

Дополнительная общеразвивающая программа театральной студии «Бурундучок» рассмотрена и утверждена на заседании НМС гимназии протокол №1 от 29.08.2023 года и утверждена приказом директора № 185 от 30.08.2023 года

Программа театральной студии «Бурундучок» разработана на основе программы курса «Театр» для начальной школы. Автор И.А. Генералова (Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008).

Направленность программы театрального кружка по содержанию является художественной.

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических и креативных качеств личности обучающихся. Эффективным средством воспитания является художественное творчество, особое место в котором занимает театр, способный приобщить к общечеловеческим духовным ценностям и сформировать творческое отношение к действительности. Театр способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя 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, где оно не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры.

Данная программа 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.

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.

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.

Итогом изучения программы является участие учащихся в инсценировке прочитанных произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра.

Программа театральной студии «Бурундучок» разработана для обучающихся 2-4 классов и рассчитана на 1 год (34 учебные недели) по очной форме обучения.

Режим занятий: один раз в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут.

Цель: развитие духовно-нравственных качеств и творческих способностей ребенка средствами театрального искусства.

Задачи:

1. Формирование интереса к мировой художественной культуре и приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через театральное искусство.
2. Формирование навыков и умений в области актёрского мастерства, коллективного взаимодействия и общения.
3. Развитие памяти, произвольного внимания, творческого мышления и воображения.
4. Совершенствование уровня исполнительского мастерства через участие в инсценировках прочитанных произведений и постановках спектаклей.

Объём программы: 68 часов

Содержание программы

Раздел	Содержание программы	Количество часов
Мир театра	Театр. Как создаётся спектакль. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Культура зрителя. Просмотр спектаклей. Беседа после просмотра.	4
Основы актёрского мастерства	Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Монолог. Диалог.	18
Театральная игра	Внимание, память, воображение. Ориентация в пространстве. Взаимодействие с партнёром. Диалог на заданную тему. Работа с текстом.	20
Представление начинается	Подготовка и демонстрация спектаклей.	26

Планируемые результаты обучения

Личностные результаты:

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;
- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

- 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, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я многое смогу».

Познавательные УУД:

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении текстов художественных произведений и просмотре видеозаписей;
- проводить сравнение и анализ поведения героя;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.

Коммуникативные УУД:

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;
- работать в группе, учитывать мнения партнёров;
- формулировать свои затруднения и обращаться за помощью;
- слушать собеседника и предлагать помощь и сотрудничество;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Учебный план

№	Название разделов, тем	Количество часов			Форма промежуточной аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1	Раздел «Мир театра»	4	2	2	Викторина
	Театр – храм искусства	4	2	2	
2	Раздел «Основы актёрского мастерства»	18	2	16	Конкурс «Актёр года»
	Учебные занятия по развитию сценической речи и грамоты, актёрского мастерства через игры и	13	2	11	

									представле ние
Всего	8ч	8ч	6ч	8ч	6ч	8ч	8ч	8ч	8ч

Методические материалы

Раздел «Основы актёрского мастерства»

"Задуй свечу" (упражнение на расслабление)

Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно больше воздуха. Затем, вытянув губы трубочкой, медленно выдохнуть, как бы дуть на свечу, при этом длительно произносить звук "у".

"Озорные щечки" (упражнение на расслабление)

Набрать воздух, сильно надувая щеки. Задержать дыхание, медленно выдохнуть воздух, как бы задувая свечу. Расслабить щеки. Затем сомкнуть губы трубочкой, вдохнуть воздух, втягивая его. Щеки при этом втягиваются. Затем расслабить щеки и губы.

"Пара" (упражнение на расслабление)

Стоя друг против друга и касаясь выставленных вперед ладоней партнера, с напряжением выпрямить свою правую руку, тем самым сгибая в локте левую руку партнера. Левая рука при этом сгибается в локте, а у партнера выпрямляется.

"Палуба" (упражнение на расслабление)

Представьте себя на корабле. Качает. Чтобы не упасть, нужно расставить ноги шире и прижать их к полу. Руки сцепить за спиной. Качнуло палубу – перенести массу тела на правую ногу, прижать ее к полу (правая нога напряжена, левая расслаблена, немного согнута в колене, носком касается пола). Выпрямиться. Расслабить ногу. Качнуло в другую сторону – прижать левую ногу к полу. Выпрямиться! Вдох-выдох!

Стало палубу качать! Ногу к палубе прижать!

Крепче ногу прижимаем, а другую расслабляем.

"Снежная баба" (упражнение на расслабление)

Дети представляют, что каждый из них снежная баба. У нее есть голова, туловище, две торчащие в стороны руки, и она стоит на крепких ножках. Прекрасное утро, светит солнце. Вот оно начинает припекать, и снежная баба начинает таять. Далее дети изображают, как тает снежная баба. Сначала тает голова, потом одна рука, другая. Постепенно, понемножку начинает таять и туловище. Снежная баба превращается в лужицу, растекающуюся по земле.

«Рисунки на заборе» (игра на развитие внимания и воображения)

Преподаватель предлагает каждому участнику нарисовать на "заборе" (стена класса) воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. Наблюдающие должны рассказать о том, что они увидели, причем надо следить за тем, чтобы "рисунок" участника не "налезал" на предыдущий.

«Роботы» (игра на развитие внимания и воображения)

Играют двое. Первый – участник, дающий “роботу” команды. Второй – “робот”, исполняющий их с завязанными глазами. Методические цели, стоящие перед играющими, можно сгруппировать по двум направлениям: умение поставить точно сформулированную задачу для “робота” и умение реализовать словесный приказ в физическом действии.

«Зеркало» (игра на развитие внимания и воображения)

Двое играющих становятся лицом к лицу. Один – человек перед зеркалом, другой – его отражение. Задача играющих – совпасть в движениях так, чтобы отражение полностью соответствовало воспроизводимому движению.

“Елки-палки” (игра на развитие сообразительности)

Детям предлагаются для игры следующие предметы: гимнастические палки, мячи, обручи, скакалки. При их помощи просят создать “лес”, “паровоз”, какое-либо место действия, объект и тому подобное. Разрешается дудеть, прыгать, лежать на полу, подражать ветру и так далее. Важно, чтобы создание общего места действия или предмета захватило всю группу, чтобы никто не остался безучастным к происходящему. Педагог следит за пластическим выражением эмоций, за жестом, направляя детей к работе “от плеча”, а не “от локтя”.

«Баранья голова» (игра на развитие памяти)

Игры, которые развивают и помогают концентрировать внимание. Каждый произносит одно произвольно придуманное слово, повторив предварительно все слова, придуманные другими участниками. В случае, когда чье-либо слово забыто, надо произнести: “баранья голова”, после чего продолжить перечисление. Побеждает самый внимательный и самый памятный участник.

Упражнения, развивающих чувство ритма: отстукивание, прохлопывание заданного ритма; ходьба с хлопками в различном ритме (с переходом на бег); ходьба под музыку (с ускорением, замедлением); построение и переход в колонну, шеренгу, круг; прыжки под музыку под скакалку; бросание, подбрасывание, ловля мяча или обруча.

Раздел «Театральная игра»

Игры, помогающие сосредоточить внимание на объекте.

Поставить стулья полукругом и всем одновременно сесть; рассчитаться; по сигналу педагога вставать то четным, то нечетным номерам; садиться — сначала каждому в отдельности, потом всем одновременно и бесшумно.

Изменить расположение мебели, вещей в комнате. Тот, кто водит, внимательно осмотрев комнату до ухода, расставляет все по своим местам. Спрятать или переставить только одну вещь. Тот, кто водит, вернувшись, должен поставить вещь на свое место.

Игры, направленных на действия в предлагаемых обстоятельствах.

Прислушаться к звукам на улице, в коридоре, соседней комнате, рассказать об услышанном. Рассмотреть какой-либо предмет или своего соседа и по памяти рассказать об увиденном; посмотреть в окно, выйти за дверь в коридор — рассказать о том, что успел заметить, выделяя в привычном новое, неожиданное.

Упражнения на действия в предлагаемых обстоятельствах.

Действия с реальными предметами в вымышленных обстоятельствах, например, дети рассаживаются полукругом, руководитель предлагает им передавать друг другу различные предметы, меняя условия вымысла (если бы данная книга была новой, ценной или старой, рваной; если бы данная вещь была тяжелой, грязной; если бы шапка была миской, наполненной водой).

Действия с воображаемыми предметами, например, играют в снежки, в мяч; собирают ягоды, листья, ловят сачком бабочек; забивают гвоздь, распиливают доску, собирают на колхозном поле овощи (помидоры, огурцы, морковь); дрессировщиков и зверей; инспектор ДПС—регулирующий уличного движения (все наблюдают, как он искусно владеет своим жезлом).

Упражнения на взаимодействие.

Ученик делает произвольное движение, затем старается придать ему то или иное смысловое значение (оправдать): нагнулся, чтобы взять камешек и бросить в воду или поднять рассыпавшиеся тетради. Другой ученик старается угадать смысл и цель движения, сделанного первым, и соответственно пристраивается к нему для продолжения совместного действия и т. п. Так же действуют и другие ученики.

Сюжетные этюды на общение без слов. В классе (в читальном зале, на бульваре, на рыбалке) двое друзей; они в ссоре, но хотят помириться: незаметно наблюдая друг за другом, стараются найти удобный момент, чтобы показать, что ссора забыта. Отрядный вожатый следит за соблюдением «тихого часа». А двум ребятам непременно надо найти способ, чтобы обмануть его бдительность и улизнуть.

Раздел «Представление начинается»

1. Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью увлечь детей, помочь им уловить основной смысл и художественное своеобразие произведения. Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев.

2. Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Работа над отдельными эпизодами и сценами. Уточнение смысловой сути отдельных эпизодов и событий, определение логики и последовательности действий каждого персонажа (в данном эпизоде, потом в сцене).

3. Возврат к работе над текстом с целью углубленного творческого его освоения (создание у учащихся ярких образных представлений о жизни и характере героев, проникновение в авторский замысел пьесы и на этой основе уточнение хода мыслей, логики рассуждений персонажей, мотивов поведения, домысливание биографий).

Экскурсии в музей, по историческим и памятным местам, доклады кружковцев, помогающие коллективу лучше познакомиться с эпохой, прообразами героев пьесы (если пьеса историческая) и т. д.

4. Работа над отдельными картинами и пьесой в целом, с включением всех компонентов спектакля. Уточнение и закрепление общего режиссерского решения спектакля, его главной мысли (сверхзадачи). Уточнение узловых событий, этапов борьбы (степень нарастания напряженности действия, кульминации, спады и т. д.). Уточнение мизансцен.

Самостоятельная работа кружковцев над отдельными сценами (взаимное режиссирование с последующим побуждением этой работы всем коллективом и педагогом). Участие кружковцев в нахождении художественно изобразительного решения спектакля (декорации, костюмы, свет, музыка).

5. Показы спектакля, итоговые обсуждения.

Воспроизведение разобранного события в действии на сценической площадке. Разбор достоинств и недостатков.

Повторные показы спектакля. Обсуждение показанных спектаклей внутри кружка. Оценка руководителем работы каждого участника. Участие самих кружковцев в оценке работы друг друга. Обсуждение спектакля со зрителями-сверстниками.

Календарно-тематический план

№	Тема учебного занятия	Количество часов	
		теория	практика
1	Раздел «Мир театра»	2	2
1	Театр – храм искусства. Виды театра. Театральные жанры. Культура зрителя	1	
2	Как создаётся спектакль. Театральные профессии: сценарист, режиссёр, актёр, гримёр, художник	1	
3-4	В театре		2
2	Раздел «Основы актёрского мастерства»	2	16
5	Язык жестов		1
6-7	Дикция. Упражнения для развития дикции		2
8	Интонация		1
9	Темп речи		1
10	Рифма. Ритм. Скороговорка		1
11	Искусство декламации		1
12-14	Импровизация	1	2
15-17	Диалог и монолог	1	2
18	Просмотр спектаклей по мотивам русских народных сказок		1
19	Просмотр спектаклей по мотивам произведений К.И. Чуковского		1
20	Просмотр спектаклей по мотивам произведений Крылова		1
21	Просмотр спектаклей по мотивам произведений Г.Андерсена		1
22	Просмотр спектаклей по мотивам современных произведений		1
3	Раздел «Театральная игра»	-	20
23 - 27	Театральные игры и упражнения на развитие внимание, памяти и воображения		5
28 - 32	Театральные игры и упражнения на ориентацию в пространстве		5
33 - 37	Театральные этюды и импровизации. Взаимодействие с партнёром.		5
38 - 42	Взаимодействие с партнёром. Диалог на заданную тему. Работа с текстом.		5
4	Раздел «Представление начинается»	1	25
43	Предварительный разбор пьесы	1	

44 - 46	Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов.		3
47 - 49	Возврат к работе над текстом с целью углубленного творческого его освоения		3
50 - 64	Работа над отдельными картинами и пьесой в целом, с включением всех компонентов спектакля.		15
65 - 68	Показ спектакля и обсуждение		4

Методы обучения

Основным методом развития творческих способностей является импровизация:
хореографическая импровизация;
имитация движений;
театрализация,
импровизация на заданную тему;
импровизация сопровождения музыкального произведения звучащими движениями.

Формы обучения и виды занятий

- беседа;
- экскурсии;
- уроки сценической и музыкальной грамоты;
- игровые виды деятельности;
- выразительное чтение;
- игра на детский шумовой инструмент;
- создание масок, костюмов, декораций;
- участие в постановке спектакля.

Основные методы и технологии

- 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: групповые технологии; технологии индивидуального обучения;
 - педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: игровые технологии; проблемное обучение.

Условия реализации

Материальные средства:

- учебный кабинет;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- фонотека;
- сеть Интернет;
- наглядные демонстрационные пособия;
- материальная база для создания костюмов и декораций;
- школьная библиотека.

Список литературы

1. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. СПб., 2006
2. Букатов В. М., Ершова А. П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения. - М.: «Первое сентября», 2000.
3. Генералова И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы. Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008.
4. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2-4 класс. – М.: Баласс, 2009.
5. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. М., 1992.
6. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе: Театральное обучение школьников I-XI классов. М., 1990.
7. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного возраста. М., 2005.
8. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. М., 2000.
9. Котельникова Е. А. Биомеханика хореографических упражнений. («Я вхожу в мир искусств»). М., 2008.
10. Леонов А.А. Развитие речи учащихся. М., 2009.