

**ПРОГРАММА КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ

Усть-Кут, 2023

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

Современное общество требует от человека основных базовых навыков в любой профессиональной деятельности – эмоциональная грамотность, управление вниманием, способность работать в условиях кросскультурности, творчество и креативность, способность к (само)обучению и др. При правильно выстроенной работе основную часть из востребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь театральной деятельностью.

Театральное искусство предоставляет все возможности для развития разносторонней личности нового времени, умеющей нестандартно мыслить, быть уверенной в себе, отстаивать свою точку зрения, отвечать за свои поступки, способную слушать и слышать мнение другого человека, видеть мир в его разнообразии, различать оттенки эмоций и говорить о своих чувствах. Театр с его широчайшим спектром художественно-выразительных и воспитательных возможностей – это ещё и искусство общения.

У подростков в среднем школьном возрасте (возрастная группа 11-13 лет) происходит переход от незрелости к начальному этапу зрелости. Он затрагивает весь организм ребенка: физиологическую, интеллектуальную и нравственную стороны.

В этом возрасте формируется характер ученика, происходит перестройка психофизического аппарата, ломка сложившихся форм взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Существенное значение необходимо придавать эмоциональному аппарату подростка. Эмоции в этот период становления отличаются серьезностью веры в них самого подростка и трудностью управления ими, прежде всего из-за неспособности их контролировать, неумением сдерживать себя, что отражается на окружающих из-за резкости поведения ученика. Влияние чувств на подростка происходит гораздо сильнее, нежели восприятие им книг и учителей.

Существенным изменением подвергается память и внимание. С одной стороны, формируется произвольное внимание, с другой – обилие различных впечатлений, связанных с эмоциональной, чувствительной активностью, приводит к быстрой потере внимания.

В этом возрасте происходит скачок мыслительного процесса. Появляется определенная систематичность в подходе к изучению предметов школьной программы: самостоятельный мыслительный процесс, возможность делать выводы и обобщения, раскрытие содержания того или иного понятия в конкретных образах.

У подростков появляется потребность в новых знаниях и впечатлениях. Задача педагога заключается в поддержке этих стремлений школьника. В процессе воспитания и обучения в школьных театрах необходимо всячески убеждать подростков в том, что именно образованный и умный человек может быть успешным, лучшим в своем деле. Если у подростка произойдет слияние его интересов и убеждений (педагогическая задача), тогда произойдет эмоциональный всплеск, направленный на изучение предмета.

Создание творческой рабочей атмосферы, в которой педагог и школьник будут чувствовать себя комфортно, возможно при ежедневном воспитании ответственного отношения обучающихся к занятиям. В этом помогут конкретные требования:

- не опаздывать на занятия, объясняя это тем, что опоздавший не только сам пропускает начальный этап разминки, являющийся важным моментом концентрации группового и индивидуального внимания, но и отвлекает своим приходом остальных школьников и педагога;

- с первых занятий убедить обучающихся в необходимости завести отдельную тетрадь для записи упражнений и текстов. Эта тетрадь будет содержать все основные этапы обучения и может пригодиться в дальнейшем;
- налаживание творческой дисциплины.

Занятия по театральной деятельности целесообразно строить по принципу междисциплинарной связи. Отбор и распределение упражнений выстраивать по принципу «от простого к сложному». Каждое конкретное занятие является звеном общей системы обучения. Предпочтительна игровая форма занятий в соответствии с возрастными интересами.

Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому мастерству и сценической речи строится на основе методики воспитания и обучения Вахтанговской школы. Главная особенность школы – последовательность освоения элементов техники актёра: «От простого к сложному! Без спешки и больших скачков! Каждый следующий элемент вбирает в себя все предыдущие».

Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике Вахтанговской школы следующий:

1. Внимание
2. Память
3. Воображение
4. Фантазия
5. Мышечная свобода
6. Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру)
7. Физическое самочувствие
8. Предлагаемые обстоятельства
9. Оценка факта
10. Сценическое общение

Во внеурочной работе по театральной деятельности с подростками необходимо уделять особое внимание адаптации упражнений под конкретную возрастную категорию школьников. Нужно максимально емко и компактно объяснять задачи упражнения, тем самым стремиться к осознанности занятий; контролю над правильным выполнением упражнений; внимательно следить за темпо-ритмом занятия и уделять больше внимания дисциплине. Все это связано с пониманием целесообразности каждого отдельно взятого упражнения и перспективы всего учебного процесса. Педагог может частично делегировать, доверить кому-то из детей провести конкретное упражнение или фрагмент разминки.

Важно, чтобы школьники на занятиях ощущали успех, чувствовали, что у них получается, тогда будет постоянная заинтересованность в дальнейшем освоении процесса обучения. Нельзя нацеливать подростков на определенный результат любым способом. Выстроенная модель воспитания и обучения должна приносить удовольствие, а не сиюминутный успех.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- выразительно читать и правильно интонировать;
- различать произведения по жанру;
- читать наизусть, правильно расставлять логические ударения;
- освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической речи;
- использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики;
- использовать упражнения для снятия мышечных зажимов;
- ориентироваться в сценическом пространстве;
- выполнять простые действия на сцене;
- взаимодействовать на сценической площадке с партнёром;
- произвольно удерживать внимание на заданном объекте;
- создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения учебной задачи и правильность ее выполнения;
- приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Регулятивные УУД:

- приобретение навыков самоконтроля и самооценки;
- понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем;
- планирование своих действий на отдельных этапах работы;
- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности;
- анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью педагога позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД позволяют:

- развить интерес к театральному искусству;
- освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);
- сформировать представления о театральных профессиях;
- освоить правила проведения рефлексии;
- строить логическое рассуждение и делать вывод;
- выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злорада,

удивление, восхищение);

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл простого текста.

Коммуникативные УУД позволяют:

- организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и сверстниками;
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий контроль и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, показа этюдов и миниатюр.

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения программы «Школьный театр» в форме творческого отчета: показа инсценировок, театральных миниатюр, миниспектаклей, проведения школьного мероприятия.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Название раздела/темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля по разделам
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие.	1	1	-	Беседа, игра, инструктаж.
2.	Азбука театра.	3	2	1	Беседа, игры, тестирование, «посвящение в театральные зрители».
3.	Театральное закулисье.	2	1	1	Экскурсия, творческое задание.
4.	Посещение театра.	6	4	2	Просмотр спектакля, написание эссе.
5.	Сценическая речь. Культура и техника речи.	14	2	12	Беседа, наблюдение; выполнение творческих заданий
6.	Художественное чтение.	10	1	9	Беседа, наблюдение; выполнение творческих заданий
7.	Основы актерской грамоты.	20	10	10	Беседа, наблюдение; выполнение творческих заданий
8.	Предлагаемые обстоятельства. Театральные игры.	24	4	20	Беседа, наблюдение; выполнение творческих заданий
10.	Актёрский практикум. Работа над постановкой.	30	3	27	Наблюдение; выполнение творческих заданий
11.	Итоговая аттестация	2	-	2	Творческий отчёт
Итого		136	30	106	

Примечание: количество часов учебно-тематического плана представлено из расчёта на 1 учебную группу, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа), 34 учебные недели.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами поведения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, поездок в транспорте. Знакомство с правилами противопожарной безопасности.

Практическая часть. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» – умение представить себя публике. Заполнение анкеты участника театральной студии. Разработка Устава коллектива.

2. АЗБУКА ТЕАТРА

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Знакомство с мифологией.

Правила поведения в театре. Театральный этикет.

Практическая часть. Тест «Какой я зритель». Посвящение в «театральные зрители», выдача удостоверений, где можно отмечать посещения наклейками или записывать названия спектаклей.

«Театральная» викторина.

3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в диалоге и интерактивно. Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, декоратор, гример, оператор, звукорежиссёр, бутафор.

Практическая часть. Творческие задания и театральные игры помогут раскрыть тему. Сценический этюд «Представить профессию...».

4. ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА

Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход с детьми в профессиональный театр или просмотр телеспектакля.

Практическая часть. Обсуждение с использованием вопросов на сопереживание: «Были ли моменты, где было особенно страшно, горько, смешно, хоте-лось плакать, стыдно?». Написание эссе «Мои впечатления», «Что бы вы добавили или поменяли в сценарии спектакля».

5. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ. КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ

Теоретическая часть. Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках.

Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму:

1. определение целей и условий выполнения;
2. педагогический показ;
3. просмотр упражнения;
4. комплексный контроль и корректировка.

В результате поэтапного индивидуального контроля (объяснил – показал посмотрел – сделал замечание – показал; посмотрел – показал ошибку – показал правильный вариант – посмотрел) можно добиться максимальной эффективности в освоении того или иного упражнения.

Практическая часть. На занятиях преобладают игровые технологии. Игры применяются в соответствии с возрастными интересами.

ДЫХАНИЕ

Обращать внимание на:

- соединение дыхания и движения (например, гусиный шаг, пол горит, ритмические шаги, координация движений и т.п.);
- одну техническую задачу многократно повторять с разными вариантами образов (например, фиксированный выдох на Ф – задуваю свечу, отгоняю комаров, рисую портрет и т.п.);
- активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например, парные упражнения – согреть дыханием партнера, перебросить воображаемые мячики и т.п.).

Артикуляция

Обращать внимание на:

- обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и нижняя челюсть находятся в покое);
- медленный темп, который увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более эффективным;
- координация движений и покоя всех частей речевого аппарата;
- координация работы мышц речевого аппарата с жестами и мимикой (например, движение языка противоположно движению и темпу движения рук, плюс к этому движение зрачков и т.п.).

Дикция

Обращать

внимание

на:

- активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например, давать творческие парные задания – диалог из простых и сложных звуко сочетаний);
- ритмические вариации в ускоренном темпе (скороговорки в диалогах с различным словесным действием – убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-то и т.п.).

Финальным материалом могут быть индивидуальные стихи и парные этюды с использованием упражнений по дикции и дыханию.

Варианты упражнений смотрите в методическом пособии-практикуме «Культура и техника речи», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

6. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ

Теоретическая часть. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Знакомство с законами художественного чтения. Темп речи. Интонация. Понятие текста и подтекста, произносимой фразы.

Практическая часть. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Чтение вслух литературного произведения и его разбор. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи. Развитие навыка логического анализа текста на материале народных и литературных сказок.

Восстановление хода сказки по одному из эпизодов (игры в «Угадайку», узнавание сказки по рисунку, по фразе).

Сочинение сказок по схеме: завязка, развитие действия, кульминация, развязка.

7. ОСНОВЫ АКТЕРСКОЙ ГРАМОТЫ

Теоретическая часть. В игровой форме идет работа на развитие внимания, воображения и фантазии. Важно также развивать физическое самочувствие, коллективную согласованность действий. Сценическое действие. Сценическая задача и чувство. Разыгрываются этюды на взаимодействие с партнером.

Больше внимания уделять творческой дисциплине. Лаконично объяснять задачи упражнения. Цель занятия – закрепление результата и постановка новой цели, на следующем занятии – повторение и закрепление. Обсуждение результатов упражнения проводятся кратко, легко, с юмором. Нужно стремиться к осознанности занятий, быть заинтересованным в положительном результате.

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие сценического внимания. Развитие фантазии с помощью переноса в нереальные миры. Этюды на тему, фантазии на темукартин.

Упражнения на коллективные действия: «Повтори позу», «Опаздывающее зеркало», «Фигуры» и т.д.

Развитие фантазии через овладение динамикой развития сюжета. Создание и развитие сказочной ситуации на основе реального действия («...я пошел в магазин и вдруг...»).

Индивидуальные и коллективные этюды на выполнение одного и того же

действия, но с различными задачами; одной и той же задачи, но в разных предлагаемых обстоятельствах. Например, открыть дверь, чтобы проветрилась комната, чтобы услышать разговор в коридоре, чтобы напугать кого-либо; собирать листья – в солнечную погоду, под дождем, под снегом и т.д.

Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка».

Поставить группу в полукруг либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита (у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово – Носорог. Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н». Затем вновь преподаватель хлопает в ладоши – ученик, у которого буква «О» хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя.

В создании определенной формы подачи того или иного упражнения педагогу необходимо, с одной стороны, погружать ребенка в знакомую для него ситуацию («ловля комара» – как предлагается в примере), развивающую его внимание и воображение. С другой стороны, педагогу нужно задействовать принцип соперничества и соревновательности (кто сможет быстрее всех и точнее всех справиться с этим упражнением), но ни в коем случае не выделять победителя и проигравшего!

8. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в предлагаемых обстоятельствах.

Понятие «театральная игра». Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, движений и чувств.

Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх.

Упражнения: заблудился в лесу, хочу выбраться; попал в незнакомый дом/город, хочу понять, кто здесь живёт и т.д. Упражнения на смену предлагаемых обстоятельств (жарко, вдруг пошёл дождь, подул ветер, стало холодно, налетела вьюга и т.д.).

Выполнение этюдов: «Встреча», «Знакомство», «Ссора», «Радость», «Удивление». Этюды по картинам художников.

Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам.

9. РИТМОПЛАСТИКА

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и шейного отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, двигательные возможности, проблемы и ограничения. Правильно поставленный корпус – основа всякого движения.

Понятия:

- точки зала (сцены);
- круг, колонна, линия (шеренга);
- темпы: быстро, медленно, умеренно.

Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение пластических образов, попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку).

Привить уважение к своему телу, научиться им владеть и держать в тонусе. Техника безопасности.

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие двигательных способностей

(ловкости, гибкости, подвижности, выносливости), на освобождение мышц, равновесие, координацию в пространстве. Приседания, игра с мячом, бег, бег с произношением цифр, ритмические игры. Удар теннисного мяча в пол или бросок в руки другого ребенка; бег по залу в сочетании с активными выдохами на «пф»; счет с приседаниями (присел – встал – сказал РАЗ, присел – встал – сказал ДВА и т.д.).

Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая импровизация на музыку разного характера.

Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений).

Упражнения на координацию движений и ощущения тела в пространстве при произнесении диалога. Речевое взаимодействие. Такт, музыкальная фраза, акценты, сильная и слабая доля. Правильная техника дыхания.

Музыкальный образ средствами пластики и пантомимы. Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение пластических образов, попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку).

Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух, трех плоскостях и со сменой плоскостей:

- последовательные движения;
- одновременно разнонаправленные, то есть выполняемые одновременно двумя руками в разных направлениях с одновременной работой неодновременных мышц — движения с асимметричной координацией из асимметричных исходных положений.

Перестроение в указанные фигуры, в том числе и геометрические.

10. РАБОТА НАД ПОСТАНОВКОЙ (ИНСЦЕНИРОВКОЙ, МИНИАТЮРАМИ, МИНИСПЕКТАКЛЯМИ)

Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Определение главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, выделение основных событий. Разбор. Определение жанра будущей театральной постановки. Читка по ролям.

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения.

Этюдные репетиции на площадке. Разбор мизансцен. Отработка монологов. Пластический рисунок роли. Темпоритм.

Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для музыкального оформления постановки. Сводная репетиция. Генеральная репетиция.

11. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ)

Практическая часть. Творческий отчёт. Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятия. Обсуждение. Рефлексия.

Подведение итогов. Анализ работы.

ЛИТЕРАТУРА, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАНЯТИЙ

1) Методическое пособие – практикум «Ритмика и сценические движения»

<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

2) Методическое пособие – практикум «Культура и техника речи»

<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

3) Методическое пособие – практикум «Основы актёрского мастерства»

<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

4) Сайт «Драматешка»

«Театральные шумы»

<http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary>

5) Сайт «Драматешка»

«Музыка»

<http://dramateshka.ru/index.php/music>

