

**Муниципальное образовательное учреждение
«Заволжская средняя общеобразовательная школа им. П.П.
Смирнова»**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ Заволжской

СОШ им. П.П. Смирнова

С.В. Андриюшина

2022 г.

**Программа
Дополнительного образования
«Театральные уроки в школе»**

**Составитель: педагог дополнительного
образования Заволжской СОШ им. П.П. Смирнова
Степанов К.В.**

Актуальность

Анализируя искания начала 20 века в области детского театра, нужно отметить, что проблемы самодеятельного театра стоят в одном ряду с проблемами народного театра, и шире - в одном ряду с делом народного просвещения. В спорах и опытах рождается представление о том, в чём польза театральных занятий.

Всеми безоговорочно принято, что:

- театр способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство партнерства и товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с социальной средой;

- театр пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более осмысленно, чем ранее;

- театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно образотворческие способности ребёнка, он начинает свободно фантазировать и в области текста, и в области компоновки пространства, и музыкального оформления - словом всего того, что связано с игрой в театре;

- при использовании метода драматизации на общеобразовательных уроках дети лучше усваивают материал по нескольким причинам - он становится для них личностно значимым, а, кроме того, пропускается через моторику, через тело, которое гораздо лучше воспринимает информацию, чем слух в отдельности.

Рассматривая итоги развития детского театрального движения в России на протяжении всего 20 века, отметим, что это был довольно целостный процесс. В начале века взаимоотношения детей и театра были осознаны как проблема, интересная область для исследования и творческой практики. В это время на основе теоретических и экспериментальных исследований начали складываться методики театральной работы с детьми разного возраста, появилась литература, обращенная режиссёру-педагогу, работающему с детьми, заработали соответствующие курсы.

Пояснительная записка

На театральных уроках учащиеся знакомятся с сущностью театрального исполнительского творчества-с выразительностью и содержательностью «языка» действий, с возможностями его использования, и, овладевая им, выявляют свой потенциал.

Работа на занятиях заключается в создании организованной творческой атмосферы, «когда ты интересен всем, все интересны тебе». Тренировка внимания к окружающим обеспечивается в коллективных играх и заданиях, где каждый должен выступать только в своё время и на своём месте. Необходима и тренировка, раскрытие, активизация самобытности, самостоятельности каждого ребёнка (этой задаче служат игровые исполнительские задания, где могут быть разные варианты исполнения, когда каждый может предложить своё исполнение в соответствии со своим пониманием и выдумкой). Эти творческие находки требуют обострённого внимания и чуткости педагога. Каждый ребёнок должен получить возможность абстрагироваться от посторонних раздражителей и приобрести смелость выступать. Занятий-лекций, занятий-бесед не должно быть, актёры-люди действующие.

Руководствуясь данной программой, преподаватель сможет осуществлять последовательное развитие ученика в течение четырех лет обучения. Методическим ключом к поурочному распределению материала является приведённый в специальном разделе программы перечень умений и навыков, которыми должны обладать дети в конце каждого года обучения. Оценивать работу каждого ученика в конце года рекомендуется по результатам занятий и выступлений на экзаменационном или зачётном показе.

Предлагаемый в программе материал должен быть освоен учащимися в данном объёме за счёт системно-комплексного планирования уроков, то есть, на один урок может быть вынесено несколько тем. В связи с этим указанное общее количество часов представляет собой время, затрачиваемое на тему в течение всего учебного года. Также необходимо отметить, что актёрский тренинг не выделяется нами в отдельную тему. Он должен проводиться на протяжении всего обучения с учётом изучаемых тем.

Результатом обучения должно стать воспитание интереса к постоянному совершенствованию в театральной исполнительской деятельности на основе высоких духовных потребностей.

Цели и задачи

Театральное образование и воспитание на театральных занятиях одновременно выполняет познавательную, воспитательную и развивающую функции по следующим направлениям:

- 1) воспитание основ зрительской культуры;
- 2) развитие навыков театрально-исполнительской деятельности;
- 3) накопление знаний о театре;

Все три направления в их конкретном обращении к школьнику переплетаются, дополняя друг друга, друг в друге отражаются. Так театральная терминология лучше усваивается, если опирается на зрительский опыт собственной исполнительской деятельности. Исполнительское творчество в свою очередь оценивается по критериям, освоенным в процессе накопления зрительской культуры. Совокупность принципов и способ организации театрально-творческой деятельности детей в каждом коллективе реализует указанные направления работы в той степени, которая соответствует возрастным интересам и возможностям детей. Так в 1 классе у школьников формируются навыки коллективно-творческой работы. Во 2 классе изучается состав театрального представления.

В 3 классе происходит знакомство с языком актёрского искусства (действием, как основным его компонентом).

В области воспитания основ зрительской культуры

- 1 класс - формирование внимания к особенностям исполнения.
- 2 класс - формирование представления о характере, как об особенном поведении.
- 3 класс - формирование представления о действии- основном языке актёрского искусства.

В области развития навыков театрально-исполнительской деятельности

- 1 класс - организация произвольного внимания.
- 2 класс - знакомство с компонентами исполнительской деятельности.
- 3 класс - освоение средств выразительности.
- 4 класс - работа над ролью в драматическом отрывке.

В области накопления знаний о театре

- 1 класс-формирование представления о разных театрах.
- 2 класс-формирование представления о разных театральных профессиях.
- 3 класс-освоение рабочей терминологии актёрского искусства.

Тематическое планирование

1 класс

№ п./п.	Наименование темы	Количество часов
1	Театр вокруг нас	1
2	Многообразие выразительных средств в театре	1
3	Каждый на своём месте и в своё время	11
4	Целесообразность поведения	2
5	Театральная игра - игра-воплощение, как в жизни	10
6	Специфика актёрских задач	6
7	Значение подробностей в искусстве	2
8	Подготовка и проведение контрольного урока	2
	Итого	35

2 класс

№ п./п.	Наименование темы	количество часов
1	Значение поведения в актёрском искусстве	4
2	Связь предлагаемых обстоятельств с поведением	3
3	Целенаправленное действие и предлагаемые обстоятельства	9
4	Бессловесные элементы действия	10
5	Органичность поведения	5
6	Подготовка и проведение контрольного урока	4
	Итого	35

3 класс

№ п./п.	Наименование темы	количество часов
1	Бессловесные элементы действия	4
2	Логика действий и предлагаемые обстоятельства	6
3	Словесные действия, подтекст	12
4	Связь словесных действий с бессловесными	7
5	Актёр и его роли	4
6	Подготовка и проведение открытого урока	2
	Итого	35

4 класс

№ п./п.	Наименование темы	количество часов
1	Выразительность бессловесного поведения человека	6
2	Правда переживаний и условность игры в театре	3
3	Проявление характера персонажа в общении	5
4	Параметры общения	8
5	Работа над ролью в отрывке	8
6	Театр и зритель	2
7	Подготовка и проведение открытого урока	3
	Итого	35

Содержание занятий

1 класс

Основы зрительской культуры в 1 классе закладываются через формирование в детях внимания к особенностям исполнения микрозаданий, этюдов, элементов коллективной работы. Сравнение одного и того задания в исполнении разных учеников (или групп) становится доминирующим видом работы. Направленность внимания на то, чтобы: 1) повторить, 2) дополнить, 3) отличиться при выполнении простейших творческих заданий, формирует у них первоначальное представление о замысле, которое от класса к классу углубляется и имеет следующее поступательное движение: во 2 классе дети должны уже осмысленно подходить к своему замыслу и к полученному результату (что хотел, и что получилось), в 3 классе достигать точности исполнения, в 4 классе уметь анализировать замысел исполнения, в 5 классе уметь сопоставлять замысел с авторской позицией выраженной в произведении.

Театрально-исполнительская деятельность в 1 классе рассматривается нами как подготовительный период, формирующий у ребёнка навыки коллективной игры с элементами театральной деятельности.

1. Здесь целесообразен цикл упражнений, основной целью которых является развитие произвольного внимания. Этой цели могут послужить упражнения «кто как одет», «шумы», «послушаем за окном, в коридоре, в классе» и т.д.

2. Целесообразным в данном случае нам представляется выполнение упражнений в сопровождении музыки.

3. Последовательность их выполнения должна предполагать своеобразное движение от самых простых упражнений, направленных, прежде всего на развитие у детей чувства ритма, к упражнениям образно-игровым (поезд, мотылёк, бабочка) и, наконец, к упражнениям в основе которых содержатся абстрактные образы (огонь, солнечные блики, снег).

Развивая у школьников такие умения, как способность ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах, во времени и пространстве, умение быстро обладать новым движением, темпом, ритмом, чувством формы и т.д., упражнения способствуют формированию таких качеств, как внутренняя собранность, готовность активно включиться в творческий процесс, видеть и слышать своего партнёра по сцене.

Театральное образование детей в области накопления словаря определений, терминологии строится в 1 классе на основе знакомства школьников со сферой театральной культуры, окружающей их жизни. Наиболее эффективно осваиваются они при знакомстве с разными типами и видами театров, включая сюда и возможности самодеятельного искусства.

На занятиях сценическим искусством в 1 классе проводятся следующие упражнения:

- превращение предмета;
- превращение в предмет;
- помощь в превращении;
- цепочка-эстафета;
- живой алфавит;

- упражнения со стульями;
- ручеёк;
- волна;
- воскресник;
- переходы в полукруге;
- руки-ноги.

А также упражнения, указанные в разделе театральной исполнительской деятельности.

Осваиваются термины:

- драматический театр;
- кукольный театр;
- спектакль;
- этюд;
- партнёр;
- премьера;
- актёр.

В конце 1 класса каждый ученик должен освоить позицию исполнителя, показать готовность выйти и выполнить этюд по заданию педагога. Должны быть освоены навыки одновременного и последовательного включения группы детей в простую исполнительскую ситуацию, где необходима согласованность действий. На показательные, выступления выносятся коллективный этюд и групповые игры. Дети должны назвать виды театров (драматический, кукол, балет, опера).

2 класс

Во 2 классе задача по развитию зрительской культуры усложняется, и внимание детей в ещё большей степени концентрируется на подробностях исполнения, что, в конечном счёте, позволяет сформировать у ребёнка представление о «составляющих» сценического образа. Большое значение на этом этапе занятий имеет приобретение внимания к пластическому решению того или иного образа, роли, костюма или его детали и т.д. Этой цели служат следующие упражнения:

- живая квартира;
- тело в деле;
- замри;
- обыгрывание костюма;
- устный портрет друга;
- портрет друга на сцене (от лица друга делаю зарядку, читаю стихи, одеваюсь, еду в трамвае);
- характеристика образа по его внешнему образу.

Упражнения под музыку на этом этапе предполагают передачу сказочных образов, отличающихся особой характерностью. Одной из задач второго этапа занятий является формирование у детей навыков эстетической оценки. С этой целью все выполняемые на занятиях упражнения обсуждаются; при этом дети условно делятся на две группы, каждая из которых поочерёдно выполняет функции то актёров, то зрителей. Основным критерием, по которому оцениваются детские работы на данном этапе, является достоверность (правдивость исполнения).

Тренировка внешнего поведения, предусмотренная упражнениями из раздела «театральная исполнительская деятельность» должна выработать также и

доброжелательное отношение к работе своих одноклассников, что особенно важно иметь в этом возрастном периоде (поддержать, внушить уверенность, заинтересованность, а не заглушать зарождающуюся потребность пробовать, делать).

На этом этапе дети должны отличить правдивое, целенаправленное действие (поведение) актёра-образа от игры понарошку, уметь замечать интересные подробности исполнения.

Здесь же вводится доступная для младших школьников единица анализа, в качестве которой выступает поступок героя (через объявление мотивов поведения и определение его характера к эстетическим оценкам и нравственной идеи). При восприятии спектакля, профессиональных (или самодеятельных) театров внимание детей концентрируется на решении образа спектакля в целом (музыка, свет, костюмы, декорации, пластическое решение).

Театрально-исполнительская деятельность строится на освоении и вычленении языка действий как особого выразительного материала театрального искусства.

Дети привыкают обращать внимание на особенности действий, совершаемых людьми, особенности пластики, взгляда, речи, костюма, мимики.

Осваивается связь выполняемого действия с предлагаемыми обстоятельствами. Школьники учатся схватывать и по-разному выполнять какое-то одно заданное действие: просить, утешать, выяснять, слушать и т.п.

Ученики приобретают умение, получив исполнительское задание действовать по правде и подлинно. Хорошим материалом для такого погружения в мир действий является тренировка вежливого поведения, взятого в разном объёме и в разных обстоятельствах: вежливо позвать, вежливо ответить, поздороваться, обсудить и т.п. Во 2 классе начинается освоение понятия «Событие», как исполнительского задания.

На занятиях осваиваются представления о специфике театра (его отличие от кино и литературы), формируется представление о многих компонентах театральных структур (кулисы, задник, парик, грим, декорации, реквизит, костюм, афиша, программа, свет, звук), об участии в создании спектакля - как театрального зрелища различных специалистов (режиссёр, художник, драматург, композитор).

Проводятся следующие упражнения:

- хлопки в ладоши одновременно, последовательно в заданном ритме;
- тело в деле;
- испорченное зеркало;
- отличись, дополни, повтори;
- по правде, понарошку;
- коллективные этюды на ПФД;
- коллективные превращения;
- этюды на событие, на действие в предлагаемых обстоятельствах;
- шумы.

В конце 2 класса учащиеся должны владеть навыками сценического действия, они должны уметь правдиво, целенаправленно действовать в заданных (предлагаемых) обстоятельствах, иметь представление об исполнительской задаче, событие и его оценке. На заключительном занятии показываются подготовленные этюды на литературной основе. Ученики называют создателей спектакля и объясняют характер работы режиссёра, актёра, художника по свету, по костюмам, композитора и т.д.

3 класс

Отправной точкой развития зрительской культуры на третьем году обучения является концентрация внимания ребёнка на постижении сути конфликта как основного «двигателя» сценического действия.

Введение речи, как основного компонента в выполнение творческих задач из раздела «театрально-исполнительская деятельность» ставит перед детьми на этом этапе ещё более сложную задачу, чем на предыдущих, а именно разгадать смысл конфликта, его внутреннюю сущность, понять, как происходит сочетание текста и действия (возможность их несоответствия, соответствия и т.п.). С этой целью детям даётся ряд упражнений, развивающих именно эти навыки (домысливание предлагаемых обстоятельств, рассказ о герое от его собственного лица и от лица героя, вступившего с ним в конфликт, придумывание события до этюда и после него, характеристика героя по его собственной речи), таким образом, у учеников формируется представление о характере как об особенном поведении.

На этом этапе ребёнок должен уже уметь рассматривать поступок как действие, через которое проявляется характер героя.

Основным критерием уровня восприятия на данном этапе является способность оценить точность исполнителя (в первую очередь это относится к умению разглядеть целенаправленное и продуктивное действие и противодействие).

Критерий, как было выполнено задание, становится доминирующим.

Театрально-исполнительская деятельность в 3 классе строится на основе овладения словесным действием, стоящим за словом, подтекстом, толкованием.

Особенности звучания прямой речи, воспроизведения реплики, диалога, монолога осваиваются детьми на драматическом материале. В программу входит исполнение выученных наизусть стихов, театрализация песен. Начинает формироваться навык видеть: за окном - картину, за текстом - подтекст, за высказыванием - мотив. От работы над разной действенной интерпретацией одного и того же текста школьники переходят к умению выстраивать событийный ряд, открывать внутренний мир героя через сложную взаимосвязь слова и дела,

Развитие театрального образования в 3 классе происходит на основе углубления и расширения знакомства учеников с драматургией и театральной технологией, её специфическими и жанровыми особенностями: действие, задача, сверхзадача, подтекст, реплика, диалог, монолог, ремарка, акт, явление. Здесь необходимо познакомить детей с именами драматургов, писавших для детей (С. Михалков, С. Маршак, И. Токмакова и т.д.), а также почитать инсценировки по известным произведениям.

Проводятся следующие упражнения:

- кукольный театр;
- речь учителя, мамы, экскурсовода, комментатора;
- разные события на заданный текст;
- подбор текста к выразительной паузе;
- озвучивание иллюстраций, диафильмов;
- выучивание наизусть, чтение стихов, прозаических текстов;
- сочинение длинных фраз;
- сочинение диалогов;

- наблюдение;
- речь на цифрах (на иностранном языке).

Осваиваются новые учебные термины:

- конфликт;
- подтекст;
- оценка факта;
- монолог;
- диалог;
- ремарка;
- замысел;
- цель, задача действия;
- предлагаемые обстоятельства.

К концу 3 класса дети должны уметь с разными подтекстами сказать партнёру заданную фразу, уметь определить и повторить обращенное к ним действие. На заключительном выступлении показываются инсценировки стихов.

4 класс

На четвёртом году обучения главным критерием уровня восприятия является способность ребёнка оценить выразительность и оригинальность исполнения каждого задания. Вместе с тем внимание школьников концентрируется не только на то, как выполняется то или иное упражнение, но и на то, почему именно так. Это подводит детей к пониманию воплощения замысла, а в дальнейшем - к пониманию к пониманию авторской позиции. С этой целью школьникам предлагается одно и то же задание выполнить различными составами, выявляя при этом разницу исполнения. Здесь могут быть использованы произведения других видов искусств (иллюстрации различных художников к одной книжке, стихи разных поэтов на одну и ту же тему).

Таким образом, формирование основ зрительской культуры в 4 классе разворачивается на материале исполнения роли по драматургическому заданию. Осваивается взаимосвязь образа текста, задачи действия. Раскрывается значение импровизации - игры в театральном искусстве, без которой оно не существует, но которую можно оценить, только отталкиваясь от задания, канвы, текста. Ученики знакомятся с влиянием истории, среды, условий ситуации, характера на логику поведения персонажа. Событие как становление характеров в определённых условиях жизни и сценического воплощения, становится основным элементом освоения.

Работа строится на упражнениях, связанных с игровым воплощением драматургического задания: шумы по ремаркам, первые реплики героев, монологи. Заключительным этапом занятий является подготовка отрывков из драматургических произведений. Здесь необходимо сосредоточить внимание детей на логике действия в диалоге, обыгрывании элементов костюма, логике поведения, истории и задумке при воплощении драматического сюжета, импровизации в заданных (предлагаемых) обстоятельствах. Ученики должны познакомиться с проявлением основных черт характера человека в особенностях логики

взаимодействия с партнёром (параметры общения): оборонительность и наступательность (инициативность), деловитость, претенциозность, сила и слабость, дружелюбность и враждебность и т.д. Дети должны наблюдать за проявлениями основных параметров общения в жизни, кино, на сцене, в художественной литературе, в живописи и уметь воспроизводить в этюде увиденные или заданные параметры общения. Осваиваются новые термины:

- амплуа;
- сверхзадача роли;
- характер;
- характерность;
- эпизодическая роль;
- сюжет отрывка;
- фабула отрывка;
- задача персонажа;
- замысел отрывка;
- статичность;
- динамичность.

В конце 4 класса все ученики должны провести действенный диалог на заданном тексте с предлагаемыми простыми обстоятельствами, чтобы было воздействие, противодействие, оценка факта, изменение воздействия.

На открытом уроке ученики показывают подготовленные драматические отрывки, в которых демонстрируют полученные навыки.

Умения и навыки

1 класс

Уметь одновременно и последовательно включать в коллективную работу.

Уметь переходить из позиции зрителя в позицию исполнителя и наоборот.

Уметь отличать понятие «театр» как здание и театр как явление общественной жизни, как результат коллективного творчества.

Управление своим вниманием (к предмету, к партнёру); распределение внимания.

Развитие фантазии.

Начальная способность фиксировать и осмысливать особенности поведения в наблюдениях, собственных работах, произведениях.

Первые навыки в выполнении заданных действий.

Первые навыки превращения.

2 класс

Умение действовать правдиво, достоверно, целенаправленно в предлагаемых обстоятельствах.

Внимание к размещению тела в пространстве.

Дальнейшая ориентация на выразительность своего поведения.

Умение видеть в особенностях бессловесных элементов действия проявление индивидуальности человека.

Продолжительное поведение в заданном образе.

Сочинение, подготовка, выполнение этюдов.

Ответственное исполнение роли в отрывке от начала до конца (умение не «выбиваться» конца

Культура восприятия реакции зрителей - учеников класса.

3 класс

Умение использовать словесные воздействия.

Умение оценить выразительность, оригинальность исполнения каждого элемента сценического образа

Умение воссоздавать за произносимым словом картину, за текстом - подтекст, за высказыванием - мотив.

Умение оценить точность реализации исполнительского замысла.

Навык точного соблюдения текста.

Умение использовать приобретённые технические навыки при решении исполнительских задач.

Навык домашней работы над ролью.

Умение вносить корректировки в своё исполнения отрывка.

4 класс

Умение видеть основные параметры общения в окружающей среде и произведениях искусства.

Умение использовать характерность.

Применение полученных знаний в создании характера сценического образа.

Навык определять в любом сложном общении основные параметры и особенности их реализации.

Активное участие в репетиционном процессе: поиск средств реализации заданного характера, психофизическое оправдание поведения, средств органичности и выразительности.

Воспитание чувства ответственности за исполнение своей роли на протяжении всего выступления.

Диагностика образовательного результата

Для определения уровня сформированности навыков и умений используется трёхуровневый школьный образовательный стандарт. Диагностика мотивации к театральным занятиям и творческой активности проводятся методом наблюдения на зачётном занятии.

Показатели.

Низкий. Подготовительный уровень.	Средний. Начальный уровень.	Высокий. Уровень освоения.
Мотивация к занятиям.		
Неосознанный интерес, мотивация внешняя, случайная, кратковременная	Мотивация неустойчивая, связанная с результативной стороной процесса.	Устойчивая внутренняя мотивация, высокая познавательная активность.
Творческая активность.		
Интерес к творчеству, инициативу не проявляет.	Инициативу проявляет редко. Испытывает потребности в получении • новых знаний, в открытии для себя новых способов деятельности.	Легко, быстро увлекается делом. Обладает оригинальностью мышления, способностью к рождению новых идей.

Список литературы

1. Акимов Н.И. О театре. - М.-Л.: Искусство, 1978.
2. Горчаков М.Н. К.С. Станиславский о работе режиссёра с актёром. - М.:ВТО, 1958.
3. Ершов П.М. Технология актёрского искусства. - М.:ВТО,1969.
4. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. - М.: Искусство, 1972.
5. Ершова А.П. Влияние актёрского творчества на всестороннее развитие личности школьника.//Сб.: Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства. - М.:АПМ СССР, 1984.
6. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. - М.: 1976.
7. Кристи Г.В. Воспитание актёра школы Станиславского. - М.: Искусство, 1978.
8. Неменский Б.М. Распахни окно. Мысли художника об эстетическом воспитании. - М.: Мол. Гвардия, 1974.
9. Станиславский К.С. Собр. Соч. в 8 т. - М.: Искусство, 1954-1961.
Ю.Товстоногов Г.А. Зеркало сцены.// В 2 т. Изд. 2-е. - Л.:Искусство, 1984
10. Топорков В.О. О технике актёра. - Изд. 2-е. - М.:ВТО,1959