

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 20 г. ПЯТИГОРСКА

Рассмотрено на заседании педагогического совета Протокол №1 «30» августа 2023 г.	«Согласовано» Заместитель директора по ВР И.В.Кривошеева «30» августа 2023 г.	«Утверждаю» Директор МБОУ лицей №20 г. Пятигорска С.А. Бенетуганова Приказ № 95/1 от «30» августа 2023 г.
---	---	---

Рабочая программа театрального кружка
«КУКЛЯНДИЯ»

Составил
педагог дополнительного образования
МБОУ лицей № 20
Ованнисян Серине Петросовна

г. Пятигорск

2023 год

I. Пояснительная записка

Дополнительная образовательная программа «Кукляндия» реализуется в рамках художественно-эстетического направления. Развитие творческой личности, ее самостоятельности и инициативности – одна из актуальных задач современного образовательного процесса. Один из путей решения задачи – приобщение детей к искусству.

Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, способствует развитию ребенка и формированию его культуры.

Сценическое искусство по своей психологической природе близко детской творческой игре, имеющей огромное значение для воспитания многих ценных свойств личности ребенка. Эмоции способны вложить в душу ребенка все самое доброе, светлое, прекрасное. Эмоциональный тонус детей можно повысить, если учить видеть, воспринимать прекрасное, развивать эстетическое чувство. То, что упущено в детстве, никогда не возместить, особенно это касается сфер духовной жизни. Приобщение к искусству – процесс длительный и многогранный. Необходима систематическая и целенаправленная творческая работа.

Цель программы:

Развитие творчески активной личности воспитанника средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи программы:

- расширение, обогащение художественного кругозора
- знакомство с элементами сценической грамоты
- развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления
- развитие воображения, фантазии
- развитие речевого аппарата
- развитие пластической выразительности
- формирование детского коллектива
- воспитание трудолюбия, чувства коллективности, взаимозависимости, опыт партнерства

Данная программа способствует развитию и совершенствованию основных психических процессов ребенка, наблюдательности, фантазии, мышечной свободы, смелости публичного выступления.

Программа содержит в себе элементы этики, эстетики, риторики, пластики, музыки и литературы. Театр - искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с изобразительным искусством, музыкой.

Привлечение детей к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего развития их способностей.

Занятия по данной программе требуют от участников вдумчивого анализа исполняемого произведения (пьесы, инсценировки, композиции), проникновения в идейно-художественный замысел пьесы. Это способствует формированию у воспитанников адекватных идейно-эстетических оценок, доступных их пониманию.

Театр - искусство коллективное. Спектакль - результат творческих усилий коллектива. Театральные занятия воспитывают у детей такие ценные качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и другим. Занятия театральным искусством это не только удовлетворение, но и труд, связанный с необходимостью овладения новыми знаниями, умениями.

Обеспечение связи с семьей – очень важная проблема, которая решается в процессе реализации программы «Артист». Родители, становясь зрителями, открывают для себя своих детей в новом качестве, сближаясь с ними в совместной работе.

Программа «Артист» не замыкается в рамках занятий, а способствует оживлению внеурочной работы с опорой на самостоятельное творчество воспитанников. Основной принцип реализации программы – дифференциация воспитательно-образовательного процесса. При сохранении преимущественно коллективных форм организации процесса обучения программа предусматривает учет индивидуальных особенностей, возможностей и способностей каждого воспитанника.

Данная программа ориентирована на детей младшего и среднего школьного возраста, рассчитана на 2 года. Занятия проводятся 1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа, в год 144 часа на группу, наполняемость которой составляет 12-15 человек; 2 год обучения - 2 раза в неделю по 3 часа.

Формы подведения итогов: отчетный концерт, открытое занятие, творческий показ, итоговая аттестация воспитанников.

При освоении каждого этапа программы предусмотрена начальная и контрольная диагностика, целью которой является определение:

- состояния двигательных и телесно-ориентированных техник;
- способности к импровизации;
- артистических способностей;
- художественно-словесной выразительности.

На основе полученных данных осуществляется индивидуализация и дифференциация процесса обучения. Это способствует созданию ситуации успеха, формирует у воспитанников положительную «Я-концепцию».

Развитие такого широкого комплекса способностей открывает перед человеком возможность активного проявления себя в самых различных видах деятельности и социальных ролях.

Новизна программы:

В рамках модернизации российского образования (в частности, дополнительного) изменены концептуальные подходы и методологические установки к образовательному процессу по причине ограниченности, схоластики и неэффективности:

- смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию и профессионализацию личности средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности;
- изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса с учетом интеграции общего и дополнительного образования;
- модифицировано содержание программы в контексте профессионального непрерывного образования (учреждения ДОО – ссузы – вузы);
- усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения комплекса интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, грим;
- изменены подходы к реализации долгосрочной программы (поэтапно с учетом возрастных особенностей);
- внедрены инновационные технологии и эффективные методические разработки адаптивная технология системы обучения А.С.Границкой, педагогики сотрудничества В.А.Караковского, диалог культур М. Бахтина - В. Библера и методики создания коллектива А.С.Макаренко, коллективной творческой деятельности (КТД) И.П. Иванова.

Педагогическая целесообразность программы:

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации.

Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики. Она 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.

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы:

- принцип гуманизации;
- принцип природосообразности и культуросообразности;
- принцип самооценности личности;
- принцип увлекательности;
- принцип креативности.

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных результатов.

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий:

- дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания;
- демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и учащегося;
- достижение заданных результатов на разных уровнях позволит интенсифицировать получение качественных результатов юных актёров.

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся, 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 формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации.
2. Настоящая программа, являясь альтернативой типовой, составлена с учетом гибкой и мобильной специфики дополнительного образования.
3. Концепция и содержание настоящей программы материализует идею творческого развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их профессиональному росту в специализированных (театральных) учебных заведениях.
4. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого воспитанника индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде спектакля).
5. Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению

физического и социального здоровья воспитанника. Занятия театральным искусством очень органичны для детей данного возраста, так как игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию психической деятельности детей и подростков.

К концу I года обучения дети должны:

Знать:

театральные термины: театр, актер, зритель, аплодисменты, сцена, декорации, кулисы, костюмер, гример.

Уметь:

- иметь навыки актерской смелости: активно участвовать в упражнениях по актерскому мастерству «Бяка и Бука», «Китайская машинка», «Кот и мышка» и др.
- уверенно действовать в предлагаемых обстоятельствах: «Болото», «Дождь», «Игра в снежки», «Смола», «Речка» и др.
- иметь навыки пластического решения образа (мышка, кошка, петух, собака, лиса и др.)
- в сценической речи навыки силы звука, эмоциональности
- интонирование (3,4 интонации в паре с партнером)
- понятие об ускорении и замедлении речи

органичное действие в упражнениях по сценической речи «Ах, какой цветок», «Ой, какой зверек», «Ой, как дует из окошка» и др.

II. Содержание учебного предмета, курса.

РАЗДЕЛ 1. Основы театральной культуры. Театр как вид искусства

Роль театрального искусства в формировании личности. Театр - искусство коллективное, спектакль - результат творческого труда артистов театра.

История возникновения театра. Виды театрального искусства. Культура поведения в театре. «Зритель» и «фанат». Структура театра, основные профессии: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Театральное здание. Зрительный зал. Сцена. Мир кулис. Сценарий и правила работы с ним. Выразительное чтение разных текстов.

РАЗДЕЛ 2. Ритмопластика

Ритмопластика массовых сцен и образов. Совершенствование осанки и походки. Владение своим телом, свобода и выразительность движений.

Постановка танцев (для отдельных эпизодов).

Раздел 3. Театральная игра

Театральные игры, импровизация. Действия с воображаемым предметом. Пластические, ритмические, музыкальные игры.

Этюд. Сценический этюд. Беспредметный этюд на контрасты (2 человека, сцена разделена перегородкой). Артикуляция. Работа над дикцией.

РАЗДЕЛ 4. Этика и этикет

«Этика», «этикет», «этикетка» Такт. Золотое правило нравственности. Культурный человек... Какой он?

РАЗДЕЛ 5. Культура и техника речи

Учимся говорить красиво. Развитие дыхания и свободы речевого аппарата.

Правильная артикуляция, чёткая дикцией, разнообразная интонация. Дыхательные и артикуляционные упражнения. Выразительное чтение поэзии и прозы. Работа над выразительностью речи.

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности.

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

Регулятивные УУД:

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
- умение организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над выступлением, пьесой;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности
- осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивной самооценки своих актёрских способностей.

Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

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

Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;
- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; понимать свой успех и неуспех;
- предлагать помощь и сотрудничество другим;
- слушать собеседника и слышать его;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- уметь слушать и слышать товарищей; понимать их позицию;
- осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты:

обучающиеся научатся:

- выполнять упражнения актёрского тренинга;
- строить этюд в паре с любым партнёром;
- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
- учиться говорить четко, красиво;
- видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
- сочинять этюды на заданную тему;
- изучать особенности декламации стихотворного текста и прозы;
- умению выразить разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злора, удивление, восхищение, счастье).

IV. Учебно-тематический план

Количество часов: 70 часов, в неделю: 2 часа

№ п/п	Разделы	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1.	Организационное занятие. Основы театральной культуры. Театр как вид искусства	35	12	23
2.	Ритмопластика	5	1	4
3.	Театральная игра	13	7	6
4.	Этика и этикет	3	2	1
5.	Культура и техника	14	4	10
	Итого:	70	26	44

V. Календарно-тематическое планирование

№ п/п	Тема занятия	Количе- ство ча- сов	Теорети- ческие навыки	Практи- ческие навыки	Дата	
					План	Факт
ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. ТЕАТР КАК ВИД ИСКУССТВА						

1	Вводное занятие «Что такое театр?». Особенности театра.	2	Словарь: театр, актер, аншлаг, бутафория, декорации.	Игра «Назови свое имя ласково».		
2	Виды театрального искусства. Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, гример.	2	Драма, комедия, трагедия, интермедия			
3	Подготовка ко Дню учителя. Обсуждение декораций, костюмов, музыкального сопровождения. Распределение ролей.	2	Словарь: балет драматический; Театр зверей, кукольный.	Представьте разные театры. Подготовка костюмов, декораций.		
4	Подготовка декораций и костюмов. Репетиция. Работа над темпом, громкостью речи.	5	Декорации.	Выразительное чтение стихов.		
5	Генеральная репетиция к празднику День учителя.	2				
6	Анализ выступления на празднике День учителя (недостатки, интересно ли было работать над спектаклем, что будем делать дальше).	1		Учимся высказывать отношение к работе, аргументируя		

7	Что такое сценарий? Обсуждение сценария сказки «Рукавичка» на новый лад.	1				
8	Выразительное чтение сказки по ролям.	1		Учимся выразительному чтению		
9	Культура поведения в театре. Понятия «зритель» и «фанат». Обсуждение сценария.	2				
10	Театральное здание. Зрительный зал. Сцена. Мир кулис.	1	Кулисы, рампа, подмости.			
11	Знакомство с Новогодними сказками. Чтение сказок по ролям.	2		Работа над артикуляцией звуков.		
12	Сценарий и правила работы с ним.	2	Сценарий, сценарист			
13	Выбор сценария для постановки на Новый год. Распределение ролей с учетом пожеланий артистов.	2				
14	Подбор музыкального сопровождения. Репетиция. Изготовление декораций.	5	Декорации			
15	Изготовление декораций, костюмов. Репетиция.	5		Изготовление декораций и костюмов		
16	Генеральная репетиция Новогоднего сценария.	1				

17	Обсуждение спектакля (успех или неуспех? ошибки, недостатки).	1				
РИТМОПЛАСТИКА						
18	Ритмопластика массовых сцен и образов. Совершенствование осанки и походки. Учимся создавать образы животных.	1	Осанка, и походка.			
19	Творческие задания «Изобрази», «Войди в образ». «Профессионалы», «Что бы это значило», «Перехват». Упражнения «Исходное положение», «Зернышко»	2		Учить показывать животных с помощью мимики.		
20	Музыкальные пластические игры и упражнения. Работа в парах, группах, чтение диалогов, монологов.	2		Работа над дикцией и пластикой.		
ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА						
21	Этюд как основное средство воспитания актера. Этюд – «средство вспомнить жизнь» (К.С. Станиславский).	1	Этюд, диалог, монолог.			
22	Шутливые словесные загадки. Найди ошибку и назови слово правильно.	1				
23	Подготовка ко Дню 8 Марта. Выбор сценок и распределение ролей. Подбор музыки	5		Работа над движениями на сцене.		

	кального сопровождения.					
24	Генеральная репетиция. Подготовка костюмов и декораций.	1				
25	Обсуждение праздничного выступления.	1		Учить высказывать свое мнение, аргументируя.		
26	Этюд как основное средство воспитания актера. Беспредметный этюд на контрасты (2 человека, сцена разделена перегородкой). «Разговор по телефону с невидимым оппонентом».	1				
27	Сценический этюд: «Диалог – звукоподражание и «разговор» животных. (Курица – петух, свинья-корова, лев-баран, собака – кошка, две обезьяны, большая собака – маленькая собака)	1	Д/и «Угадай животное».	Показ «разговора» животных.		
ЭТИКА И ЭТИКЕТ						
28	«Этика», «этикет», «этикетка», научиться их различать. Золотое правило нравственности «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой».	2	Познакомить с понятиями «этика», «этикет».	Ирга: «Я начну, а вы кончайте...»		
29	Понятие такта. Золо-	1				

	тое правило нравственности «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой».					
КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ.						
30	Что такое культура и техника речи. Выразительное чтение поэзии и прозы.	1				
31	Учусь говорить красиво. Что значит красиво говорить? «Сквернословие... это всегда плохо или иногда хорошо?».	1	Познакомить с понятиями «сквернословие».	Учить высказывать свое мнение, аргументировать		
32	Культура и техника речи. В мире пословиц, поговорок, скороговорок.	5		Произнесение скороговорок по очереди с разным темпом и силой звука, с разными интонациями.		
33	Выразительное чтение поэзии и прозы.	5		Работа над дикцией.		
34	Посиделки за круглым столом: «Наши успехи и недостатки». Итоги работы за год. Показ заранее подготовленных самостоятельно сценок из школьной	1				

	жизни.					
35	Резервный урок	1				

VII. Программное и учебно-методическое обеспечение

Литература для учителя:

1. Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми.. – С-П., 2001.
2. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001.
3. Буров А.Г. Режиссура и педагогика. М. 1987. (Б-чка "В помощь худож. самодеятельности". N 23).
4. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 1999.
5. Гапелин Е.Р. Школьный театр. СПб. 1999

Литература для обучающихся:

6. Габбе Т.А. Быль - небыль. Русские народные сказки, легенды, притчи.- Новосибирское книжное издательство, 1992
7. Детская энциклопедия, т.12 «Искусство».- М.: «Просвещение», 1968.

Интернет – ресурсы

8. Имена.org- популярно об именах и фамилиях <http://www.imena.org>
9. World Art - мировое искусство <http://www.world-art.ru>

Материально-техническое обеспечение:

10. Компьютер с выходом в Интернет
11. Аудио- и видеозаписи, презентации
12. Материал для изготовления реквизита и элементов костюмов;
13. Реквизит для этюдов и инсценировок.