

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «РГДДТ»
Т.Е. Пыжонкова
Приказ от 09.01.2025 № 1-Д
Протокол педагогического совета
№ 2 от 28.12.2024 года

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
краткосрочная программа
«Театральное лето»

Направленность: художественная

Возраст детей: 9-15 лет

Срок реализации: 1 лагерная смена

г. Рязань, 2025

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа «Театральное лето» имеет художественную направленность, является общеразвивающей и краткосрочной.

Данная программа реализуется в летний период 2023 года на базе оздоровительного лагеря «Сказка».

Одной из форм деятельности, способствующих самовыражению ребенка, стремлению к гармоничному бытию и здоровым отношениям с людьми, творческому отношению к жизни, уверенностью в себе, является театральное искусство.

Театр — это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать любовь к театральному искусству. Летний период наиболее продуктивен для дополнительного развития художественных способностей у детей и подростков.

Театр, как искусство, учит видеть прекрасное в жизни и в людях, зарождает стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств театрального искусства, таких как: интонация, мимика, жест, пластика, походка - не только знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями произведений. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического). Одновременно способствует сплочению коллектива, расширению культурного диапазона, повышению культуры поведения.

Актуальность программы.

Театральная деятельность — одна из лучших форм организации дополнительного образования для выполнения задачи, которая поставлена перед педагогическим сообществом в концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, а именно «организация воспитательной деятельности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского общества и государства, а также формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности», что особенно важно в настоящее время.

Педагогическая целесообразность.

Педагогическая целесообразность программы нацелена на формирование личности, ориентированной на культурные ценности.

Российский актёр, театральный режиссёр, педагог - А.А. Брянцев метко заметил: «Школа – повседневность, а театр – праздник. Он жизнь раскрывает глубже, чем на обыкновенных уроках. На занятиях развиваются мыслительные способности, но человеческие качества, конечно, раскрываются больше в театре». От того, как будет развиваться театр, в известной мере зависит будущее других искусств, а как следствие, будущее нашего общества в целом.

Примерный репертуар театральных миниатюр и используемых в процессе обучения литературных произведений будет соотнесен со школьной программой по литературе.

Адресат программы.

Программа ориентирована на обучающихся 9-15 лет, воспитанников оздоровительного лагеря «Сказка».

Занятия по программе проводятся в группах по 10-15 человек.

Формы обучения: очная.

Занятия проводятся на русском языке.

Объём и сроки реализации программы, режим занятий.

Занятия проводятся 4 или 2 раза в неделю по 4 академических часа. Всего 3 недели, общее количество часов – 40.

Продолжительность программы – 1 лагерная смена.

Цель программы: творческое развитие личности ребенка посредством приобщения к театральному искусству.

Задачи:

Обучающие:

- научить азам теоретических знаний, практических умений и навыков в области актерского мастерства, сценического движения и пластика;
- раскрыть индивидуальные способности ребенка, в том числе эмоционально-образного восприятия окружающего мира;
- помочь овладеть знаниями основ теории искусства художественного слова, навыками речевого искусства и умения «действовать словом», выразительным, четким, эмоциональным.

Развивающие:

- развивать эстетическое восприятие окружающего мира, художественный вкус, эмоциональную сферу каждого участника смены;
- формировать устойчивый интерес к выбранному направлению деятельности – театральному искусству.

Воспитательные:

- воспитывать самобытность и индивидуальность в каждом ребенке, чувство коллективизма и умение общаться.
- воспитывать актера, естественного и увлеченного, думающего и глубоко чувствующего, имеющего свою нравственную гражданскую позицию.

Формы организации деятельности детей.

- индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий;
- парная – организация работы в парах;
- групповая – организация работы в группах;
- фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися.

Формы занятий: теоретические (беседы, лекции) и практические занятия (тренинги, репетиционные, постановочные занятия и художественные образовательные события).

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теор. подготовка	Практич. деятельность	
1	Азбука театра.	4	1	3	Опрос, наблюдение.
2	Основы театральной культуры.	4	1	3	Наблюдение, выполнение творческих заданий.
3	Актерское мастерство.	7	1	6	Наблюдение, выполнение творческих заданий, тренинги.
4	Сценическая речь.	6	1	5	Наблюдение, выполнение творческих заданий, тренинги.
5	Сценическая движение и пластика.	6	1	5	Наблюдение, выполнение творческих заданий.
6	Работа над постановкой.	9	1	8	Наблюдение, групповые/индивидуальные задания.
7	Итоговое занятие.	4	-	4	Творческий отчёт.
	ИТОГО	40	6	34	

Содержание учебного плана

Тема 1. Азбука театра.

Теоретическая подготовка. Знакомство с коллективом обучающихся. Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на занятиях.

Практическая деятельность. Игра «Разрешите представиться». Выполнение упражнений на различные жизненные наблюдения. Развитие наблюдательности и памяти. Игры, направленные на развитие внимания (например, «Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Эхо», «Чепуха»).

Тема 2. Основы театральной культуры.

Теоретическая подготовка. Знакомство со структурой театра и его основными понятиями: сцена, кулисы, актер, режиссер, декорация, реквизит, занавес, задник. Основные принципы театра. Коллектив «Мы вместе – и значит, все получится!». Сценическая площадка. Бутафория. Декорация. Реквизит. Обобщение теоретических знаний о театре.

Практическая деятельность. Подготовка творческих проектов «Мой театр». Упражнения «Боремся с вирусом ненужных слов», «Дружим с добрыми словами», «Говорю правильно». Создание личного оригинального образа.

Тема 3. Актерское мастерство.

Теоретическая подготовка. Значение игр в театре. Язык жестов, движений и чувств. Понятие - предлагаемые обстоятельства. Понятие «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Чувства и эмоции. Качества характера и их определение через поступки героев. Этюд – основа актерского мастерства. Виды этюдов. Правила построения этюда.

Практическая деятельность. Беспредметный этюд. Сценический этюд. Этюд в паре. Групповой этюд. Этюд на ожидание. Конфликт в этюде. Выполнение упражнений «Я» в предлагаемых обстоятельствах». Этюд «Характер». Общеразвивающие и специальные игры.

Тема 4. Сценическая речь.

Теоретическая подготовка. Строение речевого аппарата. Органы дыхания. Важность подготовки артикуляционного аппарата. Произношение и ясность речи.

Практическая деятельность. Игры на развитие артикуляции («Рифма», «По первой букве», «Из нескольких - один», «Наборщик»). Пословицы и поговорки как основной метод развития артикуляции. Выполнение упражнений на снятие мышечного напряжения, на развитие дыхания. Чтение стихов как один из видов тренировочного материала. Чтение вслух литературных произведений.

Тема 5. Сценическое движение и пластика.

Теоретическая подготовка. Основы сценического движения. Виды. Техника безопасности.

Практическая деятельность. Координация движений. Имитация поведения животных. Пантомима – тень. Пластические упражнения на снятие мышечного зажима. Приемы освобождения мышц. Управление напряжением. Упражнения на воплощение пластического образа в этюде. Тренинг «Элементы». Тренинг «Кто ты?».

Тема 6. Работа над постановкой.

Теоретическая подготовка. Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Определение главной темы произведения и идеи автора. Сюжет, основные события, жанр театральной постановки. Читка по ролям.

Практическая деятельность. Распределение ролей. Разучивание текста. Выразительное чтение по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. Разбор мизансцен. Отработка монологов. Этюдные репетиции отдельных сцен. Подбор декораций, реквизита, костюма и музыкального оформления. Сводная репетиция. Генеральная репетиция.

Тема 7. Итоговое занятие.

Практическая деятельность. Творческий отчёт. Показ мини-спектакля, инсценировок или проведение мероприятия. Обсуждение. Рефлексия. Подведение итогов.

Планируемые результаты:

Предметные результаты.

В результате реализации программы каждый обучающийся должен знать:

- теоретические основы актёрского мастерства;
- правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);
- законы сценического действия;
- упражнения для проведения артикуляционной гимнастики, снятия мышечных зажимов;
- теоретические основы сценической речи.

Уметь:

- ориентироваться в сценическом пространстве;
- выполнять простые действия на сцене;
- взаимодействовать с партнёром на сцене;
- произвольно удерживать внимание на заданном объекте.
- выразительно читать произведения и правильно интонировать;
- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- находить верное поведение в предлагаемых обстоятельствах.

Личностные результаты.

В результате реализации программы каждый обучающийся должен:

- уметь работать индивидуально и в группе в коллективе;
- проводить объективный анализ своей работы и работы товарищей;
- уважительно и доброжелательно относиться к людям, их мнению, мировоззрению.

Метапредметные результаты.

В результате реализации программы каждый обучающийся должен:

- приобрести навыки самооценки, самоконтроля;
- уметь планировать свои действия на отдельных этапах работы;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- развить интерес к театральному искусству;
- организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и сверстниками;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

Критерии и способы определения результативности.

Реализация программы «Театральное лето» предусматривает следующие формы текущего контроля: педагогическое наблюдение за выполнением специальных упражнений, выполнение творческих заданий, тренинги, опрос.

Формы подведения итогов.

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании освоения программы «Театральное лето» в форме творческого отчета (показ инсценировок, театральных миниатюр, проведение мероприятий: концерта, конкурса).

Методическое обеспечение программы.

Специфика театрального искусства состоит в том, что это искусство синтетическое, коллективное, объединяющее творчество драматурга, актера, режиссера, художника, музыканта, воздействующее на зрителя при помощи многообразных художественных средств. В программе рассматривается общественное назначение театра. На занятиях создается такая творческая ситуация, которая бы подталкивает стремление детей к самосовершенствованию.

С первых занятий начинается воспитание элементарных навыков коллективной творческой работы, к которым относятся: внутренняя собранность, организованность, чувство локтя партнера, готовность активно включиться в процесс сценического действия. На занятиях детям предлагаются упражнения на преодоление мышечных зажимов, развитие пластики тела, на

темп и ритм действия – это является необходимым для освоения такого раздела программы, как сценическое движение. Занятия строятся на принципах театральной педагогики – технологии актерского мастерства, по возможности адаптированной для детей. В программу включены игровые моменты, викторины и подвижные игры. Детям предлагаются различные самостоятельные творческие задачи.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на занятиях:

- фронтальный - одновременная работа со всеми детьми;
- коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми детьми;
- индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм работы
- групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек);
- коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение;
- в парах - организация работы по парам;
- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Материально-техническое обеспечение.

Для успешной реализации программы необходимы:

- компьютер, колонки, аудиоаппаратура;
- сцена, сценическое оснащение и оборудование (свет, видео, декорации, микрофоны, костюмы);
- помещение для репетиций.

Кадровое обеспечение.

Данная программа реализуется педагогами дополнительного образования, имеющими актерско-режиссёрское образование, владеющими основами актерского мастерства, художественного слова, режиссёрской практики.

Высокий профессионализм, знание основ педагогики, психологии и возрастной физиологии, энтузиазм, самоотдача, творчество, постоянное стремление к повышению профессиональной квалификации и любовь к детям – залог успешной деятельности в условиях системы дополнительного образования в оздоровительном лагере.

Литература:

1. Бруссер А.М., Высоковская С.М., Силина М.Г. Учебно-методическое пособие, практикум. Культура и техника речи. М.-2022
2. Беликов А. Н., Высоковская С.М., Стасюк В.В., Мирошниченко С.В., Комиссарова Л. Г. Методическое пособие «Магия Театра», М- 2022
3. Голубовский Б.Г. Наблюдение. Этюд. Образ / Б.Г. Голубовский. – М.: Просвещение, 1990.
4. Колчаев Ю.В. Колчаева Н.М. «Театрализованные игры в школе», М – 2002, «Школьная пресса»
5. Кох И. Основы сценического движения. – Ленинград, 1970.
6. Мочалов Ю. А. Первые уроки театра. – М., 1986.
7. Ремез О. Ваш первый спектакль. – М., 1971.
8. Стасюк В.В., Мирошниченко С.В., Силина М.Г. Учебно-методическое пособие, практикум «Основы актерского мастерства» часть 1, М- 2022, с.12-19.
9. Саричева Е.Ф. Сценическая речь. – М., 1965.
10. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М., 1980.
11. Шильгави В.П. Начнем с игры. – М., 1980.

Электронные ресурсы:

1. Сайт «Взрослые и дети» <http://iemcko.ru/27.html>
2. Театральный институт им. Б. Щукина
<https://www.htvs.ru/?ysclid=lido68gqv7f25325667>
3. Сайт о театре со всех сторон «Театральный калейдоскоп» <https://nteatru.ru/>
4. Сайт Рязанского государственного ордена «Знак почета» областного театра драмы <https://www.rzndrama.ru/ru/index.html>
5. Сайт журнала «Театр» <https://oteatre.info/>