

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»

Принято решением
педагогического совета
от 31.08.2023 протокол № 1

Утверждаю:
директор МАОУ «СОШ № 5»

О.В.Корнилова
приказ от 31.08.2023 № 310-ОД

Рабочая программа
внеурочной деятельности по курсу «Театральная студия «Мир театра»
для 10-11 класса на уровне среднего общего образования
2023-2024 учебный год

Составила: руководитель театра
Окунева Е.Г.

Программа разработана на основе примерной программы курса внеурочной деятельности «Школьный театр для 9-11 классов» театрального института имени Бориса Щукина, М. 2022

Программа направлена на воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением.

Цель и задачи:

Цель: творческое развитие личности ребенка посредством приобщения к театральному искусству

Задачи

- 1) Познакомить обучающихся с театром как видом искусства. Определить связь и пользу анализа окружающего мира через призму театральной сцены.
- 2) Через игровые и тренинговые упражнения помочь избавиться от излишних психологических зажимов и комплексов.
- 3) Через упражнения из области актёрского мастерства научить: концентрировать внимание, управлять фантазией, обладать образным видением, научить анализировать и владеть психофизическим состоянием
- 4) В теоретической части курса основ театрального искусства дать понятие: о технике сцены, сценографии, нормах поведения на сцене и в зрительном зале, об этюде и его разновидностях, сценарии и форме его написания.
- 5) Через работу в форме творческой мастерской и творческой лаборатории развивать: логическое мышление, способность выстраивания событийного ряда, способность определять мораль, основную мысль и сверхзадачу произведения, способность моментального фрагментирования произведения и передачи сюжета по фрагментарному плану, способность выражения мысли через сопутствующее событие, способность моментальной реакции (экспромт) на предлагаемые обстоятельства, образное видение
- 6) Через постановочную работу развивать: чувство ответственности, коммуникабельность, организаторские способности, художественный вкус.

Сроки реализации образовательной программы – 2 года, 68 часов.

Возраст учащихся, на которых рассчитана программа – 16-17 лет.

Наполняемость группы – 15 человек

Режим занятий – 1 час в неделю

Форма обучения – очная

Формы организации образовательной деятельности обучающихся – групповая, индивидуальная.

Формы занятий – театральные игры и упражнения, беседа, иллюстрирование, изучение основ сценического мастерства, мастерская образа, мастерская костюма, декораций, инсценирование, прочитанного произведения, постановка спектакля, посещение спектакля, работа в малых группах, актёрский тренинг, выступление.

Актёрский 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. Обучение по данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном ими виде деятельности.

В программу кружка «Школьный театр» включено инсценирование произведений, изучаемых в программе «Литература». 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 форме рисунка.

Итогом курса «Театральная студия «Мир театра» является участие старшеклассников в инсценировке прочитанных произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра. Выступление в роли ведущих на школьных мероприятиях и дикторами школьного радио.

1. Условия реализации программы

- Требования к оснащению учебного процесса на занятиях разрабатываются с учётом реальных условий работы школьников и современных представлений о культуре и безопасности труда школьников.
- Печатные пособия.
- Видео-, аудиоматериалы.
- Ноутбук.
- Цифровой проектор
- Микрофоны.

3. Содержание программы

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Теория. Знакомство с обучающимися. Ознакомление с режимом занятий,

правилами поведения на занятиях, Уставом.

Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, поездок в автобусе. Знакомство с правилами противопожарной безопасности.

Беседа: Роль и место театра в развитии цивилизации. Театр как синтетический вид искусства. Театр - искусство коллективное.

Практика. Соответствующая возрасту игра на знакомство.

2. ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИСТОРИЯ ТЕАТРА

Теория. Возникновение театра. Происхождение древнегреческой драмы и театра. Римский театр. Отличие римского театра от древнегреческого.

Средневековый европейский театр (литургическая драма, мистификация, мистерия, фарс, моралите). Театр эпохи Возрождения. Гуманистическая литература. Здание театра и сцена. Итальянский театр (комедия дель арте). Испанский театр (комедии «плаща и шпаги»). Английский театр «Глобус» Шекспира.

Театр французского классицизма. Корнель. Расин. Мольер.

Театр эпохи Просвещения. Французский театр. Итальянский театр. Гольдони. Гоцци. Немецкий театр. Лессинг. Гете. Шиллер. Сценическое искусство.

Истоки русского театра. Скоморохи - первые русские актеры-потешники.

Русский театр 17-18 вв. Школьный театр в России. Придворный театр в России. Крепостной театр. Основание русского государственного профессионального театра. Профессиональные русские театры.

Русский театр 19 века. Русский театр 20 века.

Вахтангов Е.Б. и его театр.

Выдающиеся актеры и режиссёры.

Практика. Просмотр видеозаписей, учебных фильмов. Проектная работа.

ВИДЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Теория. Драматический театр. Музыкальный театр: Опера, Балет, Мюзикл. Театр кукол. Особенности. Самые знаменитые театры мира.

Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок. Сравнение. Обсуждение.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы.

Практика. Творческая мастерская.

ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля.

Практика. Посещение театра. Обсуждение спектакля. Написание эссе.

3. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

Теория. Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму:

1. определение целей и условий выполнения, рекомендации;
2. педагогический показ;
3. просмотр упражнения;
4. комплексный контроль и корректировка.

Только в результате поэтапного индивидуального контроля (*объяснил - показал; посмотрел - уточнил - показал; посмотрел - сделал замечание - показал; посмотрел - показал ошибку - показал правильный вариант*), можно добиться максимальной эффективности в освоении того или иного упражнения.

РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ

Теория. Осанка и свобода мышц. Дыхание. Свойства голоса. Резонаторы. Закрытое звучание. Открытое звучание. Речевая гимнастика. Полетность. Диапазон голоса. Развитие диапазона голоса. Артикуляционная гимнастика. Дикция. Орфоэпия. Интонация. Выразительность речи.

Практика. Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика. Упражнения. Речевые тренинги. Работа над интонационной выразительностью.

ДЫХАНИЕ

Объяснить связь дыхания, длинной фразы и голосового посыла, значение работы диафрагмы.

Включить в работу и чередовать работу с разными голосовыми атаками.

По усмотрению педагога можно включить в работу дыхательную гимнастику по методике Стрельниковой, но только как дополнение, альтернативную гимнастику и обязательно с удобным для группы темпом.

Артикуляция

Артикуляцию можно использовать в любой предложенной форме. Можно построить жесткую схему сродни фитнесу и физкультуре (время/счёт).

ДИКЦИЯ

Основная задача блока - закрепить правильно найденные звуки и научить подростков говорить внятно, а не небрежно.

Возможно использования знаний по орфоэпии (например, варианты ударений).

Важно индивидуальное звучание, можно предложить каждому придумать свою многоговорку. ГОЛОС

Работу с голосом нужно начать только с мягкого вибрационного массажа или упражнений на полу. Также на материале стихотворений с использованием сонорный звуков.

Можно использовать упражнения на посыл и словесное действие (позвать, остановить).

Возможна работа с литературой или над материалом в связке с предметом «мастерство актёра».

Варианты упражнений смотрите в методическом пособии-практикуме «Культура и техника речи», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

РАБОТА НАД ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Практика. Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. Выбор произведения: басня, стихотворение, отрывок из прозаического художественного произведения.

4. РИТМОПЛАСТИКА ПЛАСТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ

Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие пластической выразительности. Разминка, настройка, релаксация, расслабление/напряжение. Упражнения на внимание, воображение, ритм, пластику.

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПЕРСОНАЖА

Практика. Музыка и движение. Приемы пластической выразительности. Походка, жесты, пластика тела.

Этюдные пластические зарисовки.

Варианты упражнений и рекомендации по коррекции смотрите в методическом пособии - практикуме «Ритмика и сценические движения», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

5. АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕХНИКИ АКТЁРА (АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА)

Теория. Упражнения на организацию внимания, памяти, воображения, фантазии, мышечной свободы, перемены отношения (к предмету, месту действия, к партнеру), физического самочувствия, предлагаемых обстоятельств, оценки факта, сценического общения.

Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. Словесные действия. Способы словесного действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Связь словесных элементов действия с бессловесными действиями. Составные образа роли. Драматургический материал как канва для выбора логики поведения.

При постановке задач стоит указывать, на развитие каких качеств и навыков направлено упражнение, обсуждать желаемые результаты. Важна осмысленность подхода учеников к выполнению. Оценивание результата в этой возрастной группе идет по самой высокой планке, как со взрослыми.

Необходимо повторять столько раз, сколько потребуется, и в таком количестве, сколько будет необходимо для достижения практически «идеального» результата.

Практика. Знакомство с правилами выполнения упражнений и игр.

Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. Коллективные коммуникативные игры. Моделирование образа в процессе общения. Развитие навыка импровизации как необходимого условия правды общения на сцене.

Практическое освоение словесного и бессловесного действия. Упражнения и этюды. Работа над индивидуальностью.

Варианты упражнений к данному разделу смотрите в методическом пособии-практикуме «Основы актёрского мастерства», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

6. ЗНАКОМСТВО С ДРАМАТУРГИЕЙ. РАБОТА НАД ПЬЕСОЙ И СПЕКТАКЛЕМ ВЫБОР ПЬЕСЫ

Теория. Выбор пьесы классиков или современных авторов с актуальными для участников проблемами и героями. Работа за столом. Чтение. Обсуждение

пьесы. Анализ пьесы.

Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, событийный ряд. Основной конфликт. «Роман жизни героя».

АНАЛИЗ ПЬЕСЫ ПО СОБЫТИЯМ

Теория. Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической цепочки.

РАБОТА НАД ОТДЕЛЬНЫМИ ЭПИЗОДАМИ

Практика. Творческие пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа. Репетиции отдельных сцен, картин.

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ, МИМИКИ, ЖЕСТОВ

Практика. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и приемов. ЗАКРЕПЛЕНИЕ МИЗАНСЦЕН

Практика. Репетиции. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКВИЗИТА, ДЕКОРАЦИЙ

Практика. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Выбор музыкального оформления. ПРОГОННЫЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЕ РЕПЕТИЦИИ

Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта.

ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ

Практика. Показ полноценного спектакля на классическом или современном материале. Анализ показа спектакля (рефлексия).

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ

Практика. Конкурс «Театральный калейдоскоп». Творческие задания по темам обучения.

Основы театральной культуры - тест по истории театра и театральной терминологии. Чтецкий отрывок наизусть. Этюд на взаимодействие. Отрывки из спектакля. Награждение.

4. Планируемые результаты

Предметные результаты:

- различать произведения по жанру, делать разбор прозаического и поэтического текстов;
- освоить базовые основы актёрского мастерства, пластики и сценической речи через упражнения и тренинги; навыки сценического воплощения через процесс создания художественного образа;
- ориентироваться в сценическом пространстве;
- взаимодействовать на сценической площадке с партнёрами;
- освоить основные этапы развития театрального искусства;
- освоить основные исторические периоды развития русского театра.

Личностные результаты:

- приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия

- в совместной учебной работе с другими членами коллектива и взрослыми;
- приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности;
- развитие навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
- уважительное отношение к истории страны, ее прошлым и современным достижениям;
- адекватная самооценка в рамках профиля деятельности;
- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

- приобретение навыков самоконтроля;
- понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем;
- планирование своих действий на всех этапах работы;
- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности, умение самостоятельно исправить недочеты и ошибки;
- умение самостоятельно анализировать итог сделанной работы.

Познавательные УУД позволяют:

- стремиться к совершенствованию результатов в выбранном профиле деятельности;
- освоить теоретические основы актерского мастерства;
- освоить технику преодоления мышечных и психологических зажимов при выходе на публику;
- применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях в самостоятельной работе над ролью;
- освоить сведения об истории театра, особенностях театра как вида искусства, видах театров, понятиях стиля и жанра в театральном искусстве;
- познакомиться с творчеством выдающихся деятелей театра (режиссеров, актеров, драматургов) и историческими фактами;
- освоить специальные термины, применяемые в театральном искусстве,
- освоить технику нанесения разных видов грима разнохарактерных персонажей, приемы поведения при использовании различных костюмов;
- познакомиться с театральными профессиями и особенностями работы театральных цехов;
- расширить кругозор в области литературы, познакомиться с творчеством поэтов и писателей изучаемых художественных произведений;
- расширить кругозора в области истории, изучить эпохи произведения (быт, костюм, нормы поведения);
- вдумчиво работать над ролью ;
- выражать разнообразные эмоциональные состояния;

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. Коммуникативные УУД позволяют:
- организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и сверстниками;
- работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- освоить правила техники безопасности при работе с партнером;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.
- разрешать творческие конфликты на основе учета интересов всех участников школьного театра.

Формы контроля:

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий контроль и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, творческих заданий. Проводится показ отдельных эпизодов или сцен из спектакля; выполнение тестовых творческих заданий по разделам программы; тестирование; участие в конкурсах, викторинах по пройденному материалу; самооценка обучающихся.

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения программы «Школьный театр» в форме творческого отчета. Спектакль, концерт, выступление на общешкольном мероприятии.

5. Тематическое планирование

№	Название раздела /темы	Количество часов			Форма аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие.	1	-	1	Беседа. Правила поведения. Инструктаж.
2.	Основы театральной культуры.	8	6	2	Беседа. Педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, творческие задания.
3.	Сценическая речь.	16	1	15	Наблюдение, контрольные упражнения. Конкурс чтецов.
4.	Ритмопластика.	6	1	5	Контрольные упражнения, этюдные зарисовки, этюды.
5.	Актерское мастерство.	15	5	10	Формы текущего, промежуточного контроля, педагогическое наблюдение, творческие задания.
6.	Знакомство с драматургией (работа	20	2	18	Наблюдение, самооценка, рефлексия, показ.

	над пьесой и спектаклем).				
7.	Итоговое занятие.	2	-	2	Творческий отчёт
	Итого	68			

6. Список литературы

1. Примерная программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр для 9-11 классов» театрального института имени Бориса Щукина, М. 2022
2. Методическое пособие - практикум «Ритмика и сценические движения»
<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>
3. Методическое пособие - практикум «Культура и техника речи»
<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>
4. Методическое пособие - практикум «Основы актёрского мастерства»
<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>
5. Сайт «Драматешка» «Театральные шумы»
<http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary>
6. Сайт «Драматешка» «Музыка» <http://dramateshka.ru/index.php/music>