

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Костомукшского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа №2 имени А.С. Пушкина»
(МБОУ КГО «СОШ №2 им. А.С. Пушкина»)

«Согласовано»
на заседании МСШ
протокол №1
от 26.08.2024 г.

Руководитель МСШ

Хинконен Л.И

«Принято»
педагогическим
советом
протокол №1
от 27.08. 2024 г.

Директор школы

Герасимчук Н.Н.

«Утверждено»
приказ по школе №154
от 30.08.2024г.
Директор школы

Герасимчук Н.Н.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Театр «Родники»
художественной направленности
для учащихся 8-11 классов
Срок реализации – 4 года

Составитель: Иванова Ирина Михайловна,
руководитель театра «Родники»,
педагог дополнительного образования

г. Костомукша

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр «Родники» художественной направленности (далее, Программа) рассчитана на 612 часов в год, занятия проходят по 3 часа 6 раз в неделю, включая субботу.

Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу. «Значение произведений искусства заключается в том, что позволяют «пережить кусочек жизни» через осознание и переживание определенного мировоззрения, чем «создают определенные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» (Б. В. Теплов).

Совершенствование «аппарата переживания» (К. Станиславский) и «аппарата осмыслиения» через развитие театральных способностей, творческого мышления и творческой активности на основе классической театральной культуры способствует духовному, социальному и профессиональному становлению личности воспитанника.

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

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:

- смешены 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;
- 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 в 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 самоценности личности;
- принцип увлекательности;
- принцип креативности.

Личностно-ориентированный, интегративный 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.

Цель занятий: развитие творчески активной личности воспитанника средствами театральной деятельности, способной содействовать их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи занятий:

- обучение основам театрального искусства;
- воспитание социально-активной личности, обладающей навыками межличностного общения и сотрудничества;
- воспитание познавательного интереса, расширение горизонтов познания;
- воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного отношения к работе;
- воспитание зрительской культуры;
- развитие личностных и творческих способностей воспитанника;
- развитие коммуникативных и организаторских способностей воспитанника;
- развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.

Формы: театральные игры, упражнения, тренинги, импровизация, этюды, спектакли и др.

Программа основана на следующем научном положении: театральная деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение

социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции. Таким образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль.

Цели Программы:

- популяризация отечественной классической и современной литературы;
- развитие творческих способностей учащихся;
- воспитание высокой нравственности, патриотизма и культуры у подростков и юношества.

Задачи Программы:

- развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами театрального искусства;
- развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя игровые, песенные, танцевальные импровизации;
- совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие детей, умение согласовывать свои действия с партнерами; воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками; учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями;
- развивать умение по-разному выполнять одни и те же действия в разных обстоятельствах, ситуациях;
- развивать умение владеть своим телом. Совершенствовать двигательные способности, гибкость, выносливость, ритмические способности и координацию движений;
- воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение к декорациям, реквизиту, костюмам;
- закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать над интонационной выразительностью речи;
- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Воспитывать культуру речевого общения. Поддерживать инициативу детей в пересказывании содержания литературного текста, сохраняя выразительные средства, характерные для данного произведения;
- воспитывать гуманные чувства. Формировать представления о честности, справедливости, доброте. Воспитывать отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости. Развивать способность анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев художественной литературы. Формировать взаимоотношения сотрудничества и взаимопомощи.

Основные направления работы с детьми

- **Театральная игра** – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку.
- **Ритмопластика** включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижений; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.
- **Культура и техника речи.** Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.

- **Основы театральной культуры.** Детей знакомят с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя).
- **Работа над спектаклем** базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля.
- **Постановочная работа.**

Ожидаемые результаты и способы их проверки

В результате освоения комплекса дисциплин, входящих в данную программу, у воспитанников формируются определенные актерские исполнительские знания, умения и навыки, способствующие самореализации творческой личности воспитанников.

Методы определения результативности образовательного процесса:

- Портфолио (ведёт каждый обучающийся в течение всего периода);
- карта самооценки обучающимся и оценки педагогом компетенций обучающегося (заполняется в конце учебного года);
- Результатом творческой деятельности должна стать постановка не менее 2-х спектаклей за учебный год.

Способы оценки знаний и результатов деятельности обучающихся:

В дополнительном образовании оценка качества образовательной деятельности имеет свои особенности. Она выставляется обучающемуся не только за определённый уровень знаний по конкретному предмету, но и учитывает затраченные на это усилия, приобретённые им социальные компетенции, сформированные личностные качества, развитые творческие способности.

«Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом компетентности обучающегося» - методика, рекомендуемая для обучающихся 12-17 лет.

Процедура проведения:

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках.

Обработка результатов:

Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и вычисляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике. По итогам педагог пишет аналитическую справку.

Карты самооценки обучающегося и оценки педагога

№ п/п	Показатели (оцениваемые параметры)	Оценки				
		1	2	3	4	5
1	Освоил теоретический материал по темам и разделам (могу ответить на вопросы педагога)					
2	Знаю специальные театральные термины, используемые на занятиях					

3	Научился использовать полученные на занятиях знания в творческой деятельности	1	2	3	4	5
4	Умею выполнить практические задания (упражнения, этюды и т.д.) под руководством педагога	1	2	3	4	5
5	Научился самостоятельно выполнять творческие задания	1	2	3	4	5
6	Умею формулировать и воплощать свои творческие замыслы	1	2	3	4	5
7	Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях	1	2	3	4	5
8	Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных задач	1	2	3	4	5
9	Научился получать информацию из разных источников	1	2	3	4	5
10	Мои достижения в результате занятий	1	2	3	4	5

Структура вопросов:

Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации.
 Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности.
 Пункты 5, 6 – опыт творчества.
 Пункты 7, 8 – опыт коммуникации.

В процессе творческой деятельности у участников театральной студии должны быть сформированы:

Познавательные УУД

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную
- умение самостоятельно осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников
- умение самостоятельно действовать в предлагаемых обстоятельствах

Коммуникативные УУД

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями коммуникации
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка
- формирование вербальных и невербальных способов коммуникации на сцене
- умение интегрироваться в творческую группу и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со всеми участниками творческого процесса

Регулятивные УУД

- удерживать цель деятельности до получения ее результата
- анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности
- оценивать результаты деятельности

Личностные УУД

- проявлять понимание и уважение к авторскому произведению как ценности культуры

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства литературных героев, свои собственные, а также партнёров по сцене
- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, взаимопомощь.

Литература

- Горбачев И.А. Театральные сезоны в школе. – М., 2003.
- Гиппиус С. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. – Санкт-Петербург, 2009.
- Колчев Ю.В., Колчева Н.И. Театрализованные игры в школе. – М., 2001.
- Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции. – М., 2003.
- Станиславский К.С. Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения. – Спб.: Азбука-Артикус, 2017.
- Станиславский К.С. Работа актёра над собой в творческом процессе переживания. – Спб.: Азбука-Артикус, 2017.
- Чехов М.А. О технике актёра. – Москва, АСТ, 2018.
- Игры, конкурсы, развлечения. – Волгоград, 2001.

Тематическое планирование на 2024-2025 учебный год

Тематическое планирование на 2024-2025 гг. составляется из расчёта 18 часов в неделю.

Проект «Фронтовыми дорогами Карелии», посвященный 80-летию освобождения Карелии от фашистских захватчиков

№ п/п	Тема	Кол-во часов
1	Вводное занятие	1
2	Ввод новых артистов в спектакль «Тася»	6
3	Тренинг по сценической речи	1
4	Съемки видеороликов для проекта ГТРК «Вести – Карелия» «История нашей победы»	10
5	Репетиции спектакля «Тася»	36
6	Показы спектакля «Тася» школьникам города, горожанам, жителям Муезерского и Калевальского районов.	63
		Всего: 117 часов

Спектакль «Мертвые души»

№ п/п	Тема	Кол-во часов
1	Выбор и обсуждение произведения	3
2	Распределение ролей	3
3	Чтение произведения по ролям	6
4	Обсуждение методов сценической реализации замысла	3
5	Сценическая речь	3
6	Сценическое движение	3
7	Подбор и обсуждение музыкального сопровождения	3

	спектакля	
8	Репетиция явлений 1-3	3
9	Репетиция явлений 4-5	3
10	Репетиция индивидуального характера. Отработка актерских умений.	6
11	Репетиция хореографических зарисовок	6
12	Сводная репетиция	3
13	Показ спектакля учащимся школы.	3
14	Показы спектакля школьникам города.	12
15	Итоговая рефлексия. Чаепитие.	3
	Всего:	63 часов

Спектакль «Калевала криминальная» по пьесе Ирины Рынкевич и Ирины Ивановой

№ п/п	Тема	Кол-во часов
1	Чтение произведения по ролям	3
2	Сценическая речь	6
3	Сценическое движение	6
4	Репетиция сцен 1-3	12
5	Работа над мизансценами	24
6	Репетиция сцен 4-9	30
7	Репетиции индивидуального характера	6
8	Репетиция сцен 10-14	42
9	Репетиции индивидуального характера	6
10	Сводная репетиция	18
11	Сценическая речь. Отработка особенностей речи и бытового поведения народов Карелии	6
12	Отработка сценической пластики	6
13	Обсуждение декораций, их расположения на сцене и смены	3
14	Генеральные репетиции всего спектакля	3
15	Премьерный показ спектакля	3
16	Выступление для учащихся школы	6
17	Рефлексия	3
18	Выступление для городской общественности	3
20	Поездки в деревни Вокнаволок и Ледмозеро с выступлением	36
19	Участие в мероприятиях, посвященных Дням карельской культуры в Республике.	24
20	Поездка в пос. Калевала, Юшкозеро в рамках празднования Дней карельской культуры.	69
	Всего: 315 ч.	

Спектакль «Миг до бессмертия» по пьесе И. Ивановой

Спектакль готовится к Дню Победы. Постановка посвящена партизанам отряда «Красный онежец» и основана на исследовательской работе школьников и руководителя театра. Будет показан всем школьникам, педагогам школы и города, городской общественности.

№ п/п	Тема	Кол-во часов
1	Выбор и обсуждение произведения	3
2	Распределение ролей	3
3	Чтение произведения по ролям	3
4	Обсуждение методов сценической реализации замысла	3
5	Сценическая речь	3
5	Сценическое движение	3
6	Подбор и обсуждение музыкального сопровождения спектакля	6
7	Репетиция явлений 1-3	3
8	Репетиция явлений 4-9	3
9	Репетиция индивидуального характера. Отработка актерских умений.	6
10	Репетиция музыкальных сюжетов	3
11	Сводная репетиция	6
12	Репетиция.	6
13	Обсуждение и отработка сложных сюжетов	3
14	Репетиция массовых сцен в начале спектакля и finale	3
15	Изготовление декораций	6
16	Обсуждение сценических костюмов	3
17	Изготовление костюмов	3
18	Генеральные репетиции всего спектакля	3
19	Премьерный показ спектакля	3
20	Рефлексия	3
21	Выступление для учащихся школ города	3
22	Рефлексия	3
23	Выступление для городской общественности	3
26	Работа с реквизитом	3
27	Поездки в деревню Вокнаволок с выступлением	12
28	Поездка в Ледмозеро	12
29	Итоговая рефлексия. Чаепитие.	3
	Всего:	117 часов

Итого: 612 ч.