

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 358
Московского района Санкт-Петербурга

РАССМОТРЕНА
на Педагогическом Совете
ГБОУ СОШ № 358
Московского района
Санкт-Петербурга
Протокол педсовета № 12
от 26.05. 2023 г

УТВЕРЖДЕНА
Приказ № 530 о/д от 09.06.2023
Руководитель образовательной
организации

Е.А. Артюхина

ПОДПИСЬ

ФИО

Подписано цифровой подписью:
Директор ГБОУ СОШ №358
Е.А.Артюхина
DN: cn=Директор ГБОУ СОШ
№358 Е.А.Артюхина, o=ГБОУ
СОШ №358 Московского района
Санкт-Петербурга,
email=school358spb@mail.ru,
c=RU
Дата: 2023.09.01 10:45:11 + 03'00'

Дополнительная общеразвивающая программа

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ТЕАТР БЕЗ КУЛИС»

(название программы)

Срок освоения – 1 год
Возраст обучающихся- 11-17 лет

Разработчик-Лаврова Л.Д..педагог
дополнительного образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основные характеристики ДОП

Направленность ДОП - художественная.

Адресат ДОП - 11 - 17 лет. Музыкальный театр – форма искусства, которая поможет создать педагогу атмосферу радости детского творчества, сотрудничества. Это школа самодеятельных, актеров, где созданы условия для развития речи, воображения, вокально-хоровых навыков, где человек может научиться театральному, изобразительному и музыкальному искусствам одновременно.

Актуальность

Программа предусматривает использование педагогических технологий, направленных на развитие творческой активности, творческих способностей, актуализацию культурных ценностей, что соответствует государственной политике в области дополнительного образования и развития проекта «Школьный театр»¹, социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и их родителей.

Занятия в театральной студии приносят учащимся ту пользу, которая не ограничивается овладением основами актерского мастерства. Работа с предлагаемыми обстоятельствами, проживание роли, осмысление действий, умение работать с предметами – всё это формирует также и поведенческие навыки, необходимые в жизни: умение ориентироваться в различных ситуациях, анализировать своё и чужое поведение, продумывать, планировать и оценивать цели, задачи и действия, корректировать свою стратегию и тактику поведения в зависимости от поведения партнера. С одной стороны, сценическая практика позволяет развить воображение, фантазию и креативный подход в ситуациях межличностного взаимодействия (как с индивидуальными партнерами, так и с коллективами), с другой стороны, воспитывает внутреннюю дисциплину и самоорганизацию, формирует мыслящего человека, способного контролировать свои поступки. Во всём этом, безусловно проявляется взаимосвязь явлений жизни и искусства.

Отличительные особенности ДОП

Музыкальный театр – это сценическая игра детей – новый вид игровой деятельности, качественно отличающийся от ролевой игры. Прежде всего, это игра, которую направляет и организует педагог не только для себя, но и для зрителей. Тем самым игра приобретает черты общественной деятельности, а само творчество детей в существующих условиях становится объектом педагогического воздействия.

Занимаясь с детьми постановками, обогащается социальный опыт ребенка. Перевоплощаясь, не только надеваем на себя чужой наряд, но и примеряем мысли и чувства другого человека, тем самым учимся понимать его, учимся продуктивному общению. А значит, постепенно учимся властвовать над своими мыслями, чувствами, поступками.

Уровень освоения ДОП – общекультурный.

Объем и срок освоения ДОП

Обучение по программе рассчитано на 1 год. Общее количество часов, запланированных на весь период обучения- 204.

Цель ДОП - формирование и развитие творческих способностей обучающихся посредством занятий в театральной студии

Задачи ДОП

Обучающие основам актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, театральной этике, знакомство с театральными понятиями и особенностями театрального искусства, историей театра, современной культурной жизнью Санкт-Петербурга.

Развивающие через игровые формы театрального тренинга комплекс физических, душевных и интеллектуальных навыков, которые принято называть артистизмом. Под этим подразумевается пластическая и речевая культура, фантазия и воображение, осмысленность и выразительность действий, ловкость, душевная чуткость, искренность, творческая активность и азарт.

Воспитательные: формирование нравственных ориентиров, чувства ответственности и уважения к творческому «я» каждого участника коллектива, внутренней дисциплины и самоорганизации, эстетического вкуса и интереса к культуре и искусству, чувства пространства и композиции.

Планируемые результаты освоения ДОП

Личностные

Театральная деятельность способствует формированию и развитию позитивных личностных качеств:

- обучающиеся приобретут коммуникативные навыки - возможность живого, искреннего общения в жизни;
- работа над анализом драматургического материала, изучение характеров персонажей, их психофизических действий в рамках предлагаемых обстоятельств, должны воспитать у учащихся ценнейшие качества – нравственность и гуманность.

Самостоятельная работа над этюдами и этюдами-импровизациями, обсуждение выступлений должны привить

- ответственность;
- креативность в любой сфере деятельности;
- уверенность в себе и умение отстаивать свою точку зрения.

Предметные

В процессе работы участники театральной студии должны:

- овладеть навыками искреннего и эмоционального поведения на сцене;
- научиться взаимодействию с партнером;
- усвоить чувство ритма, работу с воображаемыми предметами и импровизированными текстами;
- уметь корректно вести себя на сценической площадке, проявлять артистическую смелость и творческую активность;
- самостоятельно придумать и показать небольшие концертные номера для мероприятий в своих классах.

Метапредметные

Через театральные формы, которые являются игровой моделью поведения человека в жизни, учащиеся должны научиться:

- самостоятельно принимать решения;
- проявлять креативность в разрешении сложных социально-психологических ситуаций;
- осмысливать мотивы, анализировать и контролировать собственные действия и действия партнеров;
- планировать пути достижения тех или иных целей (в том числе альтернативные)

Организационно-педагогические условия реализации ДОП

Язык реализации: образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ- русском языке.

Формы обучения: очная.

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие.

Условия формирования групп.

Группа разновозрастная, так как допускается дополнительный набор учащихся на основе прослушивания и собеседования. Количество обучающихся не менее 12 человек.

Формы организации занятий. Занятия в студии проводятся группой, в рамках театральной труппы.

Формы проведения занятий: беседы, дискуссии, обсуждения, тренинги, репетиции, ролевые игры, открытые занятия и мастер-классы, самостоятельная работа, занятия–наблюдения, занятия – исследования, спектакли, праздники.

Материально-техническое оснащение ДОП

Музыкальная аппаратура, ширмы, реквизит для проведения игр, тренингов и репетиций, костюмы.

Занятия проводятся в актовом зале и кабинете.

Учебный план первого года обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля, аттестация
		теория	практика	всего	
1	Презентация программы.	3	—	3	Собеседование наблюдение
2	Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Игровой тренинг на знакомство.	1	2	3	Наблюдение, контр. задание
3	Из истории театра и актерского искусства.	2	2	4	Наблюдение, собеседование, контр. задание
4	Тренинг творческого рабочего самочувствия.	2	15	17	Наблюдение, контр. задание
5	Тренинг творческих восприятий.	2	15	17	Наблюдение, контр. задание
6	Освобождение мышц. Пластика.	1	14	15	Наблюдение, контр. задание
7	Физическое самочувствие.	2	8	10	Наблюдение, контр. задание
8	Наблюдения.	2	8	10	Наблюдение, контр. задание
9	Упражнения для выхода на этюд.	1	9	10	Наблюдение, контр. задание
10	Культура речи. Речевой тренинг.	1	9	10	Собеседование, контр. задание
11	Действие в игровом импровизированном самочувствии.	2	8	10	Наблюдение, контр. задание

12	Этюды-упражнения на основе литературных произведений.	2	10	12	Наблюдение, контр. задание
13	Контрольные занятия.		5	5	Собеседование, тестирование, наблюдение
14	Репетиции, обсуждения	10	70	80	
15	Итоговое занятие.		2	2	Наблюдение. Собеседование.
	ИТОГО	40	176	216	

УТВЕРЖДЕН

Приказ № 530 о/д от 09.06.2023

Руководитель образовательной организации

Е.А. Артюхина

ПОДПИСЬ

ФИО

**Календарный учебный график
реализации дополнительной общеразвивающей программы
«Театральная студия «Стрекоза»
на 2023-2024 уч.год**

Год обучения, группа	Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год, 1 группа	01.09.23	27.05.24	36	108	216	2 раза в нед. по 3 часа,

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Задачи первого года обучения

Обучающие:

- знакомить с историей возникновения театра;
- знакомить с основными театральными терминами и понятиями;
- обучать элементам актерского мастерства: сценическое внимание, воображение, чувство веры, партнерство, освобождение мышц, предлагаемые обстоятельства, внутренний текст;
- формировать навыки свободного самочувствия в условиях публичности и физического действия в событийной ситуации;
- учить работать с голосом и речью.

Развивающие:

- развивать речевые и пластические способности;
- развивать навыки рабочего самочувствия и творческих восприятий;
- развивать артистическую смелость.

Воспитательные:

- воспитывать самодисциплину, умение работать с партнером и в коллективе;
- воспитывать ответственное отношение к общей работе;
- прививать интерес к литературе и искусству.

Содержание первого года обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство.

Т. Знакомство с группой. Обсуждение техники безопасности. Организационные вопросы. Правила общения в студии. Знакомство с программой. О структуре урока.
П. Игры - упражнения для знакомства и настройки на творчество. Установка на работу в ансамбле.

2. Из истории театра и актерского искусства.

Т. Беседа о возникновении и развитии театра. Специфика театрального искусства. Устройство театра. Театральные профессии, понятия и термины.

3. Тренинг творческого рабочего самочувствия.

Т. Беседа: Творческая атмосфера в группе. Студийность, партнерство. Театральная этика.
П. Настроечные упражнения для создания творческой игровой атмосферы. Упражнения на развитие внимания, чувства партнера, чувства пространства и времени, простые действия, ритмичности; знакомство с темпо-ритмом.
Упражнения на развитие групповой динамики, чувство ансамбля и импровизационность.
Упражнения на развитие пластики тела.

4. Тренинг творческих восприятий.

Т. Беседа: Элементы актерского мастерства: внимание, воображение, фантазия, чувство веры и правды, творческие восприятия, память физических ощущений и действий.
П. Упражнения на настройку и развитие органов чувств: слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса. Целенаправленная тренировка сенсорной системы в предлагаемых обстоятельствах («если бы я был...»).

5. Освобождение мышц. Пластика.

Т. Беседа: Как творческое воображение помогает избавиться от «зажима». Приемы контроля над телом.

П. Упражнения для снятия ненужного напряжения, разумное распределение затраты энергии на необходимые действия. Воспитание правильной осанки, походки, положения сидя; координация движений, работа с предметами.

6. Физическое самочувствие

Т. Беседа: Эмоциональная память, настроение, память физических действий и ощущений. Предлагаемые обстоятельства. Внутренний текст.

П. Упражнения на память физических действий. Упражнения на смену настроения и физического самочувствия. Упражнения на память физических действий в предлагаемых обстоятельствах.

7. Наблюдения.

Т. Беседа о внимании и изучении окружающих нас предметов, животных, людей, явлений природы. Обсуждение и планирование домашней работы по наблюдениям. Артистическая смелость и характерность.

П. Показ самостоятельных работ «Я увидел...» и «Я придумал...»

8. Упражнения для выхода на этюд.

Т. Условия выхода на сцену:

- что случилось?
- физическое и эмоциональное состояние,
- чего хочу и что буду делать?
- непрерывный внутренний текст. Приспособления.
- один текст (скороговорка) в разных предлагаемых обстоятельствах.

П. Этюды- упражнения без текста, с минимумом текста (скороговорка), с предметом, как приспособлением, с партнером без текста и с минимумом текста.

9. Культура речи. Речевой тренинг.

Т. Беседа: Нормы сценического произношения.

Речевой этикет.

П. Артикуляционная гимнастика.

Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной четкой дикции.

Тренинг свободного резонаторного звучания.

Упражнения на дыхание.

Упражнения на координацию речи и движения.

Скороговорки.

Детские стихи в движении.

Упражнения на ситуации, требующие употребления речевого этикета (обращение, приветствие, прощание, благодарность, знакомство, поздравление, пожелание, приглашение, совет, утешение, одобрение).

10. Действие в игровом импровизированном самочувствии.

П. Групповые этюды-упражнения:

в предлагаемых обстоятельствах общение и взаимодействие, конфликт характеров, событие и его оценка, возникновение нового действия.

11. Этюды-упражнения на основе литературных произведений.

Т. Маленькая история с логическим началом и логическим концом. Завязка-развитие действия-кульминация- развязка.

П. Чтение и выбор сказки или истории. Распределение ролей.

Обсуждение характеров и драматической ситуации.

14. Итоговое занятие.

Обсуждение и закрепление полученных знаний.

Веселая прогулка по пройденному материалу (творческие подарки).

Планируемые результаты первого года обучения

Личностные:

- уметь слушать и стремиться понимать собеседника;
- уметь работать в коллективе;
- уважительно относиться к чужому мнению;
- уметь ясно излагать собственные мысли;
- уметь сосредоточиться и держать внимание на конкретных задачах.

Предметные:

- знать основные театральные термины и понятия;
- владеть элементарной техникой речевой и пластической разминки.
- Овладеть навыком внутреннего текста и погружения в предлагаемые обстоятельства.
- Уметь придумать и показать этюд по схеме с простым психофизическим действием.

Метапредметные:

- Приобрести навык наблюдения за окружающей жизнью.
- Участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества и сотворчества.
- Организовывать свои действия в коллективе.

УТВЕРЖДЕН

Приказ № 530 о/д от 09.06.2023

Руководитель образовательной организации

Е.А. Артюхина

ПОДПИСЬ

ФИО

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1 группа, понедельник, пятница.

№ п/п	ДАТА	ТЕМА ЗАНЯТИЯ	КОЛ-ВО ЧАСОВ ВСЕГО	КОЛ-ВО ЧАСОВ	
				ТЕОРИЯ	ПРАКТ.
1		Введение. Знакомство с первыми театрами.	3	1	2
2		Первые попытки быть участниками спектакля.	3		3
3		Ребенок-зритель. Разрабатываем правила зрителя.	3	3	
4		Посещение кинотеатра.	3	3	
5		Виды театров. Знакомство с различными видами театров (драматический, музыкальный)	3	3	
6		Знакомство с различными видами театров (кукольный, теневой)	3	1	2
7		Создание сценария своего мини-спектакля.	3		3

8		Мини-спектакли. (постановка)	3		3
9		Мини-спектакли (представление)	3		3
10		Виды музыкальных спектаклей. Знакомство с различными видами музыкальных спектаклей.	3	3	
11		Пассивное участие в музыкальном спектакле.	3		3
12		Особенности вокальных спектаклей. Более близкое знакомство с музыкальными спектаклями.	3	2	1
13		Разучивание песенок для инсценирования.	3		3
14		Инсценирование разученных песенок.	3		3
15		Особенности танцевальных спектаклей. Более близкое знакомство с танцевальными спектаклями.	3	1	2
16		Участие в танцевальном спектакле.	3		3
17		Творческая мастерская. Изучение материала по изготовлению декораций, бутафории и костюмов.	3		3
18		Наш музыкальный театр. Подбор кукольного музыкального спектакля.	3		3
19		Изучение характеров героев спектакля.	3	3	
20		Работа над спектаклем.	3		3
21		Работа над спектаклем.	3		3
22		Работа над спектаклем.	3		3
23		Работа над спектаклем.	3		3
24		Работа над спектаклем.	3		3
25		Работа над спектаклем.	3		3
26		Работа над спектаклем.	3		3
27		Работа над спектаклем.	3		3
28		Работа над спектаклем.	3		3
29		Работа над спектаклем.	3		3
30		Работа над спектаклем.	3		3
31		Работа над спектаклем.	3		3
32		Творческая мастерская. Изготовление декораций.	3		3
33		Изготовление декораций к спектаклю.	3		3
34		Подготовка кукол к спектаклю.	3		3
35		Подготовка кукол к спектаклю.	3		3
36		Изготовление бутафории, афиши к спектаклю.	3		3
37		Наш музыкальный театр. Генеральная репетиция спектакля.	3		3
38		Представление спектакля зрителям.	3		3
39		Подбор вокального спектакля для постановки.	3		3
40		Изучение характеров героев.	3		3
41		Работа над спектаклем.	3		3
42		Работа над спектаклем.	3		3
43		Работа над спектаклем.	3		3
44		Работа над спектаклем.	3		3

45		Работа над спектаклем.	3		3
46		Работа над спектаклем.	3		3
47		Работа над спектаклем.	3		3
48		Работа над спектаклем.	3		3
49		Работа над спектаклем.	3		3
50		Работа над спектаклем.	3		3
51		Работа над спектаклем.	3		3
52		Работа над спектаклем.	3		3
53		Работа над спектаклем.	3		3
54		Творческая мастерская. Изготовление декораций.	3		3
55		Изготовление декораций к спектаклю.	3		3
56		Изготовление костюмов к спектаклю.	3		3
57		Репетиция	3		3
58		Изготовление бутафории и афиши к спектаклю.	3		3
59		Наш музыкальный театр «Веселые нотки». Генеральная репетиция спектакля.	3		3
60		Представление спектакля зрителям.	3		3
61		Подбор танцевального спектакля для постановки.	3		3
62		Изучение характеров героев.	3		3
63		Работа над спектаклем.	3		3
64		Работа над спектаклем.	3		3
65		Работа над спектаклем.	3		3
66		Работа над спектаклем.	3		3
67		Работа над спектаклем.	3		3
68		Работа над спектаклем.	3		3
69		Работа над спектаклем.	3		3
70		Работа над спектаклем.	3		3
71		Работа над спектаклем.	3		3
72		Работа над спектаклем.	3		3
73		Работа над спектаклем.	3		3
74		Работа над спектаклем.	3		3
75		Работа над спектаклем.	3		3
76		Творческая мастерская. Изготовление декораций.	3		3
77		Изготовление декораций к спектаклю.	3		3
78		Изготовление костюмов к спектаклю.	3		3
79		Репетиция	3		3
80		Изготовление бутафории и афиши к спектаклю.	3		3
81		Репетиция всего спектакля.	3		3
82		Показ.	3		3

Методические и оценочные материалы

Результаты обучения фиксируются следующими способами: наблюдение, анализ собеседований, опросы и обсуждения; отчетные концерты, спектакли, конкурсы и фестивали; активность обучающихся в классных и школьных мероприятиях; анализ взаимоотношений в коллективе.

Контрольные занятия проводятся в конце каждой темы.

Формы подведения итогов

Коллективные, групповые и индивидуальные: этюд, спектакль, концертные выступления, участие в конкурсах и фестивалях, самостоятельные творческие работы.

Информационные источники:

Болеславский, Р. Мастерство актера: Шесть первых уроков. Успенская, М. Заметки из актерского класса. Черкасский, С. Система Станиславского: из России в Америку и обратно. М.: АСТ, **2022**.

Васильев Ю. Уроки сценической речи: народные скороговорки. СПб.: Изд-во Российского государственного института сценических искусств, 2016.

Волков В. Тайны обаяния: Артистизм и органичность на сцене и в жизни. В 2-х тт. Рига: Retorika-A, 2017.

Ганзбург Г. Песенный театр Роберта Шумана. СПб.: Композитор, **2022**.

Георгий Товстоногов репетирует и учит. Литературная запись С. Лосева. СПб.: Балтийские сезоны, 2007.

Гиппиус С. Гимнастика чувств. СПб.: Прайм-Еврознак, 2009.

Голубовский Б. Шаг в профессию. М.: ГИТИС, **2019**.

Горчаков Н. Режиссерские уроки Станиславского. - М.: Искусство, 2001.

Зверева Н., Ливнев Д. Создание актёрского образа: словарь театральных терминов. М.: Просвещение, **2018**.

Зверева Н., Ливнев Д. Создание актёрского образа: теоретические основы. М.: Просвещение, **2018**.

Как рождаются актёры. Книга о сценической педагогике (под ред. проф. В. Фильштинского и Л. Грачевой). СПб.: Сотис, 2001.

Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. М.: ГИТИС, **2021**.

Корогодский З. Начало, СПб.: СПбГУП, 1996.

Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.

Митрофанов А. Никто не стрелял в суфлёра. За кулисами русского театра. М.: Навона, **2019**.

Молодцова М. Комедия дель арте: движение во времени. СПб.: РГИСИ, **2019**.

Немеровский А. Пластическая выразительность актера. М.: Искусство, 1988.

Поламишев А. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. СПб.: Планета музыки, **2022**.

Полякова Т. Развитие гуманистической культуры учащихся средствами школьного театра. М.: ПерСЭ, **2018**.

Селиванов В. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. М.: Академия, **2019**.

Сироткина И. Шестое чувство авангарда: Танец, движение, кинестезия в жизни поэтов и художников. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, **2021**.

Станиславский К. Работа актера над собой. СПб.: Пальмира, **2023**.

Суркова М. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка. СПб., 2009.

Ухтомский А. Общая психология. М.: Просвещение, **2018**.

Хейфец Л. Призвание: тем, кто любит театр и начинает путь в профессию. М.: ГИТИС, 2022.

Черная Е. Стихи как форма художественной речи. СПб.: Планета музыки, **2020**.

Список литературы для детей

Алянский Ю. Азбука театра. М.: Современник, 1998.

Климовский В. Мы идем за кулисы. Книга о театральных цехах. М.: Детская литература, 1982.

Колчеев Ю. Авторский курс «Творчество». М., 1996.

Мочалов Ю. Не мечтай о театре вслепую. М.: Искусство, 1987.

Мочалов Ю. Первые уроки театра. М.: Просвещение, 2020.

Образцов С. Театр кукол под руководством народного артиста СССР С.В. Образцова (фотоальбом). М.: Планета, 1981.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 3. Музыка. Театр. Кино (под ред. В. Володина). М.: Аванта+, 2001.