

Департамент образования мэрии города Магадана
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "Гимназия № 30"**
(МАОУ «Гимназия № 30»)

ул. Якутская, д. 7, корп. I, Магадан г., 685000 тел./факс 8 (4132) 65-49-27
E-mail: gymnasia30@mail.ru <http://gymn30-mgd.3dn.ru>

РАССМОТРЕНО

на заседании методического совета

2 июня 2024

протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Гимназия № 30»

Т.В. Фризон

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**
художественной направленности
Кружок «Учебный театр»

Возраст обучающихся: 13 - 17

Срок реализации программы: 1 год

Объем часов: 216 в год / 6 в неделю

Автор-составитель программы:

Полищук М.В., педагог дополнительного образования

г. Магадан, 2024

Пояснительная записка.

В педагогической литературе 19-20 веков неоднократно поднимались вопросы возможности использования сценического искусства в школе. Особый интерес представляют работы русского педагога Н.Н.Бахтина. В публикации «Театр и его роль в воспитании» Н.Н.Бахтин убедительно раскрыл и «обучающую», и «воспитывающую», и «облагораживающую» роль школьного театра. Этот эффект связан с тем, что театральное действие по своей психологической природе близко детской творческой игре, имеющей огромное значение для воспитания многих ценных свойств личности ребенка. О наличии такой близости неоднократно говорил и великий русский режиссер К. С. Станиславский. Психологические особенности детской игры сближают ее с природой сценического искусства. Тем самым создаются естественные предпосылки для занятий с детьми актерским мастерством. Характерной особенностью сценической игры является способность к перевоплощению, которая позволяет исполнителю-ребенку не притворяться действующим лицом, а с помощью воображения, фантазии ставить себя мысленно в положение этого лица. Сценическое искусство требует особого внимания и чуткости к поступкам людей в жизни, умения видеть смысл, значение, цель простейших действий человека. Актер действует на сцене не только физически, но и словом: просит, приказывает, ободряет, утверждает. В словесных действиях на сцене выражаются мысли, чувства, намерения, цели героев. Чем содержательнее исполняемая на сцене пьеса, богаче и ярче внутренний мир персонажей, глубже и тоньше раскрыты их характеры в действиях исполнителей, тем больше наши дети узнают о жизни, тем полнее становится их представление о многообразии средств выражения внутреннего мира человека. Они начинают лучше воспринимать смысл отдельных действий людей, тоньше улавливать значение человеческой речи, разнообразие ее интонационных оттенков, вернее оценивать действия окружающих их людей, собственные поступки.

Сила непосредственного эмоционального воздействия театра во многом связана с синтетическим характером данного искусства. Очень важно, что театр, требуя пристального внимания к интонационной, смысловой выразительности слова, может способствовать развитию интереса к чтению, большей чуткости к изобразительному искусству, музыке, хореографии. Театр формирует базовые жизненные компетенции – сопереживание, чувство прекрасного, коммуникативность. Театральная деятельность создает условия для более успешной социализации личности. Программа ЮНЕСКО «Концепция образования XXI столетия» основной целью образования на современном этапе развития общества называет именно формирование

социальных компетентностей. Социализация – это практическое приобщение ко всем основным сферам жизни и деятельности в обществе. Вся работа по социализации поможет ребенку приобрести:

- четкие представления о нормах и правилах, существующих в обществе;
- научаться чувствовать и понимать других людей;
- приобщиться к общественным ценностям: добру, красоте, здоровью, счастью как условию духовно-нравственного развития человека.

Программа Учебного театра исходит из вышеизложенных концептуальных положений. Важнейшим в Учебном театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не только конечный результат. Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и представляет собой систему творческих игр и этюдов, знакомство с театром как видом искусства, знакомство с техникой сцены, выразительными средствами спектакля, особенностями сценического костюма. Большое внимание уделяется работе над совершенствованием актёрского мастерства, сценической речи и сценического движения. Программа ориентирована на всестороннее 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.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы деятельности в сфере художественного творчества школьников обусловлена необходимостью разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории и практике воспитания в новых социокультурных условиях, в частности ограниченности стратегии «приобщения к культуре» в условиях экспансии массовой культуры.

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых образовательных программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современных образовательных технологий.

Цель и задачи программы:

Цель программы – создание условий для социализации личности школьников средних и старших классов, их эмоционально-эстетического, творческого развития.

Задачи программы:

- развитие общей культуры ребенка средствами театральной деятельности;

- формирования умений и навыков самостоятельного анализа художественных произведений для развития творческих способностей, самореализации личности ученика;
- снятие внутренних зажимов;
- выявление и развитие индивидуальных природных способностей детей;
- развитие устойчивого интереса к таким видам искусства, как театр, музыка, хореография, изобразительное искусство;
- формирование и дальнейшее развитие базовых психологических качеств: самостоятельность, уверенность, эмпатия, толерантность;
- развитие способности применять навыки театральной деятельности в жизни;
- участие в творческих конкурсах и фестивалях различного уровня.

Принципы и подходы:

- художественно-эстетический принцип;
- принцип гуманитаризации образования;
- коммуникативно-деятельностный подход;
- лично-ориентированный подход.

Предполагаемые результаты обучения и формы контроля:

Актёры Учебного театра получают навыки коллективной творческой деятельности и личной ответственности за общее дело. Будут уметь самостоятельно ставить перед собой ближайшие цели и задачи (в том числе и творческие), планировать свою деятельность по достижению этих целей и решению задач, осуществлять текущий контроль в ходе деятельности, анализировать полученные результаты, соотнося их с первоначальными задачами, ставить новые цели и задачи, вытекающие из этого анализа. Наличие развитого художественного вкуса и творческого мышления позволит учащимся выражать свои чувства и мысли в той или иной художественной форме. Трудно разработать жесткие формы контроля и критерии оценки в такой области, как искусство. Формой текущего контроля в нашей программе является коллективная рефлексия. Нет оценки по баллам, нет оценки хорошо-плохо. Оценки носят вербально-дискуссионный характер. Основными критериями оценочных суждений являются: – самостоятельность идеи, – оригинальность воплощения, – художественная ценность, – стилистическое и жанровое единство, – исполнительская культура. Итоговый контроль заключается в вынесении творческих работ на суд зрителей. Кроме собственно премьеры спектакля можно организовать выставку творческих работ, созданных в ходе работы над ним: это экспозиция эскизов, макетов,

фотографий с репетиций, статьи, заметки, эссе и т.п. Рефлексия по подведению общих итогов проводится с учетом зрительских отзывов и оценок. Важнейшую роль в предлагаемой системе играет самооценка, которая и составит основу дальнейшего самоопределения личности. Поэтому заключительным этапом контроля или самоконтроля является выпуск спектакля.

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД:

Личностные УУД.

Обучающийся научится:

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.

Регулятивные УУД.

Обучающийся научится:

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
анализировать причины успеха/неуспеха.

Познавательные УУД.

Обучающийся научится:

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре спектаклей,
проводить сравнение и анализ поведения героя;
понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, чтении по ролям.

Коммуникативные УУД.

Обучающийся научится:

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность
работать в парах, группе, учитывать мнения партнёров,
предлагать помощь и сотрудничество;
слушать собеседника;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
формулировать собственное мнение и позицию;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Краткое содержание программы.

Программа предусматривает занятия в подгруппах, индивидуальные занятия, а также рабочие, монтажные, сводные и генеральные репетиции, которые проходят по отдельным планам, учитывающим персональные возможности каждого воспитанника. Для одарённых воспитанников «Учебного театра» предусмотрено обучение по индивидуальным маршрутам. Программа «Учебный театр» предполагает полный цикл практической деятельности по созданию спектакля, включающий все основные технологические и творческие элементы от выбора идеи и темы до премьеры. Прежде чем начать работу над спектаклем, учащиеся получают знания по нескольким разделам.». Режиссёр определяет художественный образ спектакля, его стилистику. Итогом работы становится премьера. Надо отметить, что программа предмета «Учебный театр» предполагает и самостоятельную творческую работу учащихся, они получают домашние задания, как общие, так и индивидуальные, непосредственно связанные с их практической деятельностью.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 120 минут с перерывами (5-11 классы). Всего: 216 часов в год. Продолжительность реализации программы составляет 1 год обучения школьников средних и старших классов.

Разделы программы «Учебный театр»

№	Название раздела	Количество Часов
1	Элементы сценической грамоты	18
2	Сценическая речь	21
3	Основы драматургии	15
4	Художественное оформление спектакля	12
5	Музыкальное оформление спектакля	12
6	Работа над спектаклем	90
7	Индивидуальные занятия	36
8	Методическая и практическая помощь в проведении школьных мероприятий	6
9	Участие в муниципальных и региональных конкурсах	6

Календарно- тематическое планирование кружка Учебный театр.

№	Наименование темы	Количество часов	Дата проведения
	І. Элементы сценической грамоты.	18	

1.	Целенаправленность, логика- важнейшие признаки сценического действия.	3	
2.	Сценическое действие в предлагаемых обстоятельствах.	3	
3.	Оценка- элемент действия.	3	
4.	Этюды на быструю оценку.	3	
5.	Общение как взаимодействие и воздействие друг на друга.	3	
6.	Слово как средство общения.	3	
	II. Сценическая речь.	21	
1.	Дыхание.	3	
2.	Дикция.	3	
3.	Скороговорки.	3	
4.	Монолог.	3	
5.	Диалог.	3	
6.	Подтекст.	3	
7.	Логика речи.	3	
	III Основы драматургии.	15	
1.	Особенности драматургической литературы, ее отличия от прозы.	3	
2.	Законы драматургии как объективный и основополагающий компонент сценического действия.	3	
3.	Действенная ремарка.	3	
4.	Конфликт как основа драматургии.	3	
5.	Понятие стиля и жанра в драматургии.		
	IV Художественное оформление спектакля.	12	
1.	Декорация.	3	
2.	Театральный костюм	3	
3.	Характерные элементы костюмов различных исторических эпох.	3	
4.	Выбор головных уборов, аксессуаров, обуви, соответствующих образам.		
	V Музыкальное оформление спектакля.	12	

1.	Драматургия спектакля и музыкальная драматургия.	3	
2.	Различные подходы к использованию музыки в спектакле.	3	
3.	Музыка различных эпох и эстетических концепций	3	
4.	Выбор музыкального стиля и подход к целостному музыкальному решению спектакля.	3	
	VI Работа над спектаклем.	90	
1.	Первое чтение пьесы и её обсуждение.	3	
2.	Предварительный анализ пьесы.	3	
3.	Определение темы, идеи.	3	
4.	Определение основных событий.	3	
5.	Определение основного конфликта.	3	
6.	Этюды- импровизации по сюжету пьесы.	6	
7.	Работа над отдельными эпизодами в условиях примерной выгородки.	6	
8.	Уточнение смысловой сути.	3	
9.	Логический разбор текста.	3	
10.	Уточнение подтекста.	3	
11.	Особенности речевой характеристики.	3	
12.	Уточнение и развитие образных представлений.	3	
13.	Проверка уточнённой линии действия.	3	
14.	Овладение умением действовать словом.	3	
15.	Поиски пластической выразительности	3	
16.	Уточнение линии действия каждого персонажа.	3	
17.	Отбор действий, наиболее точно раскрывающих смысл столкновения героев.	3	
18.	Воспроизведение последовательности ряда событий в уточнённой выгородке.	3	
19.	Прогонные репетиции действий, картин.	6	

20.	Уточнение ритма и темпа главных событий.	3	
21.	Закрепление мизансцен.	3	
22.	Проверка и закрепление художественно-постановочной стороны спектакля.	3	
23.	Монтировочные репетиции.	3	
24.	Черновой прогон всей пьесы.	3	
25.	Генеральный прогон.	3	
26.	Премьера спектакля.	3	
	VII Индивидуальные занятия.	36	
1.	Логический разбор текста.	6	
2.	Характер и характерность.	3	
3.	Темпоритм роли.	3	
4.	Пластическое решение роли.	3	
5.	Внутренний монолог.	3	
6.	Текст и подтекст.	3	
7.	Этюдная работа.	6	
8.	Дополнительные выразительные средства.	3	
9.	Поиск эмоциональных выразительных средств.	3	
	VIII Методическая помощь в проведении школьных мероприятий.	6	
	IX Участие в муниципальных и региональных конкурсах.	6	
	ИТОГО:	216	

Рекомендуемая литература и видеоматериалы:

1. «Театр, где играют дети». Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов. Под редакцией А.Б. Никитиной. М.: Владос, 2001.
2. Асеев Б.Н. История русского драматического театра от истоков до конца XVIII века. – М., 1977.
3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1972.
4. Калистов Д.П. Античный театр. – Л., 1970.
5. Никитина А.Б. Культура древних цивилизаций: игры, упражнения, открытые уроки. Учебно-методическое пособие. – М., 2000.

6. Никитина А., Тюханова Е. Интегративный курс «Театр»: История про театр. Кн. 1. – М., 1995.
7. Паушкин М. Средневековый театр. – М., 1914. 8. Силюнас В. Испанский театр XVI–XVII веков. От истоков до вершин. – М., 1995. Драматургия.
9. Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. – М., 1983.
10. Берковский Н.Я. Литература и театр. – М., 1969.
11. Волькенштейн В. Драматургия. – М., 1969.
12. Гачев Г. Содержательность художественных форм: Эпос. Лирика. Театр. – М., 1968.
13. Зингерман Б. Очерки истории драмы XX века. – М., 1993.
14. Лоусон Г.Д. Теория и практика создания пьес и киносценария. – М., 1968.
15. Малочаевская И.Б. Метод действенного анализа в создании инсценировки. – Л., 1988.
16. Холодов Е.Г. Композиция драмы. – М., 1957. Актерское мастерство и сценическая речь.
17. Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. – М., 1979.
18. Брук П. Пустое пространство. – М., 1996.
19. Виллар Ж. О театральной традиции. – М., 1956.
20. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М., 1972. 21. Ершов П.М. Технология актерского искусства. 2-е издание. – М., 1992.
22. Кедров М.Н. Статьи, речи, беседы, заметки. – М., 1978.
23. Станиславский К.С. Собр. соч. в 8 т. – М., 1954–1956. Т. 1: Моя жизнь в искусстве. – М., 1954; т. 2–3: Работа актера над собой. – М., 1945–1955; т. 4: Период воплощения. Оправдание текста. – М., 1957. С. 180-185, 272-288.
24. Топорков В.О. О технике актера. 2-е изд. – М., 1959.
25. Топорков В.О. Станиславский на репетиции. – М., 1949.
26. Топорков В.О. Четыре очерка о К.С. Станиславском. – М., 1963. 27. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1972. 28. Голендеев В.Н. Учение К.С. Станиславского о сценическом слове. – Л., 1990.
29. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. – М., 1974.

30. Кнебель М.О. Слово о творчестве актера. – М., 1970. Художественное оформление спектакля.
31. Базанов В.В. Техника и технология сцены. – Л., 1976.
32. Березкин В.И. Искусство оформления спектакля. – М., 1986.
33. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра: от истоков до середины XX века. – М., 1997.
34. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. – М., 1996.
35. Градова К.В. Театральный костюм. – М., 1987.
36. Джексон Ш. Костюм для сцены. – М., 1984.
37. Кадрон К. Раскрашиваем лицо. Театральный грим. – М., 1998.
38. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага, 1988.
39. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. – М., 1997.
40. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. – М., 1993.
41. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. – М., 1981.
42. Рындин В.Ф. Как создается художественное оформление спектакля. – М., 1962.
43. Журнал «Сцена: художественно-техническое обеспечение спектакля». Издается с 1991 г. в Москве Союзом театральных деятелей Российской Федерации. Рекомендуемые видеоматериалы.
44. Клубков С.В. Школа Театра. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. 1, 2, 3 кассеты.
45. Видеофонды музеев: Музея им. Бахрушина,
46. Музея-квартиры Островского
47. Музея-квартиры Чехова,
48. Музея К.С. Станиславского,
49. Музея МХАТ. 50. Фильмы видеостудии «Кварт».

Для учащихся:

1. Иллюстрированная история мирового театра. Под редакцией Джона Рассела Брауна. – М., 1999.
2. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. – М., 1998.

3. Зелинский Ф.Ф. Сказочная древность Эллады. – М., 1993.
4. Юхвидин П.А. Мировая художественная культура. – М., 1997.
5. Как хорошо продать хороший сценарий: обзор американских учебников сценарного мастерства. Сост. А. Червинский. – М., 1993. 6. Холодов Е.Г. Композиция драмы. – М., 1957.
7. Станиславский К.С. Собр. соч. в 8 т. – М., 1954–1956. Т. 1: Моя жизнь в искусстве. – М., 1954; т. 2–3: Работа актера над собой. – М., 1945–1955; т. 4: Период воплощения. Оправдание текста. – М., 1957. С. 180-185, 272-288.
8. Сценическая речь. Учебник. Под редакцией И.П. Козляниновой, И.Ю. Промптовой. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гитис, 2000.
9. Градова К.В. Театральный костюм. – М., 1987.
10. Кадрон К. Раскрашиваем лицо. Театральный грим. – М., 1998.
11. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага, 1988.
12. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. – М., 1993. 13. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. – М., 1981. 14. Новлянский Н. Грим: практическое руководство для кружков художественной самодеятельности. – М.; Л., 1940. Рекомендуемые видеоматериалы.
15. Видеофонды музеев: Музея им. Бахрушина,
16. Музея-квартиры Островского,
17. Музея-квартиры Чехова,
18. Музея К.С. Станиславского,
19. Музея МХАТ.
20. Фильмы видеостудии «Кварт