Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Районный центр внешкольной работы»

РАССМОТРЕНА:	ПРИНЯТА:	УТВЕРЖДЕНА:
на заседании методического совета Протокол №1 от 27.08.2024 г.	на заседании педагогического совета Протокол №1 от 28.08.2024 г.	Приказом МБУДО «РЦВР» №181 от 30.08.2024 г.

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности школьного театра «Голос плюс» детского объединения «Голос»

Срок реализации программы 1 год
Адресат программы: дети 12 – 17 лет

Автор программы:
Заливина Елена Юрьевна,
педагог дополнительного образования

с. Мальта, 2024 г.

Содержание программы

1. Пояснительная записка
   - 1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы
   - 1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
   - 1.3. Цель и задачи программы
   - 1.4. Отличительные особенности
   - 1.5. Возраст детей, сроки реализации, формы и режим занятий
   - 1.6. Ожидаемые результаты и способы их проверки, формы, порядок и периодичность текущего контроля
   - 1.7. Формы промежуточной и итоговой аттестации
2. Учебный план и содержание курса
3. Календарный учебный график
4. Условия реализации программы
5. Список литературы
6. Приложения
   - 6.1 Оценочные материалы

1. Пояснительная записка

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы

Современная педагогическая наука, смотрящая на образование, как на воспроизведение духовного потенциала человека, располагает разнообразными сферами образовательного воздействия на ребенка старшего школьного возраста. Сфера искусства рассматривается как пространство, способствующее формированию социально-эстетической активности личности. По мнению современных ученых, педагогов, психологов, раскрытию качеств личности и самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств. Ведь искусство театра представляет собой органический синтез музыки, живописи, риторики, актерского мастерства, сосредотачивает в единое целое средство выразительности, имеющееся в арсенале отдельных искусств, и, тем самым, создает условие для воспитания целостной одаренной личности. Дополнительная общеразвивающая программа «Голос плюс» относится к программам **художественной направленности,** так как ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.

1.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность

Новизна программы заключается в том, что она предполагает более детальное изучение театрального искусства и активную сценическую практику: участие в мероприятиях, концертах и спектаклях, а также участие в конкурсах и фестивалях. Обучение по данной программе является продолжением для обучающихся, окончивших полный курс по программе «Школьный театр «Голос». Также данная программа является модульной.

Актуальность. Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации старшего школьника в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет в себе различные аспекты театральной творческой деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для практического применения в жизни.

Педагогическая целесообразность. Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. Она интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики, предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается практической и гуманитарной направленностью.

1.3 Цель и задачи программы

Основной целью программы является совершенствование навыков, полученных в результате освоения программы «Школьный театр «Голос»

Цель будет достигнута при решении следующих **задач:**

1. Сформировать социально-адаптированную, творчески активную личность.
2. Сориентировать обучающихся на жизненное и профессиональное самоопределение.

1.4. Отличительные особенности

Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет обучающимся, в процессе реализации настоящей программы, одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), творческие встречи и мастер-класс профессиональных артистов. Такой комплексно-целевой подход к

обучению интенсифицирует развитие подростков, формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого воспитанника индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде спектакля).

1.5 Возраст детей, сроки реализации, формы и режим занятий

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеразвивающей программы: от 12 до 17 лет

Срок реализации программы – 1 год. Количественный состав обучающихся - до 20 человек.

Режим занятий: 1 год обучения – 4 часа. (144 часа в год) Продолжительность одного занятия 2 академических часа.

1.6 Ожидаемые результаты и способы их проверки, формы, порядок и периодичность текущего контроля

В результате реализации программы каждый воспитанник будет показывать следующие результаты;

Личностные:

- уметь самоопределяться (делать выбор);
- проявлять инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности;
- быть неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы;
- активно участвовать в социальной деятельности;
- осознавать ценность своей творческой деятельности для окружающих.

Метапредметные:

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;
- самостоятельно анализировать постановочный план;
- создавать точные и убедительные образы;
- самостоятельно накладывать грим согласно образа.

Предметные:

К окончанию курса обучающиеся будут (модуль «Основы сценического искусства») знать:

- законы построения драматического материала;
- словесное действие, подтекст, второй план;
- сквозное действие, сверхзадача, контрдействие;
- метод действенного анализа;
- речевые средства выразительности;
- понятия - сценический образ, зерно роли;
- сквозное действие, сверхзадача, контрдействие;
- метод действенного анализа;

уметь:

- использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- выполнять элементы актерского тренинга;
- владеть средствами пластической выразительности;
- делать самостоятельный разбор пьесы.
- делать действенный анализ пьесы.
- определять сквозное действие и главное событие пьесы, его значение для линий поведения каждого персонажа.

К окончанию курса обучающиеся будут (модуль «Работа над спектаклем») знать:
- понятие анализа событий пьесы
- основные последовательные этапы создания пьес, отрывков и спектаклей

уметь:
-использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;
- самостоятельно работать над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполнителями;
- выстраивать событийный ряд, логику действий героев.
- самостоятельно применять и использовать навыки основ актерского мастерства в различных видах творческой деятельности – в танце, в пении, в речевом жанре, а не только в работе над ролью;
- использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере

Способы проверки результатов освоения программы:
- мониторинг участия обучающихся в конкурсах и фестивалях

Формы, порядок и периодичность текущего контроля

Текущий контроль проводится в течение учебного года. Показателем для оценивания результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Голос плюс» является:
- Наполняемость группы и сохранность контингента в течение учебного года;
- Участие в мероприятиях различного уровня

1.7 Формы итоговой аттестации

Итоговая аттестация обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе «Голос плюс» проводится в конце учебного года в следующей форме:
- итогового спектакля, в котором принимают участие все обучающиеся группы. По результатам педагог заполняет карту уровня освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы (приложения 1, 2).

2. Учебный план и содержание курса

Модуль «Основы актерского мастерства»

72 часа (2 часа в неделю)

№ темы	Наименование темы	Часы		
		теория	практика	всего
1.	Сценический образ, зерно роли.	2	8	**10**
2.	Характер и характерность.	2	8	**10**
3.	Пластическая выразительность.	2	8	**10**
4	Законы построения драматургического произведения.	2	8	**10**
5	Жанры. Стиль. Стилизация	2	8	**10**
6	Сквозное действие Сверхзадача. Контрдействие.	2	8	**10**

7	Метод действенного анализа.	4	8	**12**
Итого		**16**	**56**	**72**

Содержание

1. Сценический образ. Зерно роли. Понятия – сценический образ, образ спектакля, зерно роли, режиссерский замысел. Сценическое действие. Сценический образ. Действие на сцене. Этюды. Этюдное оправдание заданной цепочки действий. Этюды-импровизации на воплощение сценического образа. Поиск зерна роли и образа.

2. Характер и характерность. Понятие характер, характерность. Создание сценического характера (М. Чехов). Наблюдение за реальными людьми. Творческое воображение. Наблюдение за литературными персонажами. Способы перевоплощения.

3. Пластическая выразительность. Что такое пластика? Многообразие пластических приемов. Как пластика помогает создавать образ. Поиск пластической выразительности образа, походка, жесты, мимика.

4. Законы построения драматургического произведения. Завязка, кульминация, развязка. Разборы на примере драматургического материала. .

5. Жанры. Стиль. Стилизация. Определение жанра драматического произведения, исследование его признаков и стилистических особенностей. Определение жанра спектакля. Этюдные пробы в жанре. Этюдные пробы и репетиционная работа в жанре.

6. **Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие**. Определение понятий по К. С. Станиславскому: сверхзадача–хотение, сквозное действие– стремление, контрдействие – факты и события мешающие, сбивающие это стремление. Выявление сквозного действия, сверхзадачи, контрдействия в выбранном драматургическом материале.

7. Метод действенного анализа. Понятие событийного ряда. «Разведка пьесы умом». «Разведка пьесы телом». Детальное изучение пьесы. Исторический, изобразительный, этнографический материал. Привлечение специальной литературы. Определение сверхзадачи, сквозного действия и контрдействия. Исходное, основное и главное событие для создания линии жизни действующего лица. Определение социальных и других причин и предлагаемых обстоятельств, воздействующих на формирование характера и логику поступков героя. Физическое действие на сцене. Мизансцены.

Модуль «Работа над спектаклем» (72 часа, 2 часа в неделю)

№ темы	**Наименование темы**	**Часы**		
		теория	**практика**	**всего**
1	Работа над ролью в спектакле.	2	8	**10**
2	Этюдный период в работе над спектаклем	2	8	**10**
3	Создание спектакля		52	**52**
Итого		**4**	**68**	**72**

Содержание

1. Работа над ролью в спектакле. Анализ событий пьесы. Создание биографии своего героя, исходя из предлагаемых обстоятельств, данных автором. Поиск сквозного действия спектакля и роли, событий и препятствий на пути достижения цели. Поиски внутренней и внешней характеристики образа. Стремление к «перевоплощению», предполагающему глубокое проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями своего героя.

2. Этюдный период в работе над спектаклем Биография образа. Фантазии на тему драматургического материала. Этюды «Я - в предлагаемых обстоятельствах пьесы». Этюды по событиям пьесы. Этюды – наблюдения. Заявки на роли. Этюды на преджизнь и промежуточные события. Репетиционная работа по воплощению событийного ряда спектакля.

3. Создание спектакля-

- драматургический материал
- рождение замысла
- распределение ролей
- читка пьесы
- застольный период
- разбор пьесы

-основной репетиционный процесс (создание и уточнение мизансценического рисунка, конкретизация сценической обстановки, разучивание музыкального материала, постановка танцев)

- прогоны (сцен, актов, спектакля в целом)
- генеральные репетиции
- сценический показ.

3. Календарный учебный график

Год реализации программы	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
1 год	+ *	+	+	+	+ !	+	+	+	+►

Условные обозначения:

+ - занятия по расписанию;
* - входное тестирование
! – текущий контроль
● - промежуточная аттестация
► - итоговая аттестация

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая - 36 недель.

4. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:

- помещение для занятий – актовый зал с оборудованной сценой площадью 24 м²;
- помещение для хранения декораций, реквизита и костюмов;
- элементы декораций (ширмы, кубы, скамейки);
- реквизит для спектаклей;
- театральные костюмы;
- звуковая аппаратура – микшерский пульт, динамики, микрофоны;
- осветительное оборудование;
- ноутбук, проектор, экран

Дидактический материал

- фонотека русской, зарубежной, классической и современной музыки;
- фонотека «Театральные шумы»

- фонотека «Фоновые музыкальные темы для театрализованных представлений»»
- видеотека спектаклей коллектива, профессиональных и любительских театров;
- репертуарные сборники пьес, книги по истории театра;
- методологические разработки с творческими заданиями, театральными играми и упражнениями по актерскому мастерству.

Информационное обеспечение
-интернет-ресурсы;

1. Драматешка http://dramateshka.ru/
   Содержит большое количество детских пьес, музыку для спектаклей, театральные шумы, рекомендации по изготовлению костюмов, методическую литературу и многое другое для постановки детских спектаклей.
2. Театральная библиотека Сергея Ефимова http://www.theatre-library.ru/
   На портале представлены современные и классические пьесы, книги, учебники, теоретические работы, учебные пособия и литература на тему театра. Размещены произведения российских драматургов и переводы зарубежной драматургии на русский язык
3. Театральный этюд http://biblioteka.portal-etud.ru/
   На сайте представлены различные материалы по истории театра, кино, телевидения, книги по актерскому и режиссерскому мастерству, тексты пьес, сценарии.
4. Театральная библиотека http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
   Библиотека школы актерского мастерства «Образ» содержит пьесы русских и зарубежных авторов, а также учебные книги, статьи по драматургии, режиссуре, кино, актерскому мастерству и т.д.
5. Домик драматургов http://www.theatre.spb.ru/newdrama/
   Сайт независимого объединения петербургских авторов «Домик драматургов». Представляет сборники драматургии из серии «Ландскрона», например: «Сборник пьес для детей», «Играем для детей», «Материалы Лаборатории театра кукол» и др.
6. Всероссийский центр художественного творчества http://vcht.ru/history.php
   Библиотека центра содержит методические материалы, сборники пьес и инсценировок.
7. История костюма в картинках http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/
   Представлены изображения костюмов различных эпох и народов. Есть небольшая коллекция выкроек
8. Чайковский народный театр юного зрителя http://theater.siteedit.ru/home
   Пьесы для детей, сценарии праздников, капустники, тренинг, практические советы

-канал на видеохостинге UouTube https://www.youtube.com/feed/my_videos

4. Список литературы

Для педагога:

1. Базанов Техника и технология сцены. - Л., «Искусство», 1976
1. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
2. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
3. Дюпре В. Как стать актером. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007
4. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
5. Катышева. Театр поэта. – М., «Советская Россиия», 1989
6. Корогодский З.Я. Первый год. Начало, СПб, 2005.
7. Корогодский З. Я. Первый год. Продолжение, СПб, 2005..
8. Новицкая Л.П. Уроки вдохновения. - М.: ВТО, 1984
9. Полищук В. Б. Библия актерского мастерства. Уникальное собрание актерских тренингов по методикам величайших режиссеров. – М.: АСТ, 2014

10. Станиславский К. С. Собрание сочинений (2 – 4 том). - М.: Искусство, 1988.
11. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
12. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
13. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

Для обучающихся и родителей:

1. Афанасьев С. Триста творческих конкурсов. - Кострома, МЦ «Вариант», 2000
2.Джангиров А. Д., Кузьмищев В. П. Энциклопедический словарь юного зрителя. - М.: «Педагогика», 1989
3. Дрознин А. Физический тренинг актера. – М.: «Я вхожу в мир искусств», 2005
4. Закиров Семь уроков сценического движения
5. Захаров Е. З. Театр как вид искусства. – М.,1987
6. Карпов Н. уроки сценического движения
7. Козлянинова И. П. Сценическая речь. Учебное пособие для театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003.
8. Подлиняев О. Л. Эффективная память. – Иркутск, издательство ИГУ, 2014
9. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994.
10. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004.
11. Чарели Э. М. Как работать над дикцией и голосом актеру. – Иркутск, 1969

Приложения

Приложение 1

Уровень освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы за учебный год

Фамилия, имя обучающегося	Показатели освоения программы	Уровень	Общая оценка
Иванов Иван	Мотивация		
	Увлеченность		
	Самостоятельная работа		
	Работа в группе		
	Работа на зрителя		
	Пропуски занятий		
	Скорость принятия решений		
	Выполнение учебных заданий		
Петров Петр	Мотивация		
	Увлеченность		
	Самостоятельная работа		
	Работа в группе		
	Работа на зрителя		
	Пропуски занятий		
	Скорость принятия решений		
	Выполнение учебных заданий		

Критерии уровня освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы за учебный год

Показатель	Низкий уровень – 1 б.	Средний уровень – 2 б.	Высокий уровень – 3 б.
Мотивация	устойчивая мотивация только в некоторой части занятия	положительная мотивация к занятию вообще	устойчивая мотивация именно к театральному творчеству
Увлеченность	отсутствие увлечённости в выполнении некоторых упражнений	увлеченность при выполнении упражнений	активность и увлеченность в выполнении любых заданий
Самостоятельная работа	отказывается выполнять некоторые самостоятельные задания	испытывает затруднения при выполнении самостоятельных заданий	творческий подход к выполнению всех упражнений, изученных за определенный период обучения
Работа в группе	иногда отказывается работать в группе с некоторыми детьми	не активен в работе малых групп	умеет конструктивно работать в малой группе любого состава
Работа на зрителя	стесняется выступать перед своей группой	испытывает стеснение в присутствии зрителей	умение выполнять упражнения при зрителях любого возраста
Пропуски занятий	допускает пропуски занятий по уважительной и без уважительной причин	пропускает занятия только по уважительной причине	пропускает занятия очень редко, предупреждая о пропуске
Скорость принятия решений	низкая скорость решений	средняя скорость решений	высокая скорость решений
Выполнение учебных заданий	кривляется и смеётся во время исполнения этюдов	видит разницу между кривляньем и перевоплощением в игре	всегда выполняют задания

Приложение 2

Критерии оценки участия обучающихся в театральных постановках

Оцениваются следующие характеристики юных актеров-исполнителей по 10-балльной системе.

1. Целостность образа
2. Включенность исполнителя в общую работу.
3. Уровень партнерского взаимодействия и партнерской поддержки на площадке.
4. Творческая свобода и раскрепощенность.
5. Органичность сценического существования.
6. Заразительность и эмоциональность.
7. Актерская выразительность.
8. Умение импровизировать в актерской работе.
9. Наличие актерской индивидуальности.
10. Чувство партнерства на сцене.
11. Взаимовыручка.
12. Умение не «тянуть одеяло на себя».
13. Эмоциональная выразительность исполнения «живых» музыкальных номеров (для музыкальных спектаклей)
14. Музыкальная чистота исполнения «живых» номеров.
15. Соответствие пластического решения целостному образу героя
16. Умение ребенка-исполнителя оптимально и выразительно распределиться в пространстве.
17. Чувство внутреннего ритма и чувство такта.
18. Общая культура сценической работы актера
19. Уровень творческой подготовки ребенка в области владения сценической речью
20. Уровень творческой подготовки детей-актеров сценической пластикой.
21. Умение ребенка конструктивно разрешать проблемные ситуации.
22. Уважение к чужой работе.
23. Уровень внимания к чужой работе.
24. Эмоциональная восприимчивость, способность к сопереживанию.

Итоговая таблица

Характеристики	Баллы			
	ФИ участника спектакля	ФИ участника спектакля	ФИ участника спектакля	ФИ участника спектакля
1				
2				

3				
4				
……				
Всего баллов				