

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» г. Курлово
Гусь-Хрустального района**

СОГЛАСОВАНО:
на заседании
Педагогического совета
Протокол №1
от «28» августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДШИ г. Курлово
Чудновский О.М.
«28» августа 2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»
срок реализации 3-4 года**

2023 г.

Структура дополнительной общеразвивающей программы в области театрального искусства «Театральное творчество»

I. Пояснительная записка

- Характеристика общеразвивающей программы;
- Цель и задачи общеразвивающей программы «Театральное творчество»
- Срок реализации общеразвивающей программы «Театральное творчество»;

- Сведения о затратах учебного времени;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом школы на реализацию программы;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий.

II. Содержание программы

- Учебный план;
- Содержание учебных предметов.

III. Методическое обеспечение учебного процесса -

Дидактические средства;

- Материально-технические средства.

IV. Форма и методы контроля. Критерии оценок

V. Планируемые результаты

I. Пояснительная записка

1.1 Характеристика общеразвивающей программы

Настоящая общеразвивающая программа в области театрального искусства «Театральное творчество» (далее - программа («Театральное творчество»)) разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 N9191-01- 39/06-ГИ.

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральное творчество» позволяет осуществить развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Театр, как вид искусства, остается наиболее востребованной и привлекательной сферой детского творчества благодаря своей игровой природе и синтезу разных искусств. Программа дает возможность приобщить детей и подростков к искусству театра, пробудить интерес к театральному творчеству и познакомить с основами актерского мастерства, научить любить и понимать театральное искусство в различных его проявлениях.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. Актуальность данной программы в ее социализации, то есть адаптации к местным условиям, учитывая ряд веских причин:

- все возрастающая учебная нагрузка в общеобразовательной школе;
- интересы детей в других сферах деятельности (занятия спортом, танцами, изучение иностранных языков);

- наличие «отвлекающих» факторов (компьютерные игры, Интернет);
- ослабленное здоровье детей (дефекты речи, нарушение осанки, заболевания органов дыхания, отклонения в психике — гиперактивность);
- отсутствие конкурсного отбора при поступлении в ДШИ;
- прием детей с недостаточной мотивацией к обучению;
- ориентированность родителей обучать детей «для себя» не предполагает дальнейшее профессиональное обучение, педагогически целесообразно приспособить к возможностям и желаниям ребенка, тем самым, повышая заинтересованность детей в обучении.

Отличительные особенности:

- Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей.
- В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения.
- Программа дает первоначальные знания об искусстве, его видах и жанрах, художественном вкусе; вызывает интерес к искусству и побуждает к деятельности в сфере искусства.

Программа имеет художественную направленность, основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.

1.2 Цель и задачи общеразвивающей программы «Театральное творчество»

Цель:

Художественное развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося средствами театрального искусства.

Воспитание активного слушателя, зрителя, участника художественной самодеятельности.

Задачи:

- развить мотивацию личности к познанию и творчеству;
- развить внимание, фантазию и воображение;
- устранить мышечное напряжение и психофизические зажимы; - развить навыки восприятия искусства;
- формировать у детей и подростков интерес к искусству театра; - познакомить с особенностями языка различных видов искусства;
- обучить первоначальным навыкам актерского мастерства;
- обеспечить комфортную среду для общения, гарантирующую ребенку ситуацию эмоционального благополучия, психического здоровья и успеха.

1.3 Срок реализации общеразвивающей программы «Театральное творчество»

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы «Театральное творчество» для детей, поступивших в ДШИ г. Курлово в первый класс в возрасте с 7 до 12 лет, составляет 3 года.

Освоение обучающимися дополнительной общеразвивающей программы «Театральное творчество» завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой ДШИ. Срок освоения программы «Театральное творчество» может быть увеличен на один год.

1.4 Сведения о затратах учебного времени

Год обучения	1-й год	2-й год	3- год	4 доп.год	Итого часов с учетом доп.года
Форма занятий					
Аудиторная (в часах)	204	204	204	204	816
	612				
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	68	68	68	68	272
	204				
Максимальная учебная нагрузка	272	272	272	272	1088
	816				

1.5 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом школы на реализацию программы

Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

1-3 годы обучения — по 6 часов в неделю;

4 (дополнительный) год — 6 часов в неделю.

самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

1-3 годы обучения — 2 часа в неделю;

4 (дополнительный) год — 2 часа в неделю.

1.6 Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек). Занятия проводятся из расчета 6 часов в неделю.

Рекомендуемая продолжительность урока 40 минут.

Индивидуальные и психологические особенности детей

Занятия театральной деятельностью развивают интересы и способности ребенка, способствуют проявлению любознательности, усвоению новой информации и новых способов действия, развивают ассоциативное мышление, требуют от ребенка волевых черт характера: целеустремленности и решительности, трудолюбия, систематичности в работе. Волевая регуляция раскрывается в развитии чувства пространства (мизансцены), движений (жест, мимика, пантомима), когда необходимо выразить состояние души персонажа. У ребенка развивается интуиция, смекалка и изобретательность, умение комбинировать образы, способность к импровизации. Частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать перед сверстниками свои знания, умения, фантазию. Следование роли и тексту театрализованной игры, способствуют формированию произвольного поведения. Выполнение игровых заданий в образах персонажей из сказок помогает овладевать своим телом. «Театрализованные занятия и спектакли учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Смысл деятельности, эмоциональность и «жизненность» художественных произведений оказывают существенное влияние на поведение ребенка»

Развитие театрально-игровой деятельности в разных возрастных группах имеет свои особенности.

Период детского возраста от 7 до 9 лет

В этот период перестраивается мотивационно-потребностная сфера, что качественно меняет содержание притязаний на признание. Учебная деятельность со всеми составляющими становится во главу притязаний ребёнка. Мотивы поведения и деятельности насыщаются новым социальным

содержанием. Младшие школьники начинают более сдержанно выражать свои эмоции. В этом возрасте развиваются высшие чувства.

Занятия с младшими школьниками развивают не только психические функции личности ребенка, его художественные способности, творческий потенциал, но и способность межличностному взаимодействию, творчеству. в любой области, помогают адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. Театральная деятельность детей базируется на принципах развивающего обучения, методы и организация которых опираются на закономерности развития ребенка, при этом необходимо учитывать комфортность.

Для лучшего понимания литературного произведения, рассматриваются иллюстрации к нему, эмоциональное состояние персонажей; применяются упражнения на развитие внимания и воображения. Ребенок эмоционально выражает состояние персонажа с помощью интонации, мимики, жестов и позирования. Учится настраивать себя с помощью специальных упражнений на выполнение предстоящих действий, смену мимики и позы при переключении с одного действия на другое. Для этого в репертуаре используются сказки, богатые диалогами, динамикой реплик. Это обогащает речь детей новыми выразительными средствами. На уроках применяются упражнения с использованием пиктограмм, ролевых диалогов по иллюстрациям. Такая совместная творческая деятельность вовлекает в процесс постановки спектаклей даже недостаточно активных детей, тем самым, помогая им преодолевать стеснительность и скованность.

Период детского возраста от 10 до 12 лет

Центральным в личности подростка является активное стремление к занятию новой социальной позиции, осознание своего и утверждение во взрослом мире. Центральным моментом в сфере чувств подростка становится («чувство взрослости»).

Восприятие становится избирательным целенаправленным анализирующим. Внимание становится хорошо управляемым, контролируемым процессом. Память полностью интеллектуализируется :объем памяти увеличивается за счет логического осмысления материала мышление становится все более абстрактным. Подростки стремятся выйти за рамки ученических дел в какую-то новую сферу, дающую возможность проявить себя и самоутвердиться.

В среднем подростковом возрасте ребенок переходит к игре, ориентированной на зрителя, где важна не только игра, но и результат. Игра становится средством самовыражения, ребята сочетают в роли текст и движение. Происходит развитие чувства партнерства. Наиболее активные ребята вместе с педагогом драматизируют различные литературные произведения, а с малоактивными учениками педагог драматизирует произведения с небольшим количеством действий. Вводятся рассказы от первого лица с сопровождением текста, движений и музыки. Театрально-игровой опыт детей расширяется за счет игр-драматизаций с использованием нескольких персонажей, игр, где дети знакомятся с трудом взрослых, постановок спектаклей по произведениям отечественных и зарубежных авторов. Содержательную основу составляют игровые этюды репродуктивного и импровизированного характера. Особое внимание уделяется импровизации и творчеству в процессе придумывания игры.

Учащиеся продолжают совершенствовать исполнительские навыки. Для этого организовываются экскурсии, наблюдения за окружающим, проводятся игровые упражнения на воображение, используются в работе мимические и пантомимические этюды, ребята подключаются к придумыванию и оформлению литературного произведения и отображают все свои эмоции и переживания в изобразительной деятельности. Центром игры становится не только «артист», но и «режиссер», «оформитель», «костюмер». По-новому идет приобщение детей к театральной культуре: знакомство с назначением

театра, деятельностью работников театра, видами и жанрами театрального искусства. Еще больше обогащается театрально-игровой опыт. Усложняются тексты для постановок. Игра-фантазия становится основой театральной игры, где уживаются литературный и фантазийный персонаж.

II. Содержание программы

2.1 Учебный план

	Наименование предметной области учебного предмета	Годы обучения(классы) количество аудиторных часов в неделю				Промежуточная и итоговая аттестация (по полугодиям) Контрольная работа, зачет, экзамен
		I	II	III	IV	
	Учебные предметы художественно-творческой подготовки:					
	Актерское мастерство	1	1	1	2	1,2,3,4,5,6
	Сценическая речь	2	2	2	1	
1.3	Театральная игра	1	1	1	1	1,2,3,4,5,6
2	Учебный предмет историко-теоретической подготовки:					
2.1	Беседы о театре	1	1	1	1	1,2,3,4,5,6
2.2	Музыкальная азбука	1	1	1	1	1,2,3,4,5,6
	Всего:	6	6	6	6	

2.2 Содержание учебных предметов

Для достижения цели программа основывается на реализацию учебных предметов:

■ в области художественно творческой деятельности: «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Театральная игра».

■ в области историко-теоретических знаний о театральном и музыкальном искусстве: «Беседы об искусстве», «Музыкальная азбука».

Содержание предметов:

■ **Учебный предмет «Актёрское мастерство»** является основным в комплексе предметной области «Художественно-творческой подготовки», использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе обучения, включает в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка. Предмет формирует определенные актерские знания, умения и навыки, знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия; способствует выявлению творческого потенциала учащегося. Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на формирование актерских умений юных исполнителей, в основе которых лежит развитая способность реализовывать сценическое действие, то есть действие целесообразное, осмысленное. Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются у учащихся в конкретной творческой работе в виде этюдов, сценических номеров, концертных выступлений и спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года.

■ **Учебный предмет «Сценическая речь»** открывает необычайный, нетрадиционный путь приобщения детей к сценическому искусству через речь, слово и сценические действия с целью накопления эмоционально-чувственного опыта ребенка. Ребенок становится более раскрепощенным, контактным, эмоционально-отзывчивым, он тоньше чувствует и глубже познает окружающий мир. Программа направлена на развитие у детей культуры речи, творческих способностей, творческой инициативы, наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения, эмоция и др. качеств через сценические действия. Актуальность настоящей программы состоит в том, что обучение детей сценической речи является одним из средств сохранения русских языковых традиций, воспитания через слово тех личностных качеств, которые характеризуют действительно культурного человека, гражданина своей страны. Изучение основ сценической речи

позволит воспитать не только будущего актера, но и научить человека жить в коллективе, сопереживать за товарища, чувствовать и видеть красоту, воспринимать ее как необходимость. Программа предназначена для художественно-творческой подготовки к формированию культурно-эстетической, духовно-нравственной личности, к более комфортному восприятию жизни, более легкому достижению поставленных целей. Что на сегодняшний день является актуальным.

■ **Учебный предмет «Театральная игра»** направлен на формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; а также на воспитание активного зрителя, участника творческой самодеятельности, а также на приобретение детьми начальных художественно-творческих умений и навыков в театральном искусстве. Учебная программа составлена с учетом возрастных особенностей детей и возможностей игровых методов обучения.

Игры являются одним из способов постижения мира, а также адаптации ребенка в социальной среде. Игровая методика обучения способствует развитию у детей воображения, внимания, памяти. Театральные беседы и игры способны реализовать потребности детей в самовыражении, а также раскрыть их творческий потенциал, они способствуют развитию у детей познавательных интересов. Театральные игры обладают огромным потенциалом по раскрепощению, творческому преобразованию и раскрытию личности. В игре ребенок испытывает радость общения, открывает в себе новые возможности.

■ **Учебный предмет «Беседы о театре»** способствует постепенному формированию у учеников базового знания о театральном искусстве, истории театра, видах и жанрах театрального искусства. Дает базовые знания основных понятий и специфики «театрального языка». Параллельно с этим, занятия по предмету «Беседы о театре» способствует формированию

эстетических и культурных ценностей, прививает навык понимания театрального искусства и формирует зрительскую культуру. Предмет является очень важным в цикле специальных дисциплин учебного плана театрального класса, так как он дает возможность учащимся обобщить и осмыслить сведения о театре, полученные в процессе изучения других предметов, глубже разобраться в сложных явлениях, происходящих в искусстве, понять ту важную роль, которую оно играет в общественной жизни.

■ **Учебный предмет «Музыкальная азбука»** направлен на формирование у учащихся общих историко-теоретических знаний о музыкальном и музыкально-театральном (музыкально-сценическом) искусстве, приобретение детьми начальных базовых умений и навыков в области музыкального искусства. Большое внимание в программе уделяется театральной музыке, развитию детского голоса, разучиванию и театрализации современных и классических детских песен, постановке театрализованных мини-представлений, праздников и музыкально-литературных композиций. Данный учебный предмет имеет практико-ориентированную направленность; занятия проводятся в игровой форме, основаны на активной деятельности детей. Специфика учебного предмета («Музыкальная определяет разнообразие содержания и формы занятий: урок-путешествие, урок-концерт, урок-праздник, урок-сказка, урок-соревнование и др. Наиболее эффективной формой урока является урок-игра, который позволяет максимально активизировать внимание детей.

III. Методическое обеспечение учебного процесса

3.1 Дидактические средства:

■ наглядные и учебно-методические пособия;

- методические рекомендации;
- наличие учебной и методической литературы для учащихся и педагога.

3.2 Материально-технические средства:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- сценическая площадка с наличием звуковой аппаратуры;
- учебная мебель (стулья, столы);
- видеомэагнитофон, DVD проигрыватель;
- фортепиано;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- помещение для хранения реквизита и бутафории;
- библиотечный фонд.

IV. Формы и методы контроля. Критерии оценок.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание, контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени в виде сценического показа по окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). Итоговая аттестация проводится в форме сценического показа на зрителя учебного спектакля, подготовленного в последнем полугодии третьего класса.

Предметом оценивания на итоговой аттестации являются умения:

- видеть, слышать, понимать партнера по сцене;
- координироваться в пространстве;
- выступать перед публикой;
- соблюдать правила техники безопасности на сцене.

Критерии оценки

Оценка качества реализации программы «Театральное творчество» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости ДШИ могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, творческие показы, концерты, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, творческих концертов, исполнения этюдов, письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающем полугодии учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ.

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

- 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к программе, трудолюбие, выполняет творческие задания

преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;

- 4 (хорошо) — ставится при интересе к программе в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении творческих заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить;
- 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к программе выражен слабо.

V. Планируемые результаты освоения программы «Театральное творчество»

в области художественно-творческой подготовки:

- знаний основ техники безопасности при нахождении на сценической площадке;
- умений использовать выразительные средства для создания образа (пластика, выразительность поведения и т. д.);
- навыков владения средствами пластической выразительности;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- навыков тренировки физического аппарата;

в области историко-теоретической подготовки:

- первичных знаний об основных эстетических и стилевых направлениях в области театрального искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произведениях в области театрального искусства;
- знаний основных средств выразительности театрального искусства;

-знаний наиболее употребляемой театральной терминологии.