

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)
«Урок театра»**

(дополнительные образовательные услуги)

на 2011-2012 учебный год

Составитель:
Вологина Ирина
Яковлевна,
педагог дополнительного
образования

Волгоград - 2011

Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа является авторской и разработана в Лицее № 8 «Олимпия». В основу данной программы обучения учащихся первого, второго и третьего года обучения по программе общеобразовательной школы 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 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 «Урок театра» по содержательной, тематической направленности является художественно-эстетической; по функциональному назначению- досуговой, общекультурной; по форме организации- групповой, студийной, кружковой; по времени реализации – краткосрочной.

Программа «Урок театра» предназначена для младших школьников до 10 лет, а также интересующихся предметом, одаренных учащихся и направлена на обеспечение дополнительной теоретической подготовки по эстетике.

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

Программа «Урок театра» 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 «Урок театра» 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 «Урок театра».

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 «Урок театра» – 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. И в этом смысле данная учебная программа позволяет школьному театру стать объединяющим клубным пространством неформального социо-культурного общения детей и взрослых по средством восприятия самобытного художественного явления.

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 «Урок театра» - 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 «Урок театра» 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 136 (1, 2 и 3 год обучения) часа. Периодичность занятий 2 раза в неделю (с делением на подгруппы).

«Урок театра» 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 «Урок театра»:

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:

формировать целостное представление об искусстве;

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 «Урок театра»:

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 «Урок театра» 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 «Урок театра» 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. В планирование содержания включены итоговые (контрольные) уроки (отмечены*), которые проводятся после завершения работы по программе.

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.

В результате работы учащихся по программе «Урок театра» 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://www.volgogradinform.ru/kultura/2252.html); <http://www.molod-theatre.ru/>.

Программа «Урок театра» 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 г.о.	2 г. о.	3 г.о.	1 г.о.	2 г.о.	3 г.о.	1 г.о.	2 г.о	3 г.о.
1	Что такое театр? Учимся быть артистами.	14	14	15	9	5	9	5	9	6
2	Театральная гимнастика.	18	20	14	9	14	9	9	6	5
3	Играем в театр.	15	18	21	9	9	7	6	9	14
4	«Играй – театр», «Театральная полянка»	16	20	17	7	8	5	9	12	12
5.	Театральные загадки.	22	18	23	10	9	14	12	9	9
6.	Театральные сказки.	15	18	16	6	9	9	9	9	7
7.	Театральный марафон: «В стране любимых скороговорок».	26	18	20	12	9	9	14	9	11
	Итоговое занятие	10	10	10	5	5	5	5	5	5
	Итого	136	136	136	68	68	68	68	68	68

Учебно-тематический план:

№	Содержание учебных разделов	Общее количество часов			В том числе					
					теория			практика		
		1 г.о.	2 г.о.	3 г.о.	1 г.о.	2 г.о.	3 г.о.	1 г.о	2 г.о	3 г.о.
1	Введение.									
1.1.	Цели и задачи курса. Что такое театр? Учимся быть артистами.	14	14	15	9	5	9	5	9	6
2	Театральная гимнастика.									
2.1.	Весёлая языковая физкультура.	18	20	14	9	14	9	9	6	5
2.2.	Пальчиковая гимнастика	15	18	21	9	9	7	6	9	14
2.3.	Практическая работа									
3	Играем в театр:									
3.1.	«Звери в театральном лесу».	16	20	17	7	8	5	9	12	12
3.2.	«Играй – театр», «Театральная полянка»	22	18	23	10	9	14	12	9	9
3.3.	Практическая работа									
4.	Театральные загадки									
5.	Театральные сказки.	15	18	16	6	9	9	9	9	7
6.	Театральный марафон: «В стране любимых скороговорок».	26	18	20	12	9	9	14	9	11
	Итоговое занятие	10	10	10	5	5	5	5	5	5
	Итого:	136	136	136	68	68	68	68	68	68

Содержание учебных тем:

1. Введение.

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. Театральная гимнастика.

Пальчиковая гимнастика.

Упражнения на дыхание, дикцию, артикуляцию. Выразительное чтение. Игры со словами. Весёлая языковая физкультура.

Практическая работа: выполнение тренинга-разминки.

а) Кинолента видения.

Развитие логического мышления и восприятия картины.

б) Перестановка предметов и запоминание всех положений вещи.

Развивает зрительную память

в) Пишущая машинка.

По кругу идет устная раскладка алфавита, каждый запоминает свою букву, затем педагог произносит в слух несколько раз любое четверостишие, после определенной команды и хлопка в ладоши педагога, каждый откликается хлопком на свою букву, это развивает умственную и физическую координацию, чувство ритма и партнерства.

г) Фрагменты картин популярных художников.

Способность передачи фрагмента картины, рисунка, кинофильма.

Развивает точность внутренней и внешней пластики.

д) Импровизация под музыку.

Развивает ассоциативное мышление, восприятие мира.

Виды деятельности учащихся: индивидуальная и групповая работа.

Формы контроля: проект, зачет.

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

3. Играем в театр.

«Звери в театральном лесу». «Играй – театр», «Театральная полянка»

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. Театральные загадки.

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 сказки.

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: «В стране любимых скороговорок».

Беседа. Создание этюдов на заданные темы. Исполнение вокального репертуара. Музыкально-ритмические упражнения, голосо-речевой тренинг. «Красноречивое молчание» - игра-упражнение. Сочинение и выполнение этюдов.

«Верю – не верю»: игра-тренинг. Инсценирование. Работа над словом. Устранение дикционных недостатков.

Практическая работа: Игра на мнимых музыкальных инструментах, мнимое пение. Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, произвольного внимания, воображения, наблюдательности. Этюды на выразительность жестов. Этюды с воображаемыми предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое поведение. Импровизация игр-драматизаций. Сказкотерапия.

Диагностика творческих способностей воспитанников.

Виды деятельности учащихся: индивидуальная и групповая 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.

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

людей: Пер. с англ. М., 1998.

25. Качурин М.Г. Организация исследовательской деятельности учащихся. М., 1988.

26. Ключева Н.В. Учим детей общению. Ярославль, 1996.

27. Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках театра. Киев, 2006.

28. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. М., 2000.

29. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. М., 2000.

30. Коровина В.Я. Развитие устной речи учащихся 4-7 классов. М., 1978.

31. Котельникова Е. А. Биомеханика хореографических упражнений. («Я вхожу в мир искусств»). М., 2008.

32. Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения. М., 1997.

33. Леонов А.А. Развитие речи учащихся. М., 2009.

34. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. М., 1980.

35. 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.

36. Медведев В.П. Изучение лирики в школе. М., 1984.

37. Межпредметные связи при изучении литературы в школе / Под ред. Е.Н.Колокольцева. М., 1990.

38. Методика выразительного чтения / Под общей ред. Т.В.Завадской. М., 1985.

39. Михальская А.К. Педагогическая риторика. М., 1998.

40. Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения. М., 1976.

41. Молдавская Н.Д. Самостоятельная работа учащихся над языком художественного произведения. М., 1964.

42. Никитина А.Б. «Дети - театр - образование». М., 2008.

43. Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского. М., 2008.

44. Пеня Т.Г. Космос театра - М., 1995.

45. Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. М., 2008.

46. По новым программам. 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл.: Сборник научных статей в помощь учителю литературы. Череповец. 1994, 1996, 1997, 1998.

47. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая программа для детей. Спб, 2008.

48. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. М., 2008.

49. Поэтика художественного текста на уроках литературы / Под ред. О.Ю.Богдановой. М., 1997.

50. Проблемы анализа художественного произведения в школе / Отв. Ред. О.Ю.Богданова. М., 1996.

51. Развитие речи учащихся 4-10 классов в процессе изучения литературы в школе. М., 1985.
52. Развитие речи учащихся на уроках литературы. М., 1980.
53. Рез З.Я. Изучение лирики в школе. Л., 1968.
54. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. Спб., 2007.
55. Сальникова Н. Работа с детьми: школа доверия. СПб., 2003.
56. Скрипник И.С. Театр теней. – М., 2005.
57. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и подростками. Спб., 2007.
58. Современный урок (русский язык и литература) / Под ред. З.С.Смелковой. Л., 1990.
59. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. Ярославль, 1996.
60. Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников (обучение сочинению сказок). М., 2008.
61. Театр 1 - 11 классы. / под ред. А.П. Ершовой и «Космос Театра» Т.Г. Пени. М., 1993.
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. Октябрята — 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.