

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комитет по образованию Псковской области

Управление образования Администрации г. Пскова

МБОУ «Лицей №4»

РАССМОТРЕНО

Методическое объединение
классных руководителей

Руководитель

Матвиенкова А.Н.

Протокол №1 от 29.08.2023

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по
ВР

Иванова О.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Директор лицея
Платонова В.Н.

Приказ № 60/7 о/д от
30.08.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дополнительная общеразвивающая программа

«Арлекин»

художественная направленность

для основного общего образования

Составители:

Артемьева С.М. учитель музыки

Псков 2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арлекин» (далее – Программа) художественной направленности, ознакомительного уровня предназначена для художественно-эстетического воспитания обучающихся и развитие их творческих способностей в области сценической деятельности.

Программа ориентирована на формирование у обучающихся навыков эстетической оценки произведений театрального искусства, культуры речи, пластической выразительности. Она позволяет воспитать основы зрительской культуры, развить творческую личность, умение оптимизировать процесс развития творческого воображения, фантазии, направленного внимания и сценической логики.

В процессе освоения Программы обучающиеся получают представление о сценической деятельности, ознакомятся с сущностью исполнительского творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия.

Актуальность Программы состоит в том, что театрализованные занятия способствуют развитию у обучающихся наблюдательности, фантазии, учат образному восприятию окружающего мира, вводят в мир прекрасного, пробуждают способность к состраданию и сопереживанию, развивают речь, активизируют мышление и познавательный интерес, а главное – раскрепощают творческие возможности ребенка и помогают его психологической адаптации в детском коллективе.

Новизна Программы заключается в том, что в ней интегрируются образовательные технологии, направленные на личностное развитие и социокультурную адаптацию обучающихся. Программа направлена на формирование у обучающихся начальных знаний, умений и навыков в области актерской психофизики, на развитие образного мышления, воображения и фантазии.

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что она отвечает потребности общества в развитии эмоциональной сферы и творческой культуры обучающихся. Занятия по Программе способствуют достижению следующих результатов:

- единству коллективного взаимодействия и максимальному творческому проявлению каждого исполнителя;
- мотивации к саморазвитию и готовности получать специальные компетентности.

Цель Программы – содействие эстетическому и интеллектуальному

развитию личности обучающихся, воспитание их творческой индивидуальности, содействие самовыражению и самореализации посредством приобщения к театрально-исполнительской деятельности.

Реализация поставленной цели предусматривает решение ряда задач.

Задачи Программы

Обучающие:

- сформировать знания о театре как об одном из видов искусства и о разновидностях театра;
- сформировать знания об устройстве театральной сцены;
- обеспечить усвоение театральной терминологии;
- обучать основным приемам дыхания с опорой на диафрагму;
- обучать основным навыкам речевого и голосового тренинга;
- обучать умению оценивать сценические события;
- обеспечить усвоение принципов беспредметного действия;
- обучать использованию наблюдений для создания сценического характера;
- обучать умению пользоваться законами выстраивания простейшего сценического действия.

Развивающие:

- развивать интерес к сценическому искусству, побуждая к развитию творческого мышления;
- развивать фантазию, художественный вкус, воображение, зрительное и слуховое внимание, память;
- развивать способность к перевоплощению через создание этюдов;
- развивать актерские способности через совершенствование речевой культуры;
- развивать дикцию на материале скороговорок, чистоговорок, стихов.

Воспитательные:

- воспитывать общую культуру поведения и общения в творческом коллективе;
- воспитывать сценическую культуру;
- воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, дисциплинированности;
- воспитывать ценностное отношение к знаниям и труду;
- воспитывать навыки общения, сотворчества, дружбы и взаимной поддержки;
- воспитывать творческую потребность постоянного

совершенствования актерской психотехники путем индивидуального тренинга.

Отличительная особенность Программы состоит в том, что данная Программа включает в себя две важные составляющие: актерское мастерство и сценическую речь. Изучение этих дисциплин предполагает теоретический и практический курс обучения.

Реализация содержания данной Программы направлена на мотивацию обучающихся к активной театральной деятельности (показ актерских работ) в коллективе, в группах.

Категория обучающихся

Работа ведется в разновозрастных группах, группы комплектуются из обучающихся 7-12 лет. Зачисление на программу осуществляется по желанию обучающегося без предварительного отбора, по заявлению родителей на бюджетной основе.

Сроки реализации

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов в год составляет 72 часа.

Формы и режим занятий

Программа реализуется 2 раза в неделю по 1 часу. Программа включает в себя разные формы работы: аудиторные, открытые и зачетные занятия, репетиции на сцене, выступления, выезды на конкурсы и фестивали.

Форма обучения: очная групповая. Численный состав группы 15 человек. Группа формируется по уровню подготовки с учетом возрастных и индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.

Планируемые результаты освоения программы

По итогам реализации Программы обучающиеся будут **знать:**

- историю театра, выдающихся театральных деятелей;
- специфику театральной деятельности как особого вида синтетического искусства;
- театральную терминологию;
- способы расслабления для снятия мышечных зажимов;
- комплекс тренировочных гимнастических упражнений по работе над пластикой тела;
- комплекс упражнений в работе над речью;
- методику событийно -действенного скрытия авторского материала;

- методику погруженного действия в упражнениях группового тренинга;
- методику импровизационного самочувствия в публичной ситуации и в сценических условиях;
- навыки словесного действия;
- как действовать в событийной драматической ситуации;
- элементы актерского мастерства;
- методику публичного выступления; ораторского искусства.

По итогам реализации Программы обучающиеся будут **уметь:**

- применять способы расслабления для снятия мышечных зажимов;
- выполнять комплекс тренировочных гимнастических упражнений по работе над пластикой тела;
- работать с речевыми комплексами;
- использовать методику событийно-действенного скрывания авторского материала;
- использовать навыки импровизационного самочувствия в публичной ситуации и в сценических условиях;
- участвовать в нескольких творческих театральных сочинениях группы;
- выполнять этюдную зарисовку по упражнению «наблюдение»;
- участвовать (быть автором) в одиночном или парном этюде (без текста) и на основе литературного материала;
- использовать навыки публичного выступления, ораторского искусства;
- использовать навыки словесного действия;
- действовать в событийной драматической ситуации;
- анализировать роль, выбирать и применять средства выразительности для создания образа.

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН

№ п/п	Названия раздела/темы	Количество часов			Формы аттестации и контроля
		Все го	Тео рия	Пр акт ика	
1.	Вводное занятие. Цели и задачи Программы. Инструктаж	2	1	1	Беседа
2.	Актерское мастерство	31	8	23	
2.1.	Игры на развитие внимания, памяти, ассоциативного мышления	5	1	4	
2.2.	Театральные игры	3	1	2	
2.3.	Воображение – ведущий элемент системы актерского мастерства	4	1	3	
2.4.	Беспредметные действия	4	1	3	
2.5.	Наблюдения как важнейший элемент в работе над характером персонажа	4	1	3	
2.6.	Работа над пластикой	4	1	3	
2.7.	Понятия темпа и ритма речи	3	1	2	Текущий контроль.
2.8.	Подготовка и проведение открытого занятия для родителей	4	1	3	Открытый показ
3.	Сценическая речь	17	3	14	
3.1.	Художественное чтение как вид исполнительского искусства	3	1	2	Контроль выполнения задания
3.2.	Влияние чтения вслух на повышение общей читательской культуры	2	-	2	Текущий контроль. Зачет
3.3.	Сознательное управление речеголосовым аппаратом	4	1	3	

3.4.	Навык правильного дыхания	4	1	3	
3.5.	Основы дыхательного, речеголосового тренинга	4	-	4	Текущий контроль.
4.	Постановочная работа	18	5	13	
4.1.	Перевоплощение	4	1	3	
4.2.	Словесное действие. Взаимодействие с партнером	2	1	1	
4.3.	Бессловесные элементы действия	2	1	1	
4.4.	Чтение по ролям выбранного материала	4	-	4	
4.5.	Выстраивание мизансцен	6	2	4	
5.	Итоговое занятие. Спектакль из сцен и миниатюр	4	-	4	Промежуточная аттестация. Просмотр творческой работы
	ИТОГО	72	17	55	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж

Теория. Знакомство с деятельностью объединения «Арлекин», с его целями и задачами, с порядком и планом работы на учебный год. Знакомство с детьми. Общие правила поведения. Инструктаж по технике безопасности при проведении массовых мероприятий. Беседа «Что такое театр?»

Практика. Решение основных организационных вопросов. Знакомство детей друг с другом через игру «Снежный ком».

Раздел 2. Актёрское мастерство

Тема 2.1. Игры на развитие внимания, памяти, ассоциативного мышления

Теория. Сценическое внимание. Рассказать о технике выполнения упражнений: «Переходы», «Переходы со стульями», «Светофор», «Творческая площадка», «Кольцо», «Лучшие места», «Волчок», «Хлопки», «Двойные хлопки», «Отвечай!»

Практика. Выполнение упражнений на развитие внимания, памяти, ассоциативного мышления.

Тема 2.2. Театральные игры

Теория. Ознакомить с упражнениями на развитие фантазии: «Включи воображение», «Войдите в роль», «Волшебная палочка», «Вопрос – ответ», «Встреча» и т.д.

Практика. Выполнение упражнений. Анализ ошибок, допущенных обучающимися при выполнении упражнений.

Тема 2.3. Воображение – ведущий элемент системы актерского мастерства

Теория. Ознакомить с этюдами – упражнениями на развитие воображения. Объяснить принципы выполнения заданий.

Практика. Показать примеры. Выполнение упражнений. Анализ ошибок, допущенных обучающимися при выполнении упражнений.

Тема 2.4. Беспредметные действия

Теория. Ознакомить с техникой выполнения этюда с воображаемыми предметами. Показать технику выполнения упражнений.

Практика. Показать примеры. Выполнение упражнений. Анализ ошибок, допущенных обучающимися при выполнении упражнений.

Тема 2.5. Наблюдения как важнейший элемент в работе над характером персонажа

Теория. Ознакомить с теорией наблюдений, привести примеры. Наблюдения за животными. Показать технику воплощения наблюдений на площадке.

Практика. Показать примеры. Выполнение упражнений. Анализ ошибок, допущенных обучающимися при выполнении упражнений.

Тема 2.6. Работа над пластикой

Теория. Упражнения на развитие баланса. Упражнения на развитие координации. Упражнения на развитие напряжения. Рассказать о технике выполнения упражнений. Показать технику выполнения упражнений – этюдов.

Практика. Показать примеры. Выполнение упражнений. Анализ ошибок, допущенных обучающимися при выполнении упражнений.

Тема 2.7. Понятия темпа и ритма речи

Теория. Рассказать о технике выполнения упражнений. Показать технику выполнения упражнений.

Практика. Показать примеры. Выполнение упражнений на совершенствование темпа и ритма речи.

Тема 2.8. Подготовка и проведение открытого урока для родителей

Теория. Отбор упражнений для показа.

Практика. Промежуточная аттестация. Отработка упражнений. Подготовка и проведение открытого урока для родителей.

Раздел 3. Сценическая речь

Тема 3.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства

Теория. Познакомить с особенностями художественного чтения. Проникновение в смысл исполняемого произведения. Передача исполнительского проникновения слушателям.

Практика. Чтение текста интонационно. Работа со стихом.

Тема 3.2. Влияние чтения вслух на повышение общей читательской культуры

Теория. Построение чтения по схеме. Выразительность речи.

Практика. Чтение сказки по ролям.

Тема 3.3. Сознательное управление речеголосовым аппаратом

Теория. Рассказать о технике выполнения артикуляционных упражнений. Тренировка мышц нижней челюсти. Тренировка губ. Тренировка мышц языка. Показать технику выполнения упражнений.

Практика. Показать примеры. Выполнение упражнений на совершенствование управления речеголосовым аппаратом.

Тема 3.4. Навык правильного дыхания

Теория. Познакомить с дыхательными и голосовыми упражнениями. Упражнения: «пипетка», «аккордеон», «воздушный шар с воронкой», «кольца веревки», «стопка книг» и т.д. Показать технику выполнения упражнений.

Практика. Показать примеры. Выполнение упражнений на совершенствование навыка правильного дыхания.

Тема 3.5. Основы дыхательного, речеголосового тренинга

Теория. Сформировать навыки артикуляционного, дыхательного и голосового тренинга.

Практика. Регулярное проведение речевой разминки. Работа со скороговорками.

Раздел 4. Постановочная работа

Тема 4.1. Перевоплощение

Теория. Изучение персонажа в этюде. Этюд на литературную тему.

Практика. Показ этюда. Перевоплощение персонажа в действии. Волшебное понятие «Если бы я...»

Тема 4.2. Словесное действие. Взаимодействие с партнером

Теория. Рассказать о технике словесного действия. Выполнение упражнений по взаимодействию с партнером. Показать технику выполнения

упражнений.

Практика. Проработать технику выполнения упражнений на словесное действие.

Тема 4.3. Бессловесные элементы действия

Теория. Рассказать, как выстроить этюд с бессловесными действиями.

Практика. Выстроить этюд с бессловесным действием.

Тема 4.4. Чтение по ролям выбранного материала

Теория. Разбор выбранного материала. Анализ характеров персонажей.

Практика. Чтение по ролям. Освоение характеров персонажей.

Тема 4.5. Выстраивание мизансцен

Теория. Объяснить технику поиска мизансцен.

Практика. Выстраивание мизансцен, отработка действия.

Раздел 5. Итоговое занятие. Спектакль из сцен и миниатюр

Практика. Итоговая аттестация. Подготовка и проведение просмотра творческой работы.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Результаты освоения Программы проверяются в течение всего учебного года в ходе педагогического наблюдения и контроля качества выполнения заданий. В целях достижения результативности обучения проводится педагогическая диагностика усвоения учебного материала, общего развития и воспитания обучающихся.

Результаты педагогического мониторинга отображаются в журналах групп. Оценки выставляются по системе зачет/незачет.

Сведения о результатах аттестации вносятся в журнал только в целях педагогического контроля качества обучения и являются закрытыми для обучающихся. Сведения о результатах аттестации могут быть предоставлены родителям по их требованию, а также в случае неудовлетворительного результата аттестации обучающегося.

Формы контроля служат для определения результативности освоения программы обучающимися.

Текущий контроль проводится на каждом занятии в целях проверки уровня качества выполнения заданий, а также по окончании изучения каждой темы.

Промежуточный контроль проходит в декабре – открытое занятие, показ упражнений на развитие творческих способностей.

Итоговый контроль (зачетное занятие) проходит в мае, проверяется результат освоения всей программы за весь период обучения, проводится в форме заключительного просмотра творческих работ: показ миниатюр,

поэтическая композиция, чтение стихотворений со сцены.

Формы проведения аттестации:

- беседа;
- зачет;
- контроль выполнения задания;
- открытое занятие/показ;
- просмотр творческой работы.

Требования к оценке творческой работы

Творческая работа оценивается положительно при условии, если:

- определена и четко сформулирована цель работы;
- работа характеризуется оригинальной идеей, исследовательским подходом, подобранным и проанализированным материалом;
- содержание работы изложено логично;
- в работе прослеживается творческий подход к решению проблемы, имеются собственные предложения;
- в работе сделаны выводы, свидетельствующие о самостоятельном ее выполнении.

Форма защиты творческой работы – участие в выступлении: спектакль, концертный номер, участие в конкурсе, фестивале и других показах.

Критерии оценки достижений планируемых результатов

Освоение Программы педагог оценивает по трем уровням: высокому, среднему и низкому.

Высокий уровень освоения Программы – обучающиеся демонстрируют высокую ответственность и заинтересованность в учебно-творческой деятельности, регулярно выполняют домашние задания, отлично знают теоретические основы и великолепно владеют техническими навыками и приемами в области театральной деятельности, демонстрируют высокую динамику личностного и творческого развития, высокий уровень общей, нравственной культуры, культуры общения и поведения.

Средний уровень освоения Программы – обучающиеся демонстрируют ответственность и заинтересованность в учебно-творческой деятельности, но не регулярно выполняют домашние задания, хорошо знают теорию и владеют техническими навыками и приемами театральной деятельности, демонстрируют динамику личностного и

творческого развития.

Низкий уровень освоения Программы – обучающиеся демонстрируют низкую культуру поведения и низкий уровень общей культуры, не заинтересованы в учебно-творческой деятельности, не выполняют домашние задания, плохо знают теорию и неудовлетворительно владеют техническими навыками и приемами театральной деятельности.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Очень важно при реализации Программы создать на занятиях творческую атмосферу, которая позволила бы обучающимся чувствовать себя свободно и раскованно, в полной мере проявить свои возможности и способности, свои знания и умения. Задача каждого занятия – формирование эмоционально-образного восприятия театрального искусства.

Создание на занятиях по Программе ситуаций успеха является одним из основных методов воздействия на эмоциональную сферу обучающихся и представляет собой специально созданные педагогом учебные ситуации, в которых обучающийся добивается хороших результатов, повышающих у него чувство уверенности в своих силах. Процесс обучения должен быть направлен на формирование:

- ассоциативного и образного мышления;
- логического мышления;
- наблюдательности;
- творческой фантазии и воображения;
- внимания и памяти;
- партнерских отношений в группе;
- самодисциплины, умения организовать себя и свое время;
- чувства ответственности;
- коммуникабельности;
- трудолюбия;
- активности.

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:

- репродуктивный (воспроизводящий);
- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет пути ее решения);
- эвристический (проблема формулируется обучающимися, ими же и

предлагаются способы ее решения).

Методы обучения в театре-студии осуществляют четыре основные функции:

- сообщение информации;
- обучение практическим умениям и навыкам;
- образовательная;
- руководство познавательной деятельностью обучающихся.

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в театре-студии позволяет сделать работу с обучающимися более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. На каждом занятии проводятся тренинги. Технические навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей, входящих в комплексную программу. Комплекс упражнений и методики по дыханию, вибрации, артикуляции, орфоэпии, вокалу разработан с учетом возрастных особенностей. При разработке были использованы методики З.Я. Корогодского, А.Н. Колчеева и А.К. Бруссер.

Материально-технические условия реализации Программы

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально-технического оснащения процесса. Для реализации Программы необходимы:

технические средства обучения:

- ноутбук
- видеопроектор
- экран
- музыкальный центр
- принтер

инфраструктура организации:

- наличие зала
- театральная сцена
- световое оформление
- декорации
- костюмы и реквизит

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ НАПИСАНИИ ПРОГРАММЫ

1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). / Приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 18 ноября 2015 г.
2. Приказ Департамента образования города Москвы № 922 от 17.12.2014 г. «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014–2015 учебном году» (в редакции от 07.08.2015 г. № 1308, от 08.09.2015 г. № 2074, от 30.08.2016 г. № 1035, от 31.01.2017 г. № 30).
3. Абитоболь Ж. Власть голоса. Книга о главном инструменте политиков, певцов, актеров – от одного из лучших фониатров мира. / Пер. Ю. Рац. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2017.
4. Александрова М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. В 2-х кн. – М.: Лань, Планета музыки, 2014.
5. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – Ленинград: Детская литература, 1990.
6. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. – М.: Эксмо, 2006.
7. Антокольский П.Г. Театр. – М.: Советский писатель, 1979.
8. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. – Ярославль: Академия развития, 1998.
9. Бруссер А.М. Сценическая речь. Учебная программа для студентов актерского факультета. М., «Я вхожу в мир искусства.», 2008.
10. Бутенко Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика. – М.: Лань, Планета музыки, 2017.
11. Волконский С.М. Актер на сцене. – М.: Лань, Планета музыки, 2016.
12. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. – М.: Планета музыки, 2018.
13. Грачева Л.В. Психотехника актера. – М.: Лань, Планета музыки, 2015.
14. Ершов А.П., Букатов В.П. Актерская грамота – подросткам. Программы, советы и разъяснения по четырехлетнему курсу обучения в театральной школе, классах, студиях. – Ивантеевка: Моск. Обл. центр духовно-эстетического воспитания. Детское объединение «Глаголь», 1994.

15. Ершов П.М. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие школьников. //Сб. Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства. – М.: АПН СССР, 1984.
16. Калужских Е.В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа. – М.: Лань, Планета музыки, 2017.
17. Карпушкин М.А. Постановочный план: структура и сценическое воплощение. – М.: ГИТИС, 2015.
18. Кнебель М.О. Слово о творчестве актера. – М.: Лань, Планета музыки, 2018.
19. Кох И.Э. Основы сценического движения. – М.: Лань, Планета музыки, 2010.
20. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. – М.: Искусство, 1978.
21. Никитина А.Б., Белюшкина И.Б., Витковская Ю.Н. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов. – М.: Владос, 2001.
22. Педалко А.Е. Задачи и упражнения по развитию творческой фантазии обучающихся. – М.: Просвещение, 1995.
23. Полищук В.Б., Сарабьян Э. Большая книга актерского мастерства. Уникальное собрание тренингов по методикам величайших режисеров. Станиславский. Мейерхольд. Чехов. Товстоногов. – М.: АСТ, Прайм-Еврознак, 2017.
24. Станиславский К.С., Гиппиус С.В. Полный курс актерского мастерства. – М.: АСТ, 2017.
25. Юрьев Ю.М. Беседы актера. – М.: Лань, Планета музыки, 2018.