

**Государственное бюджетное образовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 573
Приморского района Санкт-Петербурга**

Рекомендована к использованию

Педагогическим советом

ГБОУ школы № 573

Приморского района Санкт-
Петербурга

Протокол от 16.05.2024 № 4

УТВЕРЖДЕНА

Приказом от 20.05.2024 № 54/3

Директор ГБОУ школы № 573

Приморского района Санкт-Петербурга

_____ И.В.Назарова

**Рабочая программа дополнительного образования
социально-педагогической направленности
«Театральная мастерская АзАрт»**

(5-9 классы)

Педагог дополнительного образования
Рузанкина Татьяна Анатольевна

Содержание

Пояснительная записка

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи программы.....

1.2. Планируемые результаты

1.3. Формы и методы работы.....

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Общее содержание программы.....

2.2. Разделы программы и темы.....

2.3. Планирование по часам

2.4. Календарно-тематическое планирование занятий курса в одном классе.

Введение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Развитие художественно-творческих способностей личности была и остается одной из актуальных проблем педагогики и психологии. Особенно эта проблема обостряется в сложные критические периоды жизни общества, когда наиболее остро ощущается необходимость в творческих личностях, способных самостоятельно, по-новому разрешать возникшие трудности. Развитие творческой личности не представляется возможным без использования такого эффективного средства воспитания как художественное творчество.

Особое место в художественном творчестве занимает театр, способный приобщить к общечеловеческим духовным ценностям и сформировать творческое отношение к действительности, являясь средством и способом самопознания, самораскрытия и самореализации.

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя.

Введение преподавания театрального искусства в общеобразовательную школу способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. Сплочение коллектива класса, расширение культурного диапазона учеников, повышение культуры поведения - всё это возможно осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях в школе. Особое значение театральное творчество приобретает в начальной школе. Оно не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, т.к. для детей игра в этом возрасте - основной вид деятельности, постоянно перерастающий в работу (обучение).

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи программы Цель

Воспитание целостной, всесторонне развитой личности, способной творчески мыслить, эффективно общаться, индивидуально развиваться. Воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением.

Задачи

- Развивать и реализовывать творческие возможности детей.
- Развивать познавательную сферу (мышление, речь, память, воображение).
- Воспитывать культуру речи, формировать навыки дикции, мимики и пластики.
- Развивать умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на его эмоциональное состояние.
- Формировать умения детей взаимодействовать друг с другом на сцене и в реальной жизни.
- Способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала ребенка.
- Через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные сведения о ней.
- Научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе.

Отличительными особенностями и **новизной программы** является:

- **деятельностный** подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра. Школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника. На практике узнаёт о том, что актёр - это одновременно и творец, и материал, и инструмент;
- **принцип междисциплинарной интеграции** - применим к смежным наукам (уроки литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика);
- **принцип креативности** - предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрытие личности.

1.2. Планируемые результаты

Образовательные:

Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра.

Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих возможностей.

Знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства; с устройством зрительного зала и сцены; Воспитывать культуру поведения в театре.

Развивающие:

Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность средствами театрального искусства.

Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие основные чувства;

Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;

Развивать чувство ритма и координацию движения;

Развивать речевое дыхание и артикуляцию; Развивать дикцию на материале скороговорок и стихов.

Воспитательные:

Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».

Формировать нравственно - эстетическую отзывчивость в жизни и в искусстве.

Воспитывать в детях добро, любовь к родным. Учить быть внимательными к людям. Прививать заботу о родной земле, неравнодушное отношение к окружающему миру.

Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о театре, овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской культуры, получить опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра, научиться выражать свои впечатления в рисунках.

Итогом курса «Театральная студия АзАрт» является участие учеников в инсценировке прочитанных произведений, постановке спектаклей.

Приобретение опыта выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра.

К концу изучения курса:

Будут знать:

1. Что такое театр
2. Чем отличается театр от других видов искусств
3. С чего зародился театр
4. Какие виды театров существуют
5. Кто создаёт театральные полотна (спектакли)

Будут иметь понятия:

1. Об элементарных технических средствах сцены
2. Об оформлении сцены
3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале

Научатся:

1. Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене
2. Образно мыслить
3. Концентрировать внимание
4. Ощущать себя в сценическом пространстве

Приобретут навыки:

1. Общения с партнером (одноклассниками)
2. Элементарного актёрского мастерства
3. Образного восприятия окружающего мира
4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители

Научатся работать:

Коллективно, сообща, творчески. Избавится от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со стороны". Станет общительным, открытым, ответственным перед коллективом. Будет бережно относиться к окружающему миру.

Формой подведения итогов можно считать: выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, постановка сказок, пьес и сенок из жизни школы для свободного просмотра, участие в клубной жизни города.

1.3. Формы и методы работы

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, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли и праздники.

Постановка сценок 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 идеи, 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.

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения.

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей.

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме.

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.

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.

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды деятельности: беседы по содержанию и иллюстрирование.

Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей.

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у школьников художественного вкуса и эстетического отношения к действительности.

Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у школьников способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем. Данная программа увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном виде деятельности.

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2.1.

Общее содержание программы

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.

Государство и общество ставят перед педагогами следующие задачи: создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающую историко-культурную, этническую и региональную специфику; формирование активной деятельностной позиции; выстраивание социального партнерства школы с семьей.

Большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, как дополнительной среды развития ребенка.

Театральная студия «АзАрт» является предметом внеурочной деятельности в школе. Наравне с основными предметами образования он способствует развитию и раскрытию творческих способностей учащихся, всестороннему развитию личности, формирует навыки коллективного общения, прививает интерес к искусству, развивает эстетический вкус. Занятия курса воспитывают понимающего, умного, воспитанного, театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, творческим мышлением, широким кругозором, собственным мнением.

2.2. Разделы программы и темы

1. «Мы играем - мы мечтаем!» (Игры, *«от внимания - к воображению»*).
2. Театр. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное сопровождение.
3. Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог.
4. Просмотр спектаклей в театрах города. Просмотр спектаклей в театрах. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование.
5. Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках. Изготовление костюмов, декораций.

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит при помощи игры «Снежный ком». Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями по охране труда, противопожарного инструктажа учащихся, инструктаж по ПДД. В конце занятия - игра «Театр - экспромт»: «Колобок».

> Тема «Пластичность»

Содержание

«Пластичность» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.

Формы - театрализованные упражнения перед зеркалом, конкурс «Пластические загадки».

> Тема «Речевая гимнастика»

Содержание

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В отличие от бытовой речи речь учителя, лектора, актера должна отличаться дикционной частотой, четкостью, разборчивостью, а также строгим соблюдением орфоэпических норм, правил литературного произношения и ударения.

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса.

Голос - нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно актер, исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать.

Формы - этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. Например: остановить товарища, прохожего, который идёт, не замечая препятствия (вырыта яма, поднят асфальт); попросить у незнакомого человека монету для телефона-автомата. Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на него (краткий диалог) и т.д.

> Тема «Развитие речи»

Содержание

В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Дети учатся создавать различные по характеру

образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. У детей обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса.

Формы - групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения.

> Тема «Фольклор»

Содержание

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица расширяют неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, песнями, играми. А также пословицами, дразнилками, считалками.

Формы - импровизация игр, хороводов, сказок, КВН.

> Тема «Театр» *Содержание*

Раздел «Театр» - призван познакомить учащихся с театром как видом искусства; дать понятие, что даёт театральное искусство в формировании личности. Он включает в себя беседы, экскурсии в театр, в костюмерную, видео просмотры и аудио прослушивание, участие детей в этюдах, представление своих работ по темам бесед. Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - искусство коллективное, спектакль - результат творческого труда многих людей различных профессий. Уважение к их труду, культура поведения в театре.

Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.

Формы - экскурсии, постановка спектакля.

> Тема «Творчество»

Содержание

В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Дети учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать у ребят интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса.

Формы - творческие игры, конкурсы.

> Тема «Постановка спектакля»

Содержание

«Постановка спектакля» - является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает в себя работу с отрывками и постановку спектаклей. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального сопровождения спектакля, создание эскизов костюмов и декораций.

Формы

Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью увлечь детей, помочь им уловить основной смысл произведения.

Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев.

Коллективное разучивание реплик. От формирования целостного эмоционального состояния следует переходить к более детальному анализу ролей.

Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы (по событиям); разбор текста по линии действий и последовательности этих действий для каждого персонаж, а в данном эпизоде.

По итогам кастинга на лучшие актерские способности выбираются главные исполнители. Воспроизведение разобранного события в действии на сценической площадке. Разбор достоинств и недостатков.

Коллективно выполняются эскизы декораций, костюмов, их изготовление.

Индивидуальная подготовка главных исполнителей.

Повторное обращение к тексту пьесы.

Прогонные и генеральные репетиции, выступление.

Важна и непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, программ, билетов, подготовка и проверка оформления, выделение ответственных за декорации, реквизит, костюмы, за свет, музыкальное сопровождение.

Темы разделов программы повторяются в каждом классе, но при различном количестве часов, отведенных на изучение раздела. Изучение тем происходит на различном уровне сложности, с разным объемом информации, подбором творческих заданий. С каждым годом обучения наблюдается углубление познания.

Большая роль в курсе театральной студии «АзАрт» отводится регулярному тренингу, который проводится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.

Тренинг пробуждает творческую фантазию и произвольность приспособления к сценической условности.

Конструирование занятий предоставляется учителю. Учитель организывает занятие исходя из индивидуальных возможностей и особенностей учеников, место расположения школы от профессионального театра, материальной базы и ряда других факторов.

Курс театральной студии «АзАрт» выполняет познавательную, воспитательную и развивающую функции. С учетом этих функций формируем цели и задачи.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«Театральная студия Азарт

1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Всего часов	Аудиторные часы		Форма контроля
			теория	практика	
1	Введение	1	1		Беседа
2	«Сценарное мастерство»	10	2	8	Наблюдение педагога, (написание сценария)
3	«Актерское мастерство»	4	0	4	Наблюдение педагога, показ творческих работ.
4	«Искусство звучащего слова»	4	1	4	Наблюдение педагога, показ творческих работ
	Основные виды мероприятий.	6	1	5	Творческие поиски.
	Сценарный ход				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 573
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Назарова Ирина
Владимировна, Директор

09.08.24 22:00 (MSK)

Сертификат D2E0EB68D7E27AD4F9D092817DD0BB91

5	Написание сценария	4	2	4	
	Мозговой штурм, продумывание сценарного хода. Написание сценария.	8	1	7	Творческие поиски.
6	Актерские особенности в КВН	3	0	3	
7	Актерские миниатюры в КВН. Тренинг: командный контакт, передача. Какие бывают лидеры	4	0	4	Авторитарный и демократический лидер. Внутренняя организация, структура группы.
8	Интонация в КВН. Образы - решения на сцене. Тренинг: интонационные упражнения, сценические этюды. КВНовские конкурсы	2	0	2	Творческие поиски. Формы организации и проведения игры.
9	Сценическая культура аниматора	5	1	5	Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции
10	Методы и приемы приглашения в игру. Проигрывание конкурсов с методикой приглашения в игру.	3	1	3	Наблюдение, опрос
11	Импровизация. Принципы импровизации.	2	2	2	Творческие поиски. Формы организации и проведения игры
12	Взаимодействие на сцене. Бессловесные и словесные этюды.	3	1	3	Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции
13	Способы решения форс-мажорных ситуаций во время проведения игровой программы.	2	0	2	Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции
14	Репетиции, проведение мероприятия	6	0	6	Наблюдение педагога, показ творческих работ
15	Контрольные и итоговые занятия.	1	0	1	Анкетирование, Тестирование

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

	ИТОГО	68	28	63	
--	--------------	-----------	-----------	-----------	--

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 573
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**, Назарова Ирина
Владимировна, Директор

09.08.24 22:00 (MSK)

Сертификат D2E0EB68D7E27AD4F9D092817DD0BB91