

Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя школа № 70»
структурное подразделение "Школа искусств"

Директор МОУ «Средняя школа № 70»
И. И. Луковица

Приказ
от «31» августа 2020 г.
№ 01-08/249

Дополнительная общеобразовательная
развивающая программа

«Грим Маски»

для детей 11-17 лет

Срок реализации - 2 года

Составитель: Зиновьева Е. А.

Педагог дополнительного образования

Ярославль, 2020

Данная программа для детей 11-17 лет составлена на основе программы театральной студии для общеобразовательных школ под редакцией педагога дополнительного образования Назаровой Светланы Евгеньевны. Программа была модифицирована педагогом дополнительного образования Зиновьевой Екатериной Алексеевной. В ней было уменьшено количество часов, пропорционально отведенному времени в структурном подразделении «Школа искусств» МОУ «СШ №70» г. Ярославля.

1. Пояснительная записка.

Театр в понимании автора программы и есть учение навыкам поведения и межличностного общения. Но это учение с увлечением, это постижение мира человеческих отношений и характеров через игру, лицедейство. Занятия театрально-сценическим творчеством – это воздействие на память, волю, воображение, чувство, внимание, мышление ребенка. Они помогают развивать логику, владеть своим телом и не стесняться его, освободиться от внутренних зажимов, воплотить через игру несбывшиеся идеи и мечты, проверить себя.

В современном мире не столько фундаментальные знания, сколько творческое мышление, способность к фильтрации информации, быстрота реакции, устойчивость к эмоциональным нагрузкам являются гарантией профессиональной карьеры.

Дополнительная образовательная программа театральной студии относится к программам **художественной 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. В репетиционной комнате приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, решения характерологических конфликтов.

Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в поведение». Дети – актеры от природы. Они сами сочиняют свои роли, сами драматургически обрабатывают материал жизни. Как писал К. С. Станиславский, детское «как будто бы» куда сильнее нашего магического «если бы». С помощью детского «как будто бы» на занятиях по данной программе дети прощаются со своими комплексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного общения, учатся социальному взаимодействию с окружающим миром.

Программа отличается от перечисленных программ тем, что при обучении основам сценического мастерства, в ней активно используются психологические игровые тренинги. Она направлена не на создание из ребенка «универсального актера», а на воспитание из него жизненно адаптированного человека психологически готового к различным стрессовым ситуациям, умеющего ориентироваться в социальном пространстве.

Новизна программы заключается в том, что данная программа предлагает современные технологии, позволяющие развивать в детях творческую активность, способствующие

профилактике асоциального поведения детей, включающие детей и родителей в совместную деятельность, доставляющую радость и удовольствие.

Специфичность программы проявляется:

ü в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении основам актерского мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка сценической речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны. Да и сам театр – синтетический вид искусства;

ü в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных формах занятий, возможности увидеть результаты, получить одобрение и поддержку;

ü в способе структурирования элементов содержания материала внутри дополнительной образовательной программы.

ü в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои творческие способности.

Данная программа разработана на основе авторской программы театральной студии для общеобразовательных школ Назаровой Светланы Евгеньевны, является модифицированной

Расширение и обогащение опыта чувственного восприятия окружающего мира, через обращение к эмоциональному опыту ребенка, используя театральную игру как инструмент решения конфликтов, познания учащимися своего индивидуального своеобразия, закрепления ярко выраженной осмысленной активной созидательной позиции является **концепцией программы**

Концептуальные основы:

- гуманистический подход к деятельности в процессе активного сопереживания и общения (детей с педагогом, детей между собой, детей с искусством);
- индивидуально-психологическая компенсация, обеспечивающая комфортность и уверенность в собственных силах каждого воспитанника;
- свобода выбора;
- повышение самооценки воспитанника.

Цель программы: активизация личностного и социального развития подростка средствами театрального искусства в условиях разновозрастного детского коллектива.

Основные задачи:

- создать условия для проявления лучших личностных качеств каждого воспитанника, для формирования у воспитанников положительной «Я» - концепции;
- стимулировать интерес подростка к развитию своих собственных возможностей и их употреблению на благо себя и окружающих;

- организовать деятельность, способствующую профилактике и преодолению личных комплексов ребят;
- наладить систему реального социального взаимодействия подростков с окружающими людьми на гуманистических основах;
- приобщить ребят к миру искусства, воспитать общую культуру у детей и подростков;

Цель первого года обучения:

создание комфортной эмоциональной среды для формирования потребности детей в регулярных занятиях театральной деятельностью.

Задачи:

- дать первоначальные знания по актерскому мастерству, культуре речи;
- познакомить с историей, жанрами театра, основами сценографии;
- сформировать навыки сценической речи, сценического движения, работы с текстом;
- научить партнерскому взаимодействию на сцене;
- способствовать развитию пластики, речевой выразительности, внимания, воображения, образного мышления;
- воспитывать стремление к взаимопомощи, поддержке, доброму отношению друг к другу;
- заложить основы сплоченного детского коллектива;
- сформировать навыки публичного поведения;
- развивать творческое воображение, эстетическое восприятие;

Цель второго года обучения:

вовлечение детей в коллективную творческую деятельность и развитие коммуникативных навыков.

Задачи:

- закреплять и развивать на практике знания, умения, навыки, полученные на первом году обучения;
- воспитывать чувства ответственности;
- познакомить с лучшими образцами современного театрального искусства;
- научить на практике изготовлению реквизита, декораций;
- сформировать навыки организаторской работы в процессе работы над сценической постановкой;

Программа предназначена для детей и подростков 11-17 лет. Продолжительность реализации дополнительной образовательной программы 2 года.

На первом году обучения формируется группа.

Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться (выходы в театры, показ спектаклей, участие в концертах, проведение совместных с родителями праздников и т.п.)

Занятия могут проводиться, как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, индивидуально.

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 час); в год 144 часов;

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 час); в год 144 часов;

Численный состав учебных групп определяется, исходя из имеющихся условий проведения образовательного процесса, согласно требованиям Сан ПиНа и составляет: 12-15 человек;

По целевой направленности программа является

развивающей (направлена на решение первостепенных задач, ведущих к самораскрытию детей, к осознанию ими собственной духовной индивидуальности, к ослаблению характерологических конфликтов средствами смежных видов искусств) и

социально-адаптивной (развивает: отношение к себе - реабилитация «Я» в собственных глазах, достижение уверенности в себе, реставрация и коррекция чувства достоинства, объективная самооценка, укрепление адаптивности; отношение к другим – способность к доброжелательному критическому восприятию достоинств и недостатков окружающих, формирование навыков адекватного общения, навыков культуры эмоциональной экспрессии; отношение к реальности – приобретение навыков выбора и принятия решений, мобилизация и самоорганизация, обретение оптимизма в отношении к реальности)

По сложности, по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности программа является *интегрированной* (объединяет знания из разных областей: литература, театр, изобразительное искусство, музыка, танец перерабатывает их с учетом восприятия одного ребенка на основе театротерапевтических технологий. Внутри каждого года элементы содержания расположены по спиральной системе, т.е. тематические разделы обучения повторяются из года в год на более высоком качественном уровне, расширяя и углубляя при этом материал из различных видов искусств).

Основа программы – четкое соблюдение режима труда и отдыха обучающихся. Формирование гуманистической среды позволяет взаимодействовать с ребенком на символическом уровне, т.е. на языке театрального искусства, который в данном случае становится средством общения, взаимодействия, коммуникации в большей степени, чем средством постижения искусства. Для актера – ребенка, личностный рост, осознание и развитие своего «Я» - приоритетнее, чем погоня за сценическим успехом.

Реализация программы проводится в соответствии с основными **педагогическими принципами**: от простого к сложному, от известного к неизвестному, 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:
ï групповые технологии;
ï 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 проведение индивидуальной работы с воспитанниками различной направленности: для одних - это снятие мышечных зажимов, устранение дефектов речи и т.п.;

для других – дальнейшее развитие природных задатков.

Программа предусматривает изучение следующих курсов:

Основы актерского мастерства

Культура речи и движений

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержания тем, дополнять практические занятия новыми приемами практического исполнения

Образовательный процесс, включает в себя различные методы обучения:

- репродуктивный (воспроизводящий);
- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала);
- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения);
- эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагается способы ее решения);

и воспитания:

- убеждения,
- упражнения,
- личный пример;

- поощрения.

Все методы обучения реализуются **различными средствами:**

предметными - для полноты восприятия учебная работа проводится с использованием наглядных пособий и технических средств;

практическими – тренинг, проблемная ситуация, игра, творческое задание,

интеллектуальными: логика, воображение, интуиция, мышечная память, внимание

эмоциональными: переживание, представление, интерес.

Рациональное применение этих форм, методов и средств обучения обеспечивает эффективность реализации дополнительной образовательной программы.

Результативность деятельности определяется от исходного уровня развития ребенка начальным, текущим, итоговым контролем педагога и самоконтролем обучающихся. Главное требование к проведению итоговых контрольных мероприятий заключается в том, чтобы дети хотели их выполнять. Для этого, во-первых, их не должно быть много, и, во-вторых, желательно, чтобы они носили игровой характер.

Итог обучения - самостоятельные постановки инсценировок литературно-художественных произведений, отрывков из пьес, полномасштабных спектаклей, театрализованных представлений.

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

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

По окончании обучения воспитанники театральной студии должны:

знать:

Ø жанры театра;

Ø основные вехи истории театра;

Ø основы сценографии;

Ø виды искусств;

Ø основные театральные понятия;

должны уметь:

Ø освоить основы актерского мастерства на уровне своих индивидуальных возможностей;

Ø освоить культуру речи и движений на сцене и в жизни;

Ø уметь снимать эмоциональное и мышечное напряжение, вызванное нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении;

Ø уметь свободно проявлять свои лучшие творческие качества;

Ø владеть навыками совместной деятельности, установления эмоциональных контактов, свободного общения,

Ø иметь такие творческие умения и навыки как память, внимание, образное мышление

По окончании первого года обучения воспитанник

должен знать:

Ø различные понятия: театральные, сценические, по основам актерского мастерства;
Ø общее понятие об искусстве в целом и театре как синтезе всех искусств;

Ø элементы хореографии;

Ø основные театральные школы;

должен уметь:

Ø иметь навыки работы с текстом, партнерского взаимодействия, сценической речи и движения;

Ø различать темпо- ритм;

Ø выполнять упражнения, этюды;

Ø иметь такие качества как взаимопомощь, поддержка, доброе отношение друг к другу.

По окончании второго года обучения воспитанник

должен знать:

Ø правила публичного поведения на сцене и в жизни;

Ø общие сведения о световых эффектах, сценографии;

Ø отличия жанров театра.

Должен уметь:

Ø уметь находить свои мышечные зажимы и освободиться от них;

Ø уметь пользоваться своим и чужим жизненным опытом в процессе работы;

Ø выполнять более сложные упражнения, этюды;

Для реализации программы необходимы следующие средства:

Учебно-методическое обеспечение программы включает следующее:

1. Авторские методики:

- разработка тем программы;
- описание отдельных занятий;
- сценарии театральных постановок;

2. Учебно-иллюстративный материал:

- слайды по темам;
- видео по темам;
- аудио по темам;
- иллюстративный и дидактический материал по темам занятий;
- наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты);
- натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам;

3. Материалы для проверки усвоения дополнительной образовательной программы:

- итоговые спектакли;
- проблемные ситуации
- контрольные вопросы;

4. Материалы по теории предмета:

- методическая литература по профилю;
- литература для воспитанников: художественная, поэзия
- подборка журналов.

5. Материалы по результатам освоения программы

- перечень творческих достижений
- видеозаписи итоговых постановок;

Успешная реализация программы зависит от ряда факторов.

Занятия по программе должны проводиться не менее двух раз в неделю. Поскольку чем регулярнее занятия, тем быстрее и естественнее происходит обучения детей снятию психологического напряжения посредством театральной деятельности.

Теоретические занятия необходимо проводить в форме бесед и коротких сообщений.

На практических занятиях по разделам «Основы актерского мастерства», «Культура речи и движений» рекомендуется использовать такие формы как игра, творческий конкурс, упражнение, этюд, игровой тренинг, тест-игра, психологический тренинг.

Учебно-тематический план

№	Наименование разделов	Количество часов	В том числе		
			теория	практика	

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.	Вводное. Инструктаж по ТБ. Занятие-знакомство.	1	1		
2.	Люди театра (10)				
	Сценарист		2		
	Режиссер		2		
	Актер		2		
	«Невидимые работники театра»		2		
	Кем я вижу себя в театре? (творческая работа)			2	
3.	«За кулисами» (2)	2			
	Театральные декорации		1		
	Грим и костюмы.		1		
4.	Основы актерского мастерства (31 часа)				
	Работа над дикцией	9		9	
	Работа над речью	6		6	
	Выразительное чтение	8		8	
	Учимся владеть телом: жесты, мимика, движения.	8		8	
5.	Сценическая работа(96 часов)				
	Игровые этюды	3		3	
	Чтение по ролям	20		20	
	Работа по ролям	8		8	
	Занятия-обсуждения	2	2		
	Подготовка к школьным, окружным, городским фестивалям и конкурсам, спектаклю	62		62	
	Индивидуальные занятия	1		1	
6.	Эстетическое воспитание(4 часов)				
	Посещение театров, просмотр видеоспектаклей	4		4	

	Итого	144	13	131	
--	--------------	-----	----	-----	--

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.	Вводное занятие.	2	2		
2.	Основы актёрского мастерства(50)				
	Работа над дикцией и речью	6		6	
	Постановка голоса	6		6	
	Актерский тренинг	10		10	
	Игровые этюды	4		4	
	Чтение по ролям	10		10	
	Работа с фонограммой	8		8	
	Выразительное чтение	6		6	
3.	Сценическая работа(80 час)				
	Занятия-обсуждения	10	10		
	Подготовка к школьным, окружным, городским фестивалям и конкурсам, спектаклю	70		70	
	Индивидуальная работа				
4.	Эстетическое воспитание(14часов)				
	Посещение театров,просмотр видеоспекталей	12		12	
	Итого	144	12	132	
	Всего часов	288	25	263	

Содержание образовательной программы

В первый год обучения по данной программе ребята получают больше теоретических знаний: об истории театра, выдающихся театральных деятелях, театре «за кулисами», работе режиссера, сценариста и др. Теоретические знания необходимы учащимся для расширения кругозора, для погружения в прекрасный мир театра, знакомства с ним и людьми, участвующими в его создании. Также на этом этапе ученики осваивают азы актерского мастерства: знакомство с особенностями голоса, работа над дикцией и речью, выразительное чтение, освоение умения владеть собственным телом. Здесь же юные актеры приобретают первый сценический опыт, осваивают сцену, учатся не бояться ее. Раскрепощаются.

Второй год обучения носит практический характер. Дополняются знания учащихся о театре в России. Более развернуто, даются сведения об этапах развития театра в нашей стране, о его деятелях, людях, участвовавших в создании театра. Ребята знакомятся с

актерскими тренингами, способствующими раскрытию их внутреннего мира, учащими наблюдать за собой и окружающими, развивающими фантазию и сочувствие, а также другие качества, необходимые актеру. Проводятся занятия, начатые на предыдущем этапе, по постановке голоса, работе над дикцией и речью, так как голос является основным орудием артиста. Проводятся разминки для связок и речевого аппарата. Помимо подготовки голоса, проводятся физические разминки. Также на втором этапе осуществляется работа на сцене, как групповая, так и индивидуальная.

В течение всех лет обучения обязательным является просмотр видео- спектаклей, посещение театров и дальнейшее обсуждение увиденного. Таким образом, формируется зрительский вкус, зрительская активность, расширяется кругозор учащихся, появляется привычка ходить в театр. Так же ребята, наблюдая работу мастеров, перенимают их опыт.

На занятиях, посвященных *истории театра*, ребята получают общее представление о театре как о виде искусства, видах и жанрах театрального искусства. Традиции и новаторство в современных театрах. Знакомство с мастерами театра, в том числе современными.

Данный вид занятий предназначен для эстетического и интеллектуального развития ребят, для формирования их опыта, ввода их прекрасный мир театра.

Непрерывно связаны с занятиями по истории театра *посещения театров и просмотр видеоспектаклей*, которые осуществляются на протяжении обоих лет обучения.

Именно через непосредственное наблюдение за работой актеров ребята смогут прикоснуться к театру. Помимо этого, у подростков обогатится зрительский опыт, расширятся и углублятся представления о своих зрительских обязанностях, повысится внутренняя культура.

Занятия в разделе *«люди театра»* нацелены на знакомство с театральными профессиями. в течении дальнейшего обучения ребята смогут попробовать себя в роли разных «людей театра».

Раздел *«за кулисами»* является непосредственным продолжением занятий по театральным профессиям.

Работа над дикцией и речью длится на протяжении всех лет обучения и является необходимым элементом данной программы. Способность контролировать голос, пользоваться им для раскрытия не только эмоций, но и самого образа – вот наша задача.

На втором году обучения ребята знакомятся с *актерским тренингом*, направленным на формирование актерского чутья, умений и навыков, развитие психологических и физических качеств.

Сценическая работа делится на две основные части: занятия-обсуждения и работа на сцене. Занятия-обсуждения – это работа до и после сценических действий.

Работа на сцене происходит коллективно и индивидуально.

Постановки и выступления не только дают возможность актерам почувствовать сцену, но и формируют чувство ответственности за уровень своей работы перед зрителем.

Данная программа нацелена на формирование юного актера, способного самостоятельно выступать на сцене.

Материально-техническое обеспечение

Занятия должны проходить в специально оборудованном, просторном, хорошо проветриваемом помещении. Для сводных, постановочных репетиционных занятий необходима сценическая площадка со специальным техническим оборудованием и материалом.

- музыкальный центр;
- музыкальная фонотека;
- аудио и видео кассеты;
- МД и СД- диски;
- костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок;
- элементы костюмов для создания образов;
- сценический грим.

Список литературы.

1. Алпатов М. Искусство. Книга для чтения. М., 1989.
2. Бернс Р. Развитие «Я» - концепции и воспитание. М.. 1986.
3. Винокурова Н. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. М.: Аст-пресс. 1999.
4. Гиппус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой техники. М.: «Искусство», 1967.
5. Дополнительное образование детей Российской Федерации: сборник нормативно-правовых документов (1995-1996), под ред. А.К. Бруднова. М., 1995.
6. Дополнительное образование детей. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Под ред. О.Е. Лебедева. М.: «Владос». 2000.
7. Зись А. Виды искусства. М.: «Искусство», 1983.
8. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. М.. 1989.
9. Игры - обучение, тренинг, досуг. Под ред. Петрусинского В.В.. М., 1994.
10. Козляникова И.П. Артикуляционная гимнастика. М. 1999.
11. Кипнис М. Драматерапия. М. 2001.
12. Манн Т. Речь о театре. Воспитание чувства слова. М. 1989.
13. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. М: Просвещение, 1995.
14. Никитин Б.П. Ступеньки творчества (или развивающие игры)М.: «Знание». 1976.
15. Пиз А. Язык телодвижений Н. Новгород: ай Кью, 1992.
16. Селевко Г.к. Современные образовательные технологии. М.: «народное образование», 1998 .
17. Станиславский К.С. Собрание сочинений.
18. Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования. М.: «Академия». 2001.