

РАССМОТРЕНА

МО учителей предметников

Протокол от 29.08.2022г. № 1

Пигарева Г.А. _____

СОГЛАСОВАНА

Заместитель

директора по ВР _____

Л.В. Баловнева

___29.08.2022г

УТВЕРЖДЕНА

Директор: _____

В.В..Внуков

от 29.08.2022г.

**Рабочая программа
Внеурочной деятельности
«Калейдоскоп школьных театров»
для 10-11 классов**

Составитель:

Пигарева Галина Александровна,
учитель химии

Ломовцева Любовь Анатольевна
Учитель литературы

2022

Калейдоскоп школьных театров

10-11 класс

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Образовательная программа «Театральная педагогика» для учащихся 10-11 классов реализуется в рамках воспитательной Программы ГБОУ СОШ с. Марьевка

Данная рабочая программа «Театральная педагогика» рассчитана на изучение предмета в 10-11 классе в объеме 35 часов (1 час в неделю). Классы объединены из-за малой численности учащихся. Группа состоит из 8 учащихся. Программа составлена на основе Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования; на основе работ деятелей театрального искусства в области театральной педагогики: А.П.Ершовой и В. М. Букатова, А. Б. Никитиной, Ю. В. Колчеева и Н. М. Колчеевой, А. И. Фоминцева, Е. Р. Ганелина и программ: «Космос театра»; автор- к.п.н. Пеня Т.Г., рекомендованной Главным управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации; «Основы театрального искусства», автор педагог дополнительного образования Бакалец О.В., 2009 г.

Теоретической основой материала служит учение К.С.Станиславского, адаптированное для работы с учащимися старших классов

Программа органично соединяет в себе познавательную деятельность обучающихся по овладению теорией, историей театра, навыками театрального исполнения с непосредственной творческой деятельностью, организуемой в учебном, репетиционном процессе, театральном показе.

С античных времен человечество использовало театр и формы театрального действия в целях образования и развития личности и воспитания общественного сознания. История приобщения детей к искусству театра в России начинается с 17 века, так же, как и вся история русского театрального искусства.

В настоящее время занятие театральным искусством детей не потеряли своей актуальности.

В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте подвержены сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности, следует осознавать, что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем. Эти игры не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, действенного воображения. А ведь именно воображение становится локомотивом всей творческой деятельности, общего развития, реализуемых в игровой форме.

Компенсировать недостающие знания и потребности в творчестве можно на уроках театральной педагогики.

Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой современного воспитания и образования, однако надо признать, что в школе в большей мере удается формальное насыщение школьников знаниями, нежели развитие у них творческого потенциала, способности выйти за рамки сложившихся представлений. Стереотипность мышления, успешно формируемая в начальной школе, в старшем школьном возрасте проявляет себя в гипертрофированном виде общего равнодушия, неумения высказать свою точку зрения, эмоциональной обедненности. Соединенная с общей скованностью (зажатостью, несвободой) ребенка, она выражается в отсутствии навыка общения, в том числе и через продукт собственной художественной деятельности, что приводит к затуханию природных склонностей и задатков (любое произведение ребенка становится «вещью в себе», не находя выхода в социальную сферу). Узость художественного кругозора, рожденная той же привычкой к стереотипу, приводит к искажению вкусовых предпочтений школьников, к неадекватной оценке собственных возможностей, к отсутствию потребности в познании, безоговорочному, слепому следованию общеизвестным «истинам».

Специфика театрального искусства как искусства человековедения, где объектом исследования и изображения, а также исполнителем является человек, выходящий на прямое, непосредственное общение с другим человеком (партнером, зрителем), создает особые предпосылки для формирования с помощью этого искусства социально активной, творческой личности, способной изменить мир. Формирование такой личности является результатом творческого процесса, связанного, по определению Г. Гачева, с непрерывным «выпрямлением» человека, вырастания индивида в Человека (с большой буквы), носителя всей сущности человечества. В этом высказывании как бы закодирован «ключ» к предлагаемой программе, где через познание другого (личности, индивида) происходит собственное «выпрямление» и где человечество рассматривается как часть единого Космоса, Пространства в непосредственной взаимосвязи с природой.

Отличительной особенностью программы является деятельный подход к воспитанию, образованию, развитию ребенка средствами театра, т.е. ребенок на всех уровнях- от первого к одиннадцатому классу- становится вовлеченным в продуктивную творческую деятельность, где он выступает, с одной стороны, в качестве исполнителя (толкователя отдельной роли), а с другой стороны (на более высоких ступенях)- художника, композитора, режиссера, автора спектакля в целом. Необходимость ощутить на себе социальную роль художника- творца настоятельно требует от него осмысления действительности, выявления своего собственного отношения, позиции, а значит внутренней свободы- открытости миру в противовес замкнутости и зажиму, характерным для детей всех возрастных групп.

Организация творческого процесса целиком и полностью лежит на плечах педагога- режиссера, который на всех этапах является соавтором, сотворцом ребенка. Предложенная позиция объясняется отсутствием у школьников достаточного жизненного опыта, несовершенством психофизического аппарата, доминирующей потребностью «быть на сцене» над желанием выразить, донести идею (замысел, смысл). Однако, только формирование у ребенка отношения к своему собственному созданию как к произведению искусства, способному изменить мир, рождает подлинный результат, а именно продукт, «который на кого- то должен оказывать воздействие, который кому- то нужен, с которым связано создание его возможной социальной ценности». В этом заключается вторая особенность предлагаемой программы, отличие которой от других программ по театральному искусству состоит в особом акценте на формирование мировоззренческой позиции школьника через включение его во все этапы создания спектакля. Это, с одной стороны, требует от ребенка умения не только ориентироваться в мире искусства, но и знать историю своего народа, его обычаи и нравы, ощущать «болевые точки» современности, а с другой- ликвидирует одну из причин пониженной значимости для школьников собственно сценической деятельности: практическую непричастность их к режиссерскому творчеству- процессу постановки спектакля.

Следующей особенностью программы является акцент на общее развитие личности, включая ее физическое совершенствование. С этой целью в курс программы включены занятия по

ритмике, сценическому движению, пантомиме; программа предполагает изучение истории мирового театра, основ этнографии, нравов и обычаев народов, истории костюмов, причесок, интерьера и т.д., ибо «все на свете есть человек. Постигая истоки бытия, моделируя собственное представление о жизни народов, ребенок определяет собственное место в мировом Космосе, становясь, с одной стороны, его неотъемлемой частицей, а с другой- ощущая в себе весь бесконечный «смысл, цель, гармонию мироздания».

В программе впервые затрагивается проблема творческого общения в процессе создания спектакля и даются конкретные предложения по формированию этого навыка.

Основной, доминирующей особенностью программы является активное включение в процесс развития личности, смежных театру искусств. Включение ребенка в систему «человек – образ – спектакль» предполагает погружение его в разноликое пространство человеческой культуры, в котором детское творчество выступает как **неотъемлемая часть этой культуры и как условие ее постижения**. Такая постановка проблемы является новой и позволяет наметить модель развития личности средствами театрального искусства не только через творческую деятельность по созданию завершеного произведения (спектакля), но и с помощью использования элементов данного искусства в учебном процессе. Предполагается выявление и развитие универсальных учебных действий школьников на основе **взаимосвязи** зрения, голоса, слуха, осязания, обоняния, движения и т.д.

Программа построена по принципу блоков, которые организованы по вертикали и горизонтали одновременно.

Блоки, расположенные по вертикали, учитывают периодизацию развития ребенка и имеют стадии, условно названные как:

- *Период накопления (погружения) – 2-4 класс (занятия реализуются через внеурочную деятельность)*

- *Период моделирования – 5-9 класс.*
- *Период становления собственного «Я» - 10-11 класс.*

Период становления собственного «Я» связан с выходом на «личностное начало», формированием своего собственного Образа, Космоса, Пространства. В данном случае театр выступает как «диалог диалогов». Именно здесь через свободное общение со зрителем ребенок должен научиться «нести в мир культуру радостного беспокойства (Г.Гачев)

Блоки, расположенные по горизонтали, отражают содержательный аспект программы, выявляя при этом основные направления развития ребенка средствами театрального искусства. К последним относятся:

- Освоение индивидуального пространства через элементы внутренней и внешней техники актера.
- Творческая деятельность в процессе создания образа отдельного героя или спектакля в целом.
- Освоение творческой этики.
- Общеэстетическое развитие.

Формирование УУД предполагает постоянный тренинг навыков и умений, связанных с воображением и фантазией, эмоциональной памятью и другими психическими процессами, лежащими в основе любой творческой деятельности. Интеграция искусств осуществляется здесь прежде всего через включение элементов изобразительного искусства, литературы, музыки, танца в единый процесс многостороннего развития личности ребенка. Вместе с тем данное направление предполагает совершенствование речевого аппарата, включая навык четкого произношения звуков, постановку дыхания, развитие динамического диапазона голоса, развитие и совершенствование навыка работы над художественным текстом; совершенствование двигательного аппарата ребенка через развитие мышечной системы и навыков координации в пространстве (музыка, танец, среда).

В целом работа над ролью представляет собой скрытый процесс интеграции искусств, осуществляемый через включение на разных этапах рождения образа способностей к различным видам искусства. Так, освоение речи героя (литература), поиск его внешнего облика (изобразительное искусство) и манеры двигаться (освоение индивидуального пространства, всё это не только требует многостороннего развития личности, но и представляет собой единый (интегрированный) процесс создания актёр- роли.

Работая над образом спектакля, начинается у школьников с формирования общих представлений о театре как ярком, зрелищном искусстве, где насмотренность становится основным условием дальнейшего развития личности в этом направлении. Период накопления или погружения, как мы условно назвали этот этап становления личности, постепенно подготавливает ребёнка к решению новых задач, связанных с формированием навыка поэтапной работы над пьесой через овладение особенностями различных жанров: сказка, водевиль, комедия, трагедия, психологическая драма, авторский театр.

Представление о возможностях каждого из искусств в их сложном переплетении театрального синтеза складывается у школьников через усвоение понятия «интерпретация», когда детям предоставляется возможность попробовать себя в роли художника, композитора, мастера по свету, а в дальнейшем и автора спектакля в целом. Здесь перед детьми раскрываются внутренние законы интеграции, которые предстают перед зрителем в качестве наглядной взаимосвязи всех элементов театрального представления.

Таким образом, в процессе творческой деятельности ребёнок овладевает навыками актёрского мастерства, получает представление об образе спектакля и его компонентах; работая над различными спектаклями, в которых отражаются различные эпохи человеческого бытия, он постепенно осваивает элементы общечеловеческой культуры, которые предстают перед ним в качестве живой ткани вечно изменяющегося мироздания.

Освоение творческой этики направлено на формирование у школьников навыка коллективной работы и творческой дисциплины. Ребёнок, включённый в театральную деятельность, постепенно приобретает навыки межличностных отношений, у него происходит осознание зависимости всех от одного и одного от всех (навык «группового поведения»); формируются умение правильно оценивать критические замечания, установка на преодоление в себе апатии в случае неудачи;

формируется отношение к спектаклю как к произведению искусства, способному изменить мир (умение понимать, что необходимо зрителю сегодня, сейчас, и стремление ответить на волнующие его вопросы). Все эти качества самым тесным образом связаны с воспитанием у ребёнка чувства гражданской ответственности за всё, что происходит в мире, и в частности за судьбу своего народа, частицей которого он является сам.

Общеэстетическое развитие предполагает знакомство с основами этнографии, историей мирового искусства и историей театра всех времён и народов, в процессе чего происходит познание национальной специфики мира, постижение нравственных законов бытия, раскрывается значение театра в духовном обогащении человека. Через беседы о литературе, живописи, музыке, обсуждение просмотренных кинофильмов и спектаклей у школьников формируется представление об искусстве как высшей форме общения, возникает потребность в овладении его языком, воспитывается навык творческой требовательности к собственной деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

Цель:

- Воспитание творчески активной личности.
- Развитие творческих умений и навыков детей средствами театрального искусства.
- Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества.
- Активизация познавательных интересов.

Задачи:

1. Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области театрального искусства.
2. Овладение приемами пластической выразительности с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка.
3. Развитие творческих и актерских способностей детей через совершенствование речевой и двигательной культуры.
4. Формирование у детей и подростков нравственного отношения к окружающему миру, чувства сопричастности к его явлениям.
5. Формирование общечеловеческой культуры, художественного вкуса, интереса к искусству.
6. Воспитание коллективной работы и творческой самодисциплины, умения организовать себя и свое время.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:

10, 11 КЛАСС

Основные понятия и представления. Познание национальной специфики мира через изучение истории мирового искусства, основ этнографии. Освоение позиции «Я - в предлагаемых обстоятельствах».

Моделирование образа в процессе общения. Навык работы над рассказом от первого лица. Особенности расового и национального грима. Поэтика русской драматургии. Жизненность и правдивость образов. Ансамбль в исполнении. Развитие навыка импровизации как необходимого условия правды общения на сцене. Изучение истории русского театра, его традиций.

№	Раздел/Тема/Урок	теория	практика	всего
	Раздел 1. Общеэстетическое развитие.	4	-	4
	Тема 1.1. Русский театр.			
Урок 1.	Знакомство с истоками русского театра.	1		
Урок 2.	Традиции русского театра.	1		
Урок 3.	Федор Волков-отец русского театра.	1		
Урок 4.	Крепостные театры России.	1		
	Раздел 2. Развитие психофизического аппарата	2	18	20
	Элементы внутренней техники актера			
	Тема 2.1. Моделирование образа в процессе общения.			
Урок 5.	Перевод изображения в движение.		1	
Урок 6.	Урок коммуникация: Танцы с партнером. Диалоги на быстром танце.		1	
Урок 7.	Импровизации под музыку с партнером.		1	
Урок 8.	Урок вне школы: Выполнение упражнений: «Разговор через стекло», «Бадминтон», лепка «Скульптуры», «Танцы рук»,		1	
Урок 9.	Выполнение упражнений: «Зеркало в слове и фразе» (повтор интонаций и слов говорящего), «Зеркало в диалоге» (повтор интонации партнера).		1	
Урок 10.	Сочинение и исполнение диалогов на основе двух слов (фраз), например: «Будет дождь» - «Будет».		1	
Урок 11.	Диалог с воображаемым обидчиком. Диалог с картиной.		1	
	Тема 2.2. Развитие умения действовать от своего собственного лица (освоение позиции «Я – в предлагаемых обстоятельствах»).			
Урок 12.	Выполнение парных этюдов на противоположные по смыслу задачи.		1	
Урок 13.	Этюды-упражнения на пристройку «сверху», «снизу», «на равных».		1	
Урок 14.	Урок коммуникация: Упражнения на смену приспособлений.		1	
Урок 15.	Упражнения на организацию действия и движения во времени и		1	

	пространстве.			
	Тема 2.3. Развитие навыка непрерывного внутреннего действия			
Урок 16.	Упражнение на выполнение физических задач с чередованием движения и оправданием остановок по заранее разработанной схеме.		1	
Урок 17.	Упражнение на выполнение физических задач с прекращением движения по хлопку преподавателя и последующим оправданием остановки.		1	
Урок 18.	Исполнение парных этюдов с произнесением внутренних монологов вслух. Исполнение парных этюдов с произнесением внутренних монологов «двойниками» действующих партнеров.		1	
	Элементы внешней техники актера. Тема 2.4. Развитие двигательной культуры.			
Урок 19.	Знакомство с семиотикой статуй, храмов, обрядовых танцев мира.	1		
Урок 20.	Урок коммуникация: Сочинение индивидуальных и групповых этюдов в стиле народных традиций стран Востока, Древней Греции и т.д.		1	
	Тема 2.5. Сценическая речь			
Урок 21.	Подготовка речевого аппарата к звучанию.		1	
Урок 22.	Подготовка речевого аппарата к звучанию.		1	
Урок 23.	Совершенствование техники сценической речи через художественное слово. Избавление от пермского говора.		1	
	Тема 2.6. Грим			
Урок 24.	Расовый и национальный грим.	1		
	Раздел 3. Творчество	-	11	11
	Тема 3.1. Работа над ролью и создание образа героя			
Урок 25.	Навык интенсивной внутренней жизни на сцене. Сценическая пауза. Углубленный психологический анализ материала (поиск внутренних психологических взаимоотношений образов между собой; конфликт внутренний и внешний; подтекст).		1	
Урок 26.	Включенность в образ не только на сцене, но и в кулисах. Развитие		1	

	навыка импровизации как необходимого условия правды общения на сцене. Жизненность и правдивость образов.			
Урок 27.	Проигрывание пьесы за столом с минимальным использованием движений.		1	
Урок 28.	Урок коммуникация: Закрепление навыка игры в сценическом ансамбле.		1	
	Тема 3.2. Работа над пьесой			
Урок 29.	Работа над спектаклем: поиск метафоры в решении образа; тема, сверхзадача, сквозное действие, вскрытие главного конфликта спектакля		1	
Урок 30.	Работа над спектаклем: работа над отдельными эпизодами; работа с музыкальными произведениями, которые будут звучать в спектакле.		1	
Урок 31.	Работа над спектаклем: работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен.		1	
Урок 32	Работа над спектаклем: репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с музыкальным оформлением.		1	
Урок 33.	Генеральная репетиция спектакля целиком с элементами костюмов, реквизита и декораций. Уточнение темпоритма спектакля.		1	
Урок 34.	Показ спектакля.		1	
Урок 35.	Урок вне школы: Анализ проделанной работы. Итоговый урок-игра.		1	