

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 59 «Перспектива» г. Липецка**

Согласовано
на методическом объединении
классных руководителей, воспитателей и
педагогов дополнительного образования
Протокол №1 от 28.08.2013г.

Утверждаю
приказом от 28.08. 2013 г № 283.
Директор МАОУ СОШ № 59
«Перспектива» г. Липецка
_____ Р.А.Гладышева

Дополнительная общеразвивающая программа

художественно-эстетической направленности

«И рождается чудо...»

Возраст учащихся: 10-17 лет
Срок реализации программы: 7 года

Педагог дополнительного
образования -
Ножинкина Наталья Викторовна

г. Липецк, 2013

**Театр должен быть художественным
воспитателем человечества,
особенно нового поколения.**

А.В. Луначарский

Пояснительная записка.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и стратегии развития Российского образования на современном этапе одной из приоритетных задач становится формирование личности гражданина России, через индивидуальные достижения учащегося. Дополнительное образование, в том числе занятие театральным искусством, является благодатной почвой для реализации этой задачи, а так же запросов семьи, общества и государства.

Данная авторская программа относится к программам художественно-эстетического направления.

Актуальность программы заключается в возможности достижения социального и личного успеха воспитанника в жизни, посредством развития театральной культуры через исполнительское мастерство с опорой на традиционные знания и ориентиром на современные тенденции и театральные эксперименты.

Программа «И рождается чудо...» предоставляет возможность для самовыражения и развития каждому воспитаннику, что и определяет ее **педагогическую целесообразность.**

Содержание программы способствует формированию гражданской позиции, воспитанию чувства патриотизма, товарищества, личной ответственности, высоких нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжелательность и т.д.); именно в этом и заключается **социальная значимость программы.**

Методологическим основанием являются современные исследования и педагогическая практика, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире.

Цель программы – формирование толерантной, способной к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, всесторонне развитой личности через становление артиста-художника, с творческим восприятием, образным мышлением и способностью к самостоятельной и коллективной работе.

Достижение этой цели, обеспечивается **решением следующих задач:**

воспитательных:

- сформировать активную гражданскую позицию воспитанника, способного быть примером для подражания и постоянно самосовершенствоваться;
- привить духовную культуру посредством изучения высоконравственного наследия мировой литературы;
- воспитать трудолюбие, терпение и уважительное отношение к окружающим (актерская и зрительская этика);
- воспитать и развить художественный вкус и уважение к искусству;

развивающих:

- активизировать творческие способности, фантазию, воображение;
- развить артистические, эмоциональные качества у детей средствами занятий театральным искусством;
- развить актерский психофизический аппарат (пластика, танец, речь, голос, дыхание и т.д.);
- повысить общекультурный уровень, развить театральные вкусы;
- овладеть навыками культуры анализа театральных впечатлений;

образовательных:

- изучить основы теории, истории данного вида искусства и познакомить с творчеством знаменитых режиссеров и актеров;
- познакомить с драматическими произведениями разных жанров, стилей и направлений и сформировать умение работать с литературно-постановочным материалом;
- сформировать практические навыки успешного воплощения художественного образа на сцене.

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы является **использование авторских дидактических разработок** разминочного комплекса упражнений по сценическому движению, сценической речи и экспериментально-диагностических упражнений руководителя театральной студии «И снова-ЭТЮД!» Ножинкиной Н.В.

Программа «И рождается чудо...» рассчитана на обучение школьников с 5-класса по 10-11 класс и предполагает насыщенность занятий в течение всех семи лет обучения.

Программа составлена из расчета следующей общей нагрузки:

- в 1 год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего - 144 часа в год;

- во 2-7 годы обучения занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, всего - 216 часов в год.

Типы занятий: занятия первичного усвоения знаний, занятия усвоения знаний на основе имеющихся, занятия совершенствования и закрепления знаний, занятие систематизации и обобщения знаний, занятие применения знаний, умений и навыков на практике, занятие формирования умений и навыков, занятие проверки и оценки знаний, умений и навыков, комбинированное занятие.

Формы занятий: лекции, дискуссии, встречи, беседы, сюжетно-ролевые игры, литературно-музыкальные композиции, театральные гостиные, бенефисы, а так же посещение музеев, выставок, театров и проведение экскурсий.

Используемые **методы** организации и осуществления учебно-воспитательной деятельности: метод беседы, мозговой штурм, проблемно-поисковый метод, эвристический метод, метод моделирования художественного процесса, метод эмоциональной драматургии, метод концентричности организации материала, ретроспективный и перспективный, метод создания «композиций», метод художественного контекста (выход за пределы театрального искусства), метод тождества и контраста.

Формы организации учебной деятельности учащихся: групповая, индивидуальная, индивидуально - групповая, ансамблевая. Введение индивидуальных занятий в театре-студии обусловлено тем, что возникает необходимость работы над созданием отдельных образов героев и сцен спектакля, а так же подготовки индивидуальных выступлений одаренных детей к участию в конкурсах, городских и областных фестивалях.

Говоря о деятельности руководителя театральной студии, в первую очередь следует определить доминирующие **принципы:**

- доступность занятий;

- заинтересованность каждого участника;

- отношение к личности воспитанника, основанное на внимании, сотрудничестве и обеспечении позитивного эмоционального фона;

- предоставление возможности для творческого самовыражения.

Теоретической основой материала, изучаемого в семилетнем курсе программы, служат учения К.С. Станиславского и интерпретация его идей, предложенная П.М. Ершовым.

В программе отражена специфика начального периода специальной подготовки с учетом возрастных особенностей. Программа предполагает **поступательность** в познавательной деятельности каждого участника студии и всей группы в целом, **динамику и последовательность** в приобретении знаний.

Театральная студия, работающая по программе «И рождается чудо...», предназначена обучать и воспитывать одаренных к художественному творчеству подростков. Программа ориентирована на расширение знаний по истории театра, глубокое изучение теории театрального искусства.

Программа рассчитана на семилетний курс обучения. Материал распределяется последовательно, с постепенным усложнением. В течение **первого года** ученики открыли для себя «поведение» (действие) как основной материал актерского мастерства; в течение **второго года** – «выразительность и яркость» поведения актера, особенности драматургического материала; на **третий год** усовершенствование навыков создания «характера» на сцене; **четвертый год** ученики театральной студии будут заняты проблемами «сверхзадачи» роли и спектакля в целом; на **пятый-седьмой годы** обучения запланирована работа над «содержанием» работы актера во время спектакля и в подготовительный период.

Репертуар 1-ого года обучения включает в себя стихи детских авторов для индивидуального чтецкого прочтения и литературно-поэтических композиций.

Репертуар 2-ого года обучения включает в себя создание литературных композиций и радиоспектаклей, на основе стихотворений и прозы русских классиков, и советских авторов.

Репертуар 3-ого года обучения включает в себя создание чтецкого материала на основе литературы русских классиков и постановки одноактового спектакля по пьесам детских зарубежных авторов.

Репертуар 4-ого года обучения включает в себя создание одноактных спектаклей на основе драматургического материала русских классиков (например, в жанре водевиль).

Репертуар 5-7-ого годов обучения – монологи русских и зарубежных авторов, одноактные спектакли по пьесам современных российских и зарубежных авторов.

Ожидаемые результаты:

В конце первого года обучения воспитанник театральной студии должен иметь первоначальные сведения по истории театра, владеть навыками актерской и

зрительской этики, а так же должен преодолеть неуверенность в себе. **По окончании второго** года студиец должен овладеть навыком самостоятельной и коллективной работы, иметь знания, умения и навыки по созданию роли, усвоить первоначальные сведения по теории. **В конце третьего** года обучения к уже приобретенным навыкам воспитанник должен добавить умение работать с литературно – постановочным материалом, уметь самостоятельно применять в своей работе выразительные театральные средства. **В конце четвертого** года – овладеть основами сценической речи, сценического движения и пластики, знать историю и теорию театра, должен иметь знания, умения и навыки, необходимые при создании спектакля. **По окончании пятого-седьмого** года обучения воспитанник театральной студии должен закрепить уже имеющиеся знания и умения, овладеть навыком профессионального отношения к актерской работе. Должен уметь свободно импровизировать, а так же иметь необходимые знания о структуре театра; развить свои организаторские способности.

Реализация и продуктивность данной программы оценивается на внутришкольных показах театральных постановок, на профессиональном уровне во время показа учебных спектаклей на городских, областных чтецких и театральных конкурсах, и фестивалях.

Работа каждого ученика по данной программе **оценивается** в конце каждой четверти по результатам сдачи творческих и теоретических зачетов, так же отслеживается уровень выступления на экзаменационном показе драматических отрывков и спектаклей. Индивидуальный уровень положительной динамики развития каждого ученика отслеживается с помощью ведения диагностических карт, составления диаграмм.

Тематический план первого года обучения в театральной студии «И снова - ЭТЮД!»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	Количество часов	
			теоретические	практические
1.	Теория театра.	30	25	5
2.	История театра.	10	8	2
3.	Выразительные средства.	20	10	10
4.	Актерское мастерство.	40	20	20
5.	Работа над спектаклем.	44	10	34
	Итого	144	73	71

Содержание изучаемого материала

№ п/п	Наименование раздела	Кол- во часов	Содержание учебного материала (дидактические единицы)	Требования к уровню подготовки учащихся и воспитанников
1.	Теория театра	30	Знакомство со спецификой театрального искусства. Комплектование групп. Что такое театр? Строение сцены. Строение зрительного зала. Актерская и зрительская этика.	Учащийся должен иметь представление об особенностях театрального искусства и приобрести базовые знания по теории театра.
2.	История театра	10	Истоки театрального искусства. Обрядовые действия, ритуалы. Театр на Руси.	Учащийся должен приобрести базовые знания по истории театра и иметь навык составления рефератов и сообщений по темам, уметь вести дискуссию (обмен мнениями).
3.	Выразительные средства	20	Знакомство с многообразием выразительных средств в театре (драматургия, декорации, костюмы, грим, музыкальное и шумовое оформление,	Учащийся должен изучить правила техники безопасности при работе с гримом, приобрести навык создания эскизов

			танец).	костюмов, афиши, программ к спектаклю.
4.	Актерское мастерство	40	Знакомство с ролью исполнительского мастерства в театральном искусстве. Актер как центральная фигура в театре.	Учащийся должен приобрести первоначальные умения в выполнении определенных заданных действий, в превращении своего поведения в поведение другого человека, а также уметь выполнять актерские упражнения, игры, тренировки.
5.	Работа над спектаклем	44	Этюдные пробы, отработка отрывков из спектакля. Анализ постановочной пьесы. Формирование постановочных мастерских на данный спектакль.	Учащийся должен уметь работать коллективно и индивидуально, анализировать свою роль и воплотить данный образ в спектакле.

Тематический план второго года обучения в театральной студии «И снова – ЭТЮД!»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	Количество часов	
			теоретические	практические
1.	Теория театра.	20	15	5
2.	История театра.	30	20	10
3.	Выразительные средства.	30	10	20
4.	Актерское мастерство.	60	20	40
5.	Работа над спектаклем.	76	20	56
	Итого	216	85	131

Содержание изучаемого материала

№ п/п	Наименование раздела	Кол-во часов	Содержание учебного материала (дидактические единицы)	Требования к уровню подготовки учащихся и воспитанников
1.	Теория театра	20	Знакомство с идейно - тематическим разбором пьесы, понятием «драматургия – литература для театра»	Учащийся должен иметь представление об особенностях театрального искусства и приобрести базовые знания и умения по разбору пьесы и роли (определение характера героя).
2.	История театра	30	Античный театр. Древнегреческий театр. Римский театр. Драматурги Средневековья. Театральные здания. Театр эпохи Возрождения. Английский театр и У. Шекспир. Театр России 17-18 веков.	Учащийся должен уметь самостоятельно находить материал по истории театра (составление рефератов), иметь представление об отличительных особенностях каждой театральной эпохи (Упражнение «Машина времени»).
3.	Выразительные средства	30	Роль костюма в создании сценического образа.	Учащийся должен уметь

			Исторический костюм.	самостоятельно выполнять эскизы костюмов к спектаклю, знать правила безопасности при работе со швейными атрибутами.
4.	Актерское мастерство	60	Бессловесные, словесные действия. Культура речи.	Учащийся должен иметь навыки искусства конферанса, уметь работать над стихотворным и прозаическим отрывком, используя полученные орфоэпические и артикуляционные навыки.
5.	Работа над спектаклем	76	Распределение ролей с учетом «попадания» актера в роль. Разбор характера своего героя, письменное описание «биографии» роли.	Учащийся должен уметь воплощать приобретенные теоретические знания в работе над спектаклем, работать со звуком, светом, декорациями, костюмами.

Тематический план третьего года обучения в театральной студии «И снова – ЭТЮД!»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	Количество часов	
			теоретические	практические
1.	Теория театра.	20	15	5
2.	История театра.	30	20	10
3.	Выразительные средства.	30	10	20
4.	Актерское мастерство.	60	20	40
5.	Работа над спектаклем.	76	20	56
	Итого	216	85	131

Содержание изучаемого материала

№ п/п	Наименование раздела	Кол-во часов	Содержание учебного материала (дидактические единицы)	Требования к уровню подготовки учащихся и воспитанников
1.	Теория театра	20	Знакомство с понятием «мизансцена». Графика мизансцен. Роль импровизаций в репертуарной работе.	Учащийся должен иметь представление об особенностях театрального искусства и приобрести базовые знания и умения по выстраиванию мизансцены роли в спектакле, приобрести навык импровизации.
2.	История театра	30	Знакомство с великими актерами русского театра и Ф. Волковым как основателем первого государственного театра России.	Учащийся должен уметь работать в тетрадях по истории театра.
3.	Выразительные средства	30	Театральные декорации, реквизит – важная составляющая спектакля. Реквизит и бутафория в	Учащийся должен знать технику безопасности при работе с колющими и

			школьном и профессиональном театре.	режущими инструментами, уметь выполнять эскизы декораций, реквизита.
4.	Актерское мастерство	60	Понятие «образ» и «зерно образа». Устройство речевого аппарата. Развитие подвижности речевого аппарата. Типы дыхания. Дыхание и звук. Голос. Резонаторы и регистры. Значение постоянной работы над совершенствованием техники в творчестве актера.	Учащийся должен иметь представление о значении постоянной работы над совершенствованием техники в творчестве актера, уметь выполнять упражнения на развитие речевого аппарата, на укрепление мышц диафрагмы.
5.	Работа над спектаклем	76	Анализ постановочной пьесы. Распределение ролей с учетом «попадания» актера в роль. Разбор характера своего героя, письменное описание «биографии» роли.	Учащийся должен иметь первоначальный опыт перевоплощения путем изменения логики взаимодействия с партнером, учитывая особенности характера персонажа, уметь выстраивать мизансцены композиции, спектакля со звуком, светом, декорациями, костюмами.

Тематический план четвертого года обучения в театральной студии «И снова – ЭТЮД!»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	Количество часов	
			теоретические	практические
1.	Теория театра.	25	15	10
2.	История театра.	20	10	10
3.	Выразительные средства.	35	10	25
4.	Актерское мастерство.	60	20	40
5.	Работа над спектаклем.	76	20	56
	Итого	216	75	141

Содержание изучаемого материала

№ п/п	Наименование раздела	Кол-во часов	Содержание учебного материала (дидактические единицы)	Требования к уровню подготовки учащихся и воспитанников
1.	Теория театра	25	Знакомство с понятием «жанр». Жанр как важный компонент сценического образа. Виды жанров. Знакомство со спецификой актерской игры в условиях жанра спектакля.	Учащийся должен уметь определять жанр постановочной пьесы, знать виды и особенности жанров, иметь навык актерского мастерства при работе в определенном жанре.
2.	История театра	20	Знакомство с великими русскими режиссерами. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко. МХАТ	Учащийся должен уметь составлять презентации и слайд-шоу по заданной теме.
3.	Выразительные средства	35	Музыка – одно из важнейших действующих лиц в спектакле. Музыкальное оформление спектакля и технические средства. Световое оформление.	Учащийся должен уметь самостоятельно подбирать музыкальное оформление для своего отрывка, создавать шумовые эффекты (гром,

				топот копыт, скрип снега под ногами)
4.	Актерское мастерство	60	Углубление знаний о понятии сверхзадачи роли. Формирование навыков образного восприятия и передачи авторского текста. Выявление авторской мысли и задачи. Условия существования пантомимы. Специфика техники.	Учащийся должен иметь навык определять замысел и сценическую задачу, овладеть навыком искусства пантомимы, создавать пластические образы на сцене. Уметь определять взаимосвязь сверхзадачи и сквозного действия своего героя.
5.	Работа над спектаклем	76	Ознакомление с драматургическим материалом. Анализ постановочной пьесы. Распределение ролей с учетом «попадания» актера в роль. Разбор характера своего героя, письменное описание «биографии» роли.	Учащийся должен иметь навык сочинения, подготовки, выполнения этюдов; навык активного участия в репетиционной работе: поиске средств реализации заданного характера, поиске психофизического оправдания, поиске средств органичности и выразительности с учетом сверхзадачи героя.

**Тематический план пятого - седьмого года обучения
в театральной студии «И снова – ЭТЮД!»**

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	Количество часов	
			теоретические	практические
1.	Теория театра.	20	10	10
2.	История театра.	40	30	10
3.	Актерское мастерство.	75	25	50
4.	Работа над спектаклем.	81	30	51
	Итого	216	95	121

Содержание изучаемого материала

№ п/п	Наименование раздела	Кол-во часов	Содержание учебного материала (дидактические единицы)	Требования к уровню подготовки учащихся и воспитанников
1.	Теория театра	20	Открытие особенностей театрального творчества – «здесь, сегодня, сейчас». Театр искусство сиюминутное. Представление о содержании профессиональной творческой работы артиста. Закрепление представления о театре как об искусстве коллективном и синтетическом.	У учащегося должна возрастать ответственность от спектакля к спектаклю перед зрителями и коллегами. Учащийся должен уметь рецензировать работу коллег и обладать навыком самоанализа, иметь стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению своего культурного кругозора.
2.	История театра	40	Знакомство с великими русскими современными актерами и мировыми знаменитостями. Театр современной России. Известные театры мира. Липецкий	Учащийся должен уметь составлять рефераты, создавать слайд-шоу, работать в тетрадях по истории театра, обмениваться

			государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого.	мнениями.
3.	Актерское мастерство	75	Работа артиста над ролью. Работа над монологом. Значение второго плана. Говоры, диалекты, акценты. Выразительность мимики и жестов.	Учащийся должен уметь выполнять упражнение на развитие точности движения, сочинять собственные монологи от лица сверстника, от лица сказочного героя, иметь навык творческой требовательности к себе, навык творческого театрального коллективизма.
4.	Работа над спектаклем	81	Ознакомление с драматургическим материалом. Анализ постановочной пьесы. Формирование постановочных мастерских на данный спектакль (декорации, реквизит, костюм, грим).	Учащийся должен уметь вносить корректировку в исполнение своей роли от спектакля к спектаклю, иметь навык ответственности перед зрителем и искусством.

Методическое обеспечение

Дидактические и наглядные пособия: видеоспектакли ведущих театров России, фильмы-шедевры кинематографа, репродукции художников, схемы и таблицы, тетрадь по теории и истории театра, альбомы с художественными ассоциациями и поэтические дневники.

Материальное обеспечение программы

Благоприятные условия, предоставленные МАОУ СОШ №59 «ПЕРСПЕКТИВА» для реализации программы «И рождается чудо...» позволяют в полной мере воплотить все поставленные цели и задачи.

Театральная студия «И снова - ЭТЮД!» имеет в своем распоряжении отдельную комнату-класс для общих организационных сборов, собеседований, чтения пьес. Так же имеется зрительный зал с посадочными местами на 190 зрителей. Театр располагает отдельной костюмерной и гримерной комнатой с зеркалами. Школа оснащена профессиональной современной – музыкальной и световой аппаратурой.

Список литературы:

По специфике театрально-исполнительского искусства:

1. Акимов Н.П. О театре.- М.; Л.: Искусство, 1978.
2. Виленкин В.Я. Вл.И. Немирович-Данченко. – Л.: Изд-во Муз.театра, 1941.
3. Владимиров С.В. Драма. Режиссер. Спектакль. – Л.: Искусство, 1976.
4. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы: в 2-х ч. – М.: Искусство, 1968.
5. Островский А.Н. О театре: Записки, речи, письма.- 2-е изд. - М.; Л.: Искусство, 1947.
6. Попов А.Д. Творческое наследие. – М.: ВТО, 1979.
7. Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. – М.: Искусство, 1959-1961.
8. Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма. – М.: Искусство, 1953.
9. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Статьи, записи репетиций. В 2 т. -2-е изд.- Л.: Искусство, 1984.
10. Товстоногов Г.А. Круг мыслей. Статьи. Режиссерские комментарии. Записи репетиций.- Л.: Искусство, 1972.
11. Топорков В.О. Станиславский на репетиции. - М.: Искусство, 1949.
12. Топорков В.О. Четыре очерка о К.С. Станиславском.- М.: Сов. Россия, 1969.
13. Федорова В.Ф. Русский театр 19 века. – М.: Знание, 1983.
14. Цимбал С.Л. Разные театральные времена. – Л.: Искусство, 1969.
15. Чехов М.А.. Литературное наследие. Об искусстве актера. В 2т.- М.: Искусство, 1986.
16. Щепкин М.С. Жизнь и творчество: В 2т. – М.: Искусство, 1984.

По художественной педагогике:

1. Берковский Н.Я. Литература и театр. – М.: Искусство, 1969.
2. Бруссер А.М.. Осовская М.П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии. – М.: Реплант, 2005.
3. Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя - Москва - Воронеж, 1995.
4. Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. – Хабаровск: Кн. издательство, 1990.
5. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М.: ВТО, 1976.
6. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. – М.: ВТО, 1977.
7. Кох. И.Э. Основы сценического движения. – Л.: Искусство, 1970.
8. Кудряшов О.Л. Внутренняя жизнь роли: Труд актера. – М.: Сов.Россия, 1981.
9. Кудряшов О.Л. Эмоциональная основа замысла роли. – М.: Сов.Россия, 1982.
10. Логинова В.А. Заметки художника-гримера. – М.: Искусство, 1978.
11. Лукьянова Е.А. Дыхание в хореографии. – М.: Искусство, 1979.
12. Мочалов Ю.А. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены. – М.: Просвещение, 1981.
13. Норенко В.В. Режиссерский замысел в теории режиссуры. Лекции по курсу «Режиссура и актерское мастерство». – Л., 1984.
14. Поламишев А.М. Событие – основа спектакля. – М.: Сов. Россия, 1977.