк и семеро козлят» М. Ковалю, «Петя и Волк» С. С. Прокофьева, «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова, «Кикимора», «Баба-Яга», «Волшебное озеро» А. К. Лядова и др.).

4. Выступление «актеров». Игра «Сценическая импровизация».

«Актеры» рассказывают об искусстве сценической импровизации. Импровизация — это такая игра, которая включает в себя разнообразное множество игр, и каждая из них никогда не имеет однозначного решения. Все зависит от воображения и фантазии играющих.

Задание 1. Разыграть ситуацию знакомства двух своих сверстников, встретившихся... на именинах у Мухи-Цокотухи.

Задание 2. Представить, что палка — это тяжелая гиря. Продемонстрировать действия с палкой-«гирей». Можно взять книгу, мяч и т. п. и представить их себе совсем в другом качестве. Например, с мячом обращаться, как с букетом цветов. Остальные участники игры должны угадать по действиям ребят, какой именно это предмет.

Задание 3. Разбить класс на две команды. Первая команда должна инсценировать басню И. А. Крылова «Зеркало и Обезьяна», в которой участвуют не три исполнителя (Чтец, Обезьяна и Медведь), а пять (две Обезьяны, два Медведя и Чтец). Никакого зеркала в басне быть не должно: им будут «отражения» — двойники Обезьяны и Медведя. Вторая команда может инсценировать басни И. А. Крылова «Квартет» или «Слон и Моська», (см.: Крыловский вечер в школе. М., 1969, с. 90 — 95).

Подведение итогов: какая команда лучше выполнила все задания.

5. Выступления «костюмеров». Конкурс «Подбери костюм сказочному герою».

Ведущий выносит реквизит: бумагу, краски, ножницы, клей, кусочки материи и др. Каждой команде за 10 — 15 минут предлагается изготовить костюм: Черномора, Мальвины, доктора Айболита, Золушки, Карабаса-Барабаса (на выбор) и продемонстрировать его.

План дальнейшей работы:

1. Подготовить театральную игру-импровизацию для младших классов «Приходите к нам в театр!» (См.: Матвеев В. Ф. Октябрюта — дружные ребята! М., 1981, с. 152 — 157).

2. Побывать на спектаклях в Волгоградском ТЮЗе. Провести обсуждение одного из них.

3. Провести конкурс иллюстраций к просмотренному спектаклю.