

ПРИНЯТА:
на заседании
педагогического совета
протокол № 1 от 30.08.2023 г.

УТВЕРЖДЕНА:
приказом директора МОУ «СОШ «ЛЦО»
№ 85 от 30.08.2023г.

Дополнительная общеразвивающая программа «МХАТик»

Авторы (составители) программы: **Пашкова Наталья Николаевна,**
Анисимова Кристина Алексеевна,
педагоги дополнительного образования
Направленность: художественная
Возраст детей, осваивающих программу: 11-17 лет
Срок реализации программы: 1 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «МХАТик» имеет художественную направленность и руководствуется следующими документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями);

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующих до 1 января 2027 года;

3. Постановление от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

4. Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г. с последующими дополнениями)

5. Трудовой кодекс РФ.

6. Письмо Минпросвещения России от 31.01.2022 N ДГ-245/06 "О направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий") в общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму Минобрнауки России от 11.06.2002 г. № 30-15-433/16).

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022г. № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

8. Устав МОУ «СОШ «ЛЦО»;

9. Программа воспитания обучающихся на уровне основного начального, общего и среднего образования.

10. Распоряжения Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы)

11. Приложения к письму комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 23.01.2020 года № 19-1292/2020 «Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной направленности». Устав МОУ «СОШ «ЛЦО».

Театр - синтетический вид искусства. Изучая его, ребенок погружается в мир литературы, музыки, живописи и др. Эти познания - неотъемлемая частица общей системы эстетического воспитания, роль которого в развитии личности и ее всестороннем формировании трудно переоценить. Уже в древности пробивала себе дорогу мысль об элементах эстетики и красоты труда в творческой деятельности человека. Выдающийся критик В. Белинский подчеркивал: «Искусство способствует развитию сознания и убеждений человека не меньше, чем наука».

Театр - коллективное искусство. Дети приобретают опыт взаимодействия с большими и малыми социальными группами, учатся согласовывать свои действия с действиями других членов группы, т. е. приобретают навыки коллективного творчества.

Новизна данной программы заключается в следующем:

- 1) В нетрадиционной форме проведения занятий (театрализованные рассказы и беседы от имени литературных героев, профессиональные тренинги, поиск образов и характеров персонажей).
- 2) в проведении игр, сюрпризных моментов, обыгрывании сказки-импровизации.
- 3) В нетрадиционных материалах для изготовления различных видов театра.

Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы смело, мог входить в современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение.

Актуальность программы определяется обострившейся в настоящее время проблемой нравственного воспитания детей. Низкий художественный уровень многих телевизионных и радиопередач, обилие безнравственной рекламы на улицах и экранах, развитие новых информационных технологий при деградации их идейного содержания – все это негативно влияет на духовно-нравственное состояние детей. Разобщенность, замкнутость, агрессивность, растущая детская преступность, нетерпимость, непочтительное отношение к старшим, неуважительное отношение к труду, неумение сострадать ближним, неустойчивая психика и многие другие болезни подрастающего поколения требуют лечения, в том числе средствами искусства, требуют пристального внимания именно к нравственному воспитанию.

Педагогическая целесообразность. Почти все программы по

театральному искусству направлены на начальные этапы освоения актерской профессии. Уроки актерского мастерства используются как наиболее эффективная форма общего эстетического развития ребенка, без учёта развития и воспитания его нравственных качеств. Н. В. Гоголь сказал: «Театр – ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь..., это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». При помощи театральной педагогики можно развить не только природные способности ребенка, но и воспитать его духовно-нравственные качества. Данная программа основной акцент делает именно на развитие и формирование средствами театрального искусства определенных духовно-нравственных качеств в воспитании детей.

Все упражнения, этюды, выбор тем для практических занятий, беседы, экскурсии, творческие поездки, просмотр спектаклей – все перечисленное подчинено одному: полезно ли это ребенку, не навредит ли ему. Задача театральных занятий – подготовить почву, сделать ее достаточно восприимчивой, чтобы упавшее зернышко добра в будущем дало свои плоды - чем раньше, тем лучше.

«Возраст нежный, – он скоро усвоит в себе то, что ему говорят; и как печать на воск, в душе детей отпечатывается то, что они слышат; а между тем и жизнь их тогда уже начинает склоняться или к пороку или к добродетели» (Иоанн Богослов).

Ребенок в процессе театральной деятельности имеет возможность отрабатывать жизненные, этические навыки в конкретных ситуациях, выражать сострадание, учиться быть готовым к трудностям и не теряться перед преодолением их. Эстетично этот процесс будет выглядеть или нет – не столь важно. Главное, чтобы такой тренинг был, чтобы в коллективе для него были созданы доверительные условия. Необходимо, чтобы общее развитие и обучение не ограничивалось развитием рук, ног, глаз, слуха, памяти; не ограничивалось узким специальным образованием, а развивалась бы чистая душа и ум ребенка. Воспитание методами театральной педагогики позволяет глубже проникнуть в личность ребенка, способствует формированию его мировоззрения и ориентирует детей в культурно-социальном пространстве общества.

Цель: гармоничное развитие личности ребёнка средствами эстетического образования; развитие его художественно-творческих умений.

Задачи:

Образовательные

- освоение элементов актерского мастерства на практике через выступления в спектаклях и мероприятиях;

- обучение технике сценической речи на основе дыхательной гимнастики;
- обучение мышечному контролю и снятию зажимов;
- развитие умения действовать на сцене по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах»;
- развитие чувства ритма;
- ознакомление с профессиями художника-декоратора, гримера, режиссера, и др. смежные проф. ;
- обучение воспитанников методике работы с поэтическим, драматическим и прозаическим текстами;
- обучение умению сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля внимания помехи извне.

Развивающие

Развитие у детей:

- наблюдательности;
- творческой фантазии и воображения;
- внимания и памяти;
- ассоциативного и образного мышления;
- чувства ритма.
- раскрытие и развитие голосовых возможностей каждого ребенка.
- развитие эмоциональности детей, в том числе способности к состраданию, сочувствию, сопереживанию.
- развитие навыков выполнения простых физических действий на сцене.
- развитие умения анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до слушателя.
- развитие способностей полноценного восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и жизни;

Воспитательные

- Формирование партнерских отношений в группе, общения друг с другом, взаимного уважения, взаимопонимания;
- воспитание самодисциплины, умение организовывать себя и свое время;
- формирование и развитие эстетического вкуса;
- удовлетворение желания ребенка в самовыражении;
- воспитание патриотизма, уважения к наследию русской культуры, следования традициям родного края;
- обогащение внутреннего мира детей, выявление и развитие их

творческих способностей.

Возраст воспитанников и срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 11-17 лет и состоит из следующих разделов:

1. Актерское мастерство
2. Сценическая речь

Режим и формы занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность - 1 час. Занятия в объединении проводятся по группам. Занятия актерским тренингом и сценической речью проводятся в актовом зале ЛЦО и на балконе спортклуба “УРСУС”. Одежда - спортивная, удобная. Основным языком театрального искусства - действие, основные видовые признаки - диалог и игра, поэтому основная форма занятий - игра; это ведущий тип деятельности школьников. Она знакома им, близка, дети чувствуют себя в состоянии игры комфортно. Игровое начало - основа всех упражнений и заданий для воспитанников объединения. Детям среднего школьного возраста необходимо практически все преподнести как забавную, увлекательную игру. Это снижает утомляемость, увеличивает объем и улучшает качество преподаваемого материала. Кроме того, игра дает выход избыточной энергии и помогает детям реализовать инстинкт подражания. Она полезна для тренировки навыков, необходимых в серьезных делах, и предоставляет возможность удовлетворить потребность в отдыхе и разрядке. Через игру реализуется стремление к соперничеству и главенству, «компенсируются» вредные побуждения и невыполнимые в реальной жизни желания. Другими словами, дети испытывают потребность в игре, и именно в игре формируются их эстетические запросы.

Занятия проводятся по группам (тренинги, репетиции) и индивидуально. Обязательным условием реализации программы является коллективная импровизация.

Ожидаемые результаты.

В конце обучения дети должны уметь:

- Дать краткое словесное описание внешности и основных черт характера каждого члена группы.
- Найти оправдание любой произвольной позе (бытовое и в пределах сюжета).
- Узнавать каждого члена группы с закрытыми глазами на ощупь и по голосу.
- Равномерно распределять свои движения в определенном ритме на определенный счет.

- Снимать наиболее значительные физические зажимы.
- Выполнять 2-3 простейших физических действия, находясь на сцене в течение 3-х минут.
- Описывать эмоции, испытываемые героем этюда или художественного произведения, и уметь дать им приблизительное истолкование.
- Переключаться с одного ритма на другой по сигналу педагога, не прерывая движения.
- Создавать пластические импровизации под музыку разного характера.
- Делать 5-10 артикуляционных упражнений.
- Овладеть 5-10 дыхательными упражнениями и уметь выполнять их индивидуально и в группе.
- Произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно.
- Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разным подтекстом.
- Прочитать поэму, стихотворение или прозу.

Формы контроля и подведения итогов освоения всей программы.

В течение учебного года воспитанники принимают участие в конкурсах и фестивалях чтецов, инсценировках и др. В конце каждого года проводится итоговое занятие или выступление с этюдами, зарисовками, спектаклями.

Формы подведения итогов реализации общеразвивающей программы:

- собеседование, наблюдение, анкетирование, тренинги, ролевая игра, репетиции, постановка спектакля;
- самостоятельная работа: «капустник», работа над образом, художественный совет;
- класс - концерт;
- творческие показы;
- праздничные вечера, которые организуются для показа обучающимся, родителям, ветеранам Великой Отечественной войны и т. д.;
- индивидуальные занятия.

Виды и формы контроля. Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий;
- промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы;
- итоговый – открытые занятия, спектакли.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Название темы	Количество часов		
	теория	практика	всего
Актерское мастерство			
1 .Введение. Инструктаж по технике безопасности.	1	-	1
2.Театральная лексика. Специфика театрального искусства .	3		3
I. Раздел. Работа актера над собой. Тренинг.			
Тема1 Приемы релаксации ,концентрация внимания, дыхания	1	5	6
Тема2 Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов.	1	5	6
Тема 3 Творческое оправдание и фантазия	1	4	5
Тема 4 Сценическое отношение и оценка факта	1	4	5
Тема 5 Оценка и ритм	1	5	6
Тема 6 Чувство правды и контроль	1	4	5
Тема 7 Сценическая задача и чувство. Действие.	1	4	5
Тема 8 Мысль и подтекст	1	4	5
Тема 9 Сценический образ.	1	6	7
II. Раздел Работа актера над образом. Логика действия			
Тема1 Я-предмет	1	9	10
Тема 2 Я-стихия			
Тема 3 Я-животное			
Тема 4 Я- фантастическое животное			
Тема 5 Станиславский об этюдах			
III. Раздел. Репетиционно-постановочная работа.	1	7	8
ИТОГО	15	57	72

Раздел I. Введение в актерское мастерство

Тема 1. Специфика театрального (актерского) искусства.

Дать представление о театре. Возникновение и значение театра. Театр как искусство коллективное, объединяющее ряд искусств. Спектакль как объединение, синтез творческой деятельности многих работников искусства. Актер. Его роль в театре.

Раздел II. Работа актера над собой. Тренинг

Тема 1. Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания.

Теория: Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического внимания. Значение дыхания в актерской работе.

Практика: Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические упражнения на развитие сценического внимания. Практические занятия по работе над дыханием. Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла – солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», «Зернышко», «Пишущая машинка» и др.

Тема 2. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов.

Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как целесообразное распределение и расходование мышечной энергии. Законы внутренней техники актерского искусства. Явление «Зажим».

Практика: Практические упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов. Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до10», «Расслабление и зажим», «Расслабление тела кроме одной части тела», «Выполнить определенные действия по счету» и др.

Тема 3. Творческое оправдание и фантазия.

Теория: Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание как мотивировка сценического поведения актера. Понятие о прилагаемых обстоятельствах (обстоятельствах, которые создает сам актер для оправдания намеченных действий). Путь к оправданию через творческую фантазию актера. Значение фантазии в работе актера.

Практика: Упражнения: «Рассказ по фотографии», «Путешествие», «Сочинить сказку», «Фантастическое существо» и др.

Тема 4. Сценическое отношение и оценка факта.

Теория: Объяснение темы. Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – основа действия. 2 вида сценического отношения. Зарождение сценического действия. Сценическая вера как серьезное отношение к сценической неправде, заданной ролью.

Практика: Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – животное», «Мячи и слова», «Семафор» и др.

Тема 5. Оценка и ритм.

Теория: Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, возникшее на сцене. Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и скорости.

Практика: Упражнения: «Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные движения по хлопкам», «Находка», «Сидит, читает, а кто-то мешает» др.

Тема 6. Чувство правды и контроль.

Теория: Объяснение темы. Чувство правды как способность актера сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой.

Практика: Упражнения: «Ждать», «Распилить бревно», «Пианист», «Парикмахер», «Войти в дверь», «Художник», «Зеркало» и др.

Тема 7. Сценическая задача и чувство. Сценическое действие.

Теория: Объяснение темы: Сценическая задача как ряд действий образа, направленных к одной определенной цели. Три элемента сценической задачи. Чувства и формы их выражения, возникающие в результате столкновения задачи и противодействия.

Практика: Упражнения с разными задачами: «Пишу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер», «Дорога», «Это не книга» и др.

Тема 8. Мысль и подтекст.

Теория: Объяснение темы. Понятие о подтексте (том смысле, который хочет вложить в ту или иную фразу актер).

Практика: Упражнения: «Слова, фразы в разных интонациях», «Читать стихотворение (грустно, радостно, удивленно, обиженно, торжественно и др.) и др.

Тема 9. Сценический образ как «комплекс отношений».

Теория: Объяснение темы. Три момента общения: оценка намерения и действия партнера; пристройка к партнеру» самовоздействие на партнера в желаемом направлении.

Практика: Упражнения: «Подарок», «Дирижирование чувством», «Качели», «Тень», «Сиамские близнецы», «Оправдание позы», «Догадайся», «Пристройка» и др.

II Раздел. Работа актера над образом. Логика действия

Тема 1. Я – предмет.

Теория: Объяснение темы «Я – предмет». Понятие сценический образ. Создание сценического образа. Действенная партитура роли. Понятие психотехника переживания. Психотехника переживания, позволяющая освоить разнообразные формы воплощения театрального образа.

Практика: Этюды на тему: «Я – предмет» (изобразить торшер, холодильник, пылесос, чайник, стиральную машину).

Тема 2. Я – стихия.

Теория: Объяснение темы Я – стихия.

Практика: Упражнения: «Земля, воздух, вода». Этюды на тему «Я – стихия» (изобразить море, ветер, огонь, вулкан и др.).

Тема 3. Я – животное.

Теория: Объяснение темы Я – животное.

Практика: Этюды на тему «Я – животное». (изобразить любое животное на выбор).

Тема 4. Я – фантастическое животное

Теория: Объяснение темы Я – фантастическое животное.

Практика: Этюды на тему «Я – фантастическое животное». (изобразить не существующее животное.)

Тема 5. Станиславский о этюдах.

Теория: Понятие этюд. Виды этюдов.

Практика: Этюды на память физических действий (убираю комнату, ловлю рыбу, стираю и т.д.), этюды на внимание, этюды на фантазию, этюды на отношение предметов (обыгрывание предметов), этюды на движение, этюды на публичное одиночество. Парные этюды.

III Раздел. Репетиционно- постановочная работа.

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.

Практика:

Репетиции отчетно-показательной программы (показательное занятие, игровая программа, инсценировка стихотворений, этюдов и др.).

Методическое обеспечение программы:

Возможные формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие, тренинг, игра (деловая, ролевая), праздник, мастерская, конкурс, фестиваль, творческая встреча, репетиция и т.д.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности воспитанников 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.

Формы подведения итогов: концерт, конкурс, коллективный анализ выступлений.

Дидактический материал: альбомы репродукций картин, памятки, научная и специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные средства и др.

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: декорации, реквизит, костюмы, компьютер, телевизор, видеоманитфон, магнитофон, мультимедийный проектор. специальная литература, сценическая площадка, костюмерная.

ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГОМ

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
6. Гиппиус З.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.
10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современные положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57.
11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
14. Паламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
16. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 2000.
18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
19. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
21. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
22. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ

1. Белянская Л.Н. Хочу на сцену! - Донецк, 1997.
2. Ищук В.В., Нагибина М.Н. Народные праздники. - Ярославль, 2000.

3. Казанский О.В. Игры в самих себя. - М., 1995.
4. Пикулева Н.К. Слово на ладошке. - М., 1997.
5. Раугул Е.П., Козырева М.А. Театр в чемодане. - СПб., 1998.
6. «Любимые страницы». - Смоленск, 1999.
7. «Напиток Карабаса Барабаса». - Йошкар-Ола, 1996.
8. «Я познаю мир». - М., 1999.
9. Смолина К.В. «Сто великих театров мира». - М., 2001.
10. Сухин И.А. Незнайка, Хоттабыч. - М., 1994.
11. Сыромятникова И.В.. Искусство грима. - М., 1992.
12. Тарабарина Т.А. 50 развивающих игр. - Ярославль, 1999.
13. Успенские В.А. Мифы древней Греции. - М., 1993.
14. Успенский Э.А. Школа клоунов. - М., 1996.

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ РОДИТЕЛЯМ

1. Яблонькина Д.Н. «Психологические тесты для детей».
2. Сидоркина О.В. «Мой маленький театр».
3. Деревянкин Н.К. «Театр в школе».
4. Звонарев К.А. «Я играю в театр».