

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №1» п. Добринка Липецкой области**

Рассмотрено
на заседании
педагогического совета
30.08.2024 г. № 1

Утверждено
приказом директора
от 30.08.2024 г. № 435

**Дополнительная образовательная программа
художественной направленности
театральная студия
«ЛИЦ-ЭТЮД»
для детей 11 - 16 лет**

Программа рассчитана на 1 год обучения

Составители: Ростовцева И.Ю., Игуменова Л.А.,
педагоги Центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МБОУ «Лицей №1» п. Добринка

**Название населенного пункта, в котором реализуется
дополнительная общеразвивающая образовательная программа:**
п. Добринка Добринского района Липецкой области

Год составления: 2024

1. Пояснительная записка

Что такое театр? Это лучшее, по утверждению К.С. Станиславского, средство для общения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это чудо, способное развивать в ребёнке творческие задатки, стимулировать развитие психических процессов, совершенствовать телесную пластичность, формировать творческую активность; способствовать сокращению духовной пропасти между взрослыми и детьми.

Воспитательные возможности театральной деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы, заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. Театрализованная деятельность позволяет ребёнку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка.

Театрализованные игры играют огромную роль в развитии выразительной стороны речи. В процессе работы над выразительностью реплик, персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура его речи, её интонационный строй.

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение всегда имеют нравственную направленность. Театр учит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. В театрализованных играх с помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, походка, разыгрываются определённые литературные произведения. Дети знакомятся не только с их содержанием, воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко сопереживать событиям, взаимоотношениям героев произведений.

Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только психические функции личности ребёнка, художественные способности, творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, помогают адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным.

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

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру.

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки

постижения мира. Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть неперенный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги взаимодействуют, получая максимально положительный результат.

Театрализованная деятельность детей является одним из методов развивающего обучения, направленного на развитие психофизических способностей (мимики, пантомимики), психофизических процессов (восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и др.), речи. Представленная в программе система разнообразных игр, упражнений направлена на развитие умений понимать и отражать чувства и состояния других, умения видеть, анализировать и драматизировать ситуацию с позиций разных персонажей, что способствует нравственному развитию детей: умению сопереживать, наблюдать, контролировать свои поступки и отвечать за них.

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства.

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития школьников.

Направленность программы

Программа имеет художественную направленность.

Актуальность программы

Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией.

Программа способствует развитию у учащихся качеств, которые помогут в будущем конструктивно общаться с самыми разными категориями людей, быть интересными в общении и быть лидерами во многих начинаниях, необходимые как для профессионального становления, так и для практического применения в жизни.

Учащиеся должны понять, каждый из элементов актёрского мастерства (внимание, свобода мышц, воображение и т.д.), и ощутить практически, как можно им овладеть. Чужой опыт здесь мало поможет, вот почему нужна самостоятельная работа над овладением каждым элементом. Когда все они объединяются в сценическое самочувствие, обучающийся ощутит, что значит действовать «от себя» (т.е. поступать так, как поступил бы он, а не кто-нибудь иной в жизненных столкновениях). Когда он поймёт практически, что значит действовать «от себя», от своей органической природы на сцене, это даст ему возможность идти своим путём не только в артистическом творчестве, но и в жизни и освободит от подражания.

Современный подросток должен представлять собой личность, обладающую внутренней свободой, и осуществлять свою деятельность в соответствии с общечеловеческими ценностями (быть коммуникативным, бесконфликтным и доброжелательным по отношению к окружающим). Создание условий для раскрытия природного творческого потенциала обучающегося в качестве актера, театрального деятеля, зрителя, режиссера, воспитание внутренней и внешней свободы, совершенствование жизненно важных качеств: воображения, памяти, фантазии – овладение яркой, образной, глубоко осмысленной и выразительной речью – все это во многом определяет актуальность занятий театральным творчеством.

Новизна программы

Учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения.

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

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.

Цель: создать условия для раскрытия творческих способностей детей, воспитание целостной, всесторонне развитой личности, способной творчески мыслить, эффективно общаться, индивидуально развиваться.

Задачи:

1.Обучающие:

- знакомство учащихся с основами театрализации, актерского мастерства и научить держаться на сцене;
- формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, природы, окружающего мира;
- формирование нравственных качеств, гуманистической личностной позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни;
- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.

2.Развивающие:

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через театральную деятельность;
- развитие эмоциональной сферы, артистических способностей, творческого воображения и фантазии;
- реализация творческого потенциала личности школьника;
- обогащение эмоционально-образной сферы школьников;
- развитие коммуникативной культуры детей;
- развитие техники речи, артикуляции, интонации;
- развитие двигательных способностей через драматизацию.
- развить логическое мышление, внимание, память, фантазию, творческие способности детей;
- развить творческое мышление, «видение картинки» даже не используя фото-видеоаппаратуру;
- способствовать развитию познавательного интереса к информационным технологиям.

3. Воспитательные:

- заложить основы формирования информационной культуры воспитанников;
- воспитать трудолюбие, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы;
- привить основы культуры труда;
- сформировать коллективные отношения через совместную деятельность, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка.
- воспитание личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);
- обеспечение связи школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки постановок

Возраст (категория) учащихся: 11-16 лет.

Срок реализации программы: 1 год.

Уровень сложности: стартовый.

Условия реализации образовательной программы:

Формы и режим занятий

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с участниками конкретного представления для отработки дикции, мезансцены. Основными формами проведения занятий являются театральные игры, беседы, праздники.

Постановка сценок/спектаклей к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству.

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постигнуть увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих идей, свои представления в сценарий, оформление спектакля.

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности.

Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части.

Программа рассчитана на 68 часов.

Занятия проводятся 1 раз в неделю.

Продолжительность занятия 90 минут.

Планируемые результаты

Личностные результаты:

- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития;
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
- уметь организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над выступлением, пьесой;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности
- осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивной самооценки своих актёрских способностей.

Познавательные УУД: обучающийся научится:

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям, в инсценизации.

Коммуникативные УУД: обучающийся научится:

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;
- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; понимать свой успех и неуспех;
- предлагать помощь и сотрудничество другим;
- слушать собеседника и слышать его;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты: обучающиеся научатся:

- выполнять упражнения актёрского тренинга;
- трюить этюд в паре с любым партнёром;
- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
- учатся говорить четко, красиво;
- учатся видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
- сочинять этюды на заданную тему;
- изучать особенности декламации стихотворного текста и прозы;
- выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение, счастье).

2. Содержание образовательной программы

Учебный план

№	Название раздела, темы	Количество часов			Формат аттестации/контроля (зачет, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль и др.)
		Всего	Теория	Практика	
1.	<i>Культура и техника речи</i>				
1.1.	Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица»).	2		2	Практическая работа
1.2	Актерский тренинг. Понятие актерское упражнение. Актерский этюд.	2		2	Практическая работа
1.3	Сценическое внимание. Три круга внимания. Внутренний монолог.	2		2	Практическая работа
1.4	Память и воображение.	2		2	Практическая работа
2.	<i>Ритмопластика</i>				
2.1.	Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. Совершенствование осанки и походки.	2		2	Практическая работа
2.2.	Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»).	2		2	Практическая работа
3.	<i>Театральная игра</i>				
3.1.	Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер,	2	1	1	Лекция с элементами практической

	режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка сценического этюда «Уж эти профессии театра...»				работы
3.2.	Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. Приемы нанесения общего тона.	2	1	1	Беседа, практическая работа
3.3.	Знакомство со сценарием спектакля «Недоросль».	2	2		Беседа
3.4.	Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение по ролям.	2		2	Практическая работа
3.5.	Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения. Помощь «художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и костюмов.	2		2	Практическая работа
3.6.	Подбор музыкального сопровождения лейтмотивов.	2		2	Практическая работа
4.	Репетиция спектакля				
4.1.	Отработка ролей. (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций)			20	Практическая работа
4.2.	Музыкальное оформление закадровой музыки			4	Практическая работа
4.3.	Постановка музыкальных номеров, запись фонограмм			8	Практическая работа

4.4	Работа с текстом сценария. Чтения по актам.			4	Практическая работа
4.3	Репетиции в выгородке. Построение Мизанцен.			4	Практическая работа
4.2.	Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным сопровождением и т.п.			2	Практическая работа
4.3.	Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями			2	Премьера спектакля.
		68	4	64	

Содержание учебного плана

Раздел 1. «Культура и техника речи» (8 часов)

Практика: Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица»).

Раздел 2. «Ритмопластика» (4 часа)

Практика: Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. Совершенствование осанки и походки. Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»).

Раздел 3. «Театральная игра» (12 часов)

Теория: Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. Знакомство со сценарием спектакля «Молодая гвардия».

Практика: Отработка сценического этюда «Уж эти профессии театра...». Приемы нанесения общего тона. Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение по ролям. Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения. Помощь «художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и костюмов. Подбор музыкального сопровождения к сценарию.

Раздел 4. «Репетиция спектакля» (44 часа)

Практика: Отработка ролей. (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным сопровождением и т.п. Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями

Календарный учебный график

№	Дата	Форма занятия	Количество часов	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
1.		Практическое занятие	2	Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица»).	Кабинет №16	Текущий
2.		Практическое занятие	2	Актерский тренинг. Понятие актерское упражнение. Актерский этюд.	Кабинет №16	Текущий
3.		Практическое занятие	2	Сценическое внимание. Три круга внимания. Внутренний монолог.	Кабинет №16	Текущий
4.		Беседа	2	Память и воображение.	Кабинет №16	Текущий
5.		Практическое занятие	2	Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. Совершенствование осанки и походки.	Кабинет №16	Текущий
6.		Практическое занятие	2	Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»).	Кабинет №16	Текущий

7.		Лекция с элемент ами практич еской работы	2	Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка сценического этюда «Уж эти профессии театра...»	Кабинет №16	Текущий
8.		Беседа, практич еская работа	2	Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. Приемы нанесения общего тона.	Кабинет №16	Текущий
9.		Беседа	2	Знакомство со сценарием спектакля «Недоросль».	Кабинет №16	Текущий
10.		Практи ческое занятие	2	Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение по ролям.	Кабинет №16	Текущий
11.		Практи ческое занятие	2	Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения. Помощь «художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и костюмов.	Кабинет №16	Текущий
12.		Практи ческое занятие	2	Подбор музыкального сопровождения лейтмотивов.	Кабинет №16	Текущий

13.		Практическое занятие	20	Отработка ролей. (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций)	Кабинет №16	Текущий
14.		Практическое занятие	4	Музыкальное оформление закадровой музыки	Кабинет №16	Текущий
15.		Практическое занятие	8	Постановка музыкальных номеров, запись фонограмм	Кабинет №16	Текущий
16.		Практическое занятие	4	Работа с текстом сценария. Чтения по актам.	Кабинет №16	Текущий
17.		Практическое занятие	4	Репетиции в выгородке. Построение Мизанцен.	Кабинет №16	Текущий
18.		Практическое занятие	2	Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным сопровождением и т.п.	Кабинет №16	Текущий
19.		Практическое занятие	2	Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями	Кабинет №16	Текущий

3. Организационно-педагогические условия

- **кадровые условия:** учитель изобразительного искусства высшей квалификационной категории Игуменова Л.А.
учитель английского языка высшей квалификационной категории Ростовцева И.Ю.
- **материально-технические:**
 - компьютер с выходом в Интернет;
 - аудио- и видеозаписи, презентации;
 - материал для изготовления реквизита и элементов костюмов;
 - реквизит для этюдов и инсценировок.

- **учебно-методические:**
 - Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми.. – С-П., 2001.
 - Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001.
 - Буров А.Г. Режиссура и педагогика. М. 1987. (Б-чка "В помощь худож. самодеятельности". N 23).
 - Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 1999.
 - Гапелин Е.Р. Школьный театр. СПб. 1999

4. Оценка качества освоения образовательной программы

Педагог, организуя и проводя совместную деятельность с детьми, преследует одну цель. Это работа на результат. А именно, помочь ребёнку как-то себя проявить, показать, что он умеет, чему научился. Таким образом, педагог, контролируя способности воспитанника, помогает ему совершенствоваться дальше, повышает его самооценку, развивает его творческие способности, его профессиональные навыки.

Дети выступают со спектаклями перед обучающимися школы, родителями и учителями, участвуют в конкурсах и театральных фестивалях.