Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска
«Детская школа искусств № 2»

Подпрограмма
«ТЕАТР»

Приложение 3 к Программе школьного лагеря с дневным пребыванием
«Творческая мастерская «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

.

г. Нижневартовск
2018 год

Пояснительная записка.

Программа имеет нравственно-эстетическую направленность с элементами социально-педагогической направленности и составлена на основе опыта работы преподавателя театрального отделения «Детской школы искусств № 2» г. Нижневартовска.

Эстетическая направленность реализуется в процессе развития актерских навыков у детей и подростков через постановку спектакля.

Во-первых, театральная постановка, основанная на действии, которое совершается самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с его личными переживаниями.

Во-вторых, театр ближе, чем какой-либо другой вид творчества, непосредственно связан с игрой – этим «корнем всякого детского творчества» (Л. С. Выготский).

Воплощение театральной постановки дает возможность творческой деятельности детей в самых разнообразных видах детского творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют, рисуют, поют, танцуют. Все эти занятия вместе взятые приобретают смысл и цель как часть общего, как результат творческих усилий всего коллектива – то есть спектакля с волнующим детей замыслом, при подготовке которого воспитатель помогает детям действовать в сценических условиях подлинно, логично, целенаправленно, увлеченно, раскрывать содержание доступных детям ролей и всей пьесы в действии. Именно театральная игра развивает природные свойства и способности детей, помогает педагогу в выполнении поставленных целей и задач.

Элементы социально-педагогической направленности обеспечиваются погружением обучающихся в литературный и драматургический материал, который специально подбирается в целях нравственно-эстетического воспитания. Это погружение осуществляется специальными режиссерско-педагогическими методиками, разработанными автором данной программы, которые включают в себя поэтапное знакомство обучающихся с основами актерской грамоты, нравственных и духовных примеров из шедевров классической и духовной литературы.

Актуальность программы и ее педагогическая целесообразность определяется обострившейся в настоящее время проблемой нравственного воспитания детей.

Низкий художественный уровень многих телевизионных и радиопередач, обилие безнравственной рекламы на улицах и экранах, развитие новых информационных технологий при деградации их идейного содержания – все это негативно влияет на духовно-нравственное состояние детей. Разобщенность, замкнутость, агрессивность, растущая детская преступность, нетерпимость, непочтительное отношение к старшим, неуважительное отношение к труду, неумение сострадать ближним, неустойчивая психика и многие другие болезни подрастающего поколения – требуют лечения, в том числе средствами искусства, требуют пристального внимания именно к нравственному воспитанию.

Отличительные особенности программы.

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей и направлена на нравственно – эстетическое воспитание средствами театрального искусства.

Н. В. Гоголь сказал: «Театр – ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь…, это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». При помощи театральной педагогики можно развить не только природные способности ребенка, но и воспитать его духовно-нравственные качества.

Все упражнения, этюды, выбор тем для практических занятий, беседы, экскурсии, исследовательские экспедиции, творческие поездки, просмотр спектаклей – все перечисленное подчинено одному: полезно ли это ребенку, не навредит ли ему. Задача театральных занятий – подготовить почву, сделать ее достаточно восприимчивой, чтобы упавшее зернышко добра в будущем дало свои плоды - чем раньше, тем лучше.

Ребенок в процессе театральной деятельности имеет возможность отрабатывать жизненные, этические навыки в конкретных ситуациях, выражать сострадание, учиться быть готовым к трудностям и не теряться перед преодолением их. Эстетично этот процесс будет выглядеть или нет – не столь важно. Главное, чтобы такой тренинг был, чтобы в коллективе для него были созданы доверительные условия. Необходимо, чтобы общее развитие и обучение не ограничивалось развитием рук, ног, глаз, слуха, памяти; не ограничивалось узким специальным образованием, а развивалась бы чистая душа и ум ребенка. Эти условия должны создаваться в тесном союзе с родителями и при непосредственной поддержке и взаимопонимании с воспитателями.

Процесс воспитания является базовым основанием любой педагогики.

Если воспитание – это процесс, то оно эффективнее достигается средствами театрального искусства в деятельности детских лагерей в каникулярный период.

Воспитание методами театрального искусства позволяет глубже проникнуть в личность ребенка, способствует формированию его мировоззрения и ориентирует детей в культурно-социальном пространстве общества.

Театральными средствами успешно решается и другая задача образовательного процесса – обучение.

В процессе практических занятий дети овладевают практическими навыками техники актерского мастерства, приобретают умение мыслить и сопоставлять, умение двигаться на сцене, правильно и четко говорить, умение владеть своим голосом, умение решать различные сценические задачи и самое главное умение – это умение учиться, то есть желание приобретать новые и новые полезные знания и навыки, применяя их на практике.

Воспитатель имеет возможность средствами театрального искусства стихийное развитие личности делать целенаправленным, помочь приобрести навыки общественной и духовной жизни, приобрести новый опыт общения, общения в любви, который вместе с тем не поддается никакому рациональному регулированию.

Надо иметь в виду, что «воспитание театром» не есть вырабатывание определенных норм поведения и стереотипов отношений, а живая духовная реакция на происходящее в жизни и на сцене. В программе нет жесткого свода нормативов и примеров, под которые нужно подгонять детей, жизнь

каждого ребенка ценна именно своим личным путем и личным трудом. На это педагог и должен ориентироваться, не авторитарно воздействовать на детские души, а помогать ребенку в раскрытии его личностных особенностей и психологической индивидуальности.
Занятие театральным искусством полезно всем детям, особенно проблемным, т.е. так называемым «трудным» подросткам. Обучение театральному искусству является одним из самых эффективных путей развития личности ребенка вне образовательной деятельности.
Возраст обучающихся – 6-17 лет. Количество детей в группе: 17 – 18 человек

Сроки реализации программы:
весенняя и осенняя оздоровительные кампании по 5 дней в каникулярное время, летняя оздоровительная кампания на 21 день.

Цель и задачи программы.

Цель программы: развитие и формирование нравственно - эстетических качеств ребенка средствами театрального искусства через постановку спектакля.

Задачи:
- сформировать основы актерского мастерства: культуры речи, дикции, пластичности, чувства партнерства, умения убеждать, актерской грамотности;
- развить внимание, умение слушать, память, музыкальность, коммуникабельность, мышечную свободу, эмоциональную отзывчивость;
- развить способность действовать в коллективе для достижения общей цели, не теряя собственной индивидуальности.
- воспитать работоспособность, решительность, бережливость, ответственность, выносливость, сопереживание;
- воспитать уважение к культурному наследию народов Севера;
- воспитать толерантное отношение к другим национальностям и религиям, привить культуру межнационального общения.
- сформировать художественно - эстетическое восприятие театрального искусства в синтезе с другими видами искусства (художественного, хореографического и музыкального).
- постановка детского спектакля на основе классической литературы.

В предлагаемой программе, в процессе работы с воспитанниками дневного лагеря, предлагается активно использовать элементы таких направлений как актёрское мастерство, сценическая речь, художественное слово, хореография, пение, рисование.
Основное внимание должно уделяться развитию творческих способностей детей, формированию навыков свободной работы со словом. Кроме того, учитывая возраст детей, вся информация должна подаваться в игровой форме, для чего разработан ряд творческих заданий, позволяющих детям демонстрировать и свои личные навыки, и умение работать в команде (часть заданий направлена на имитацию соревновательного эффекта).

Содержание программы.

1. Мастер-класс «Психофизический тренинг». Групповые занятия по развитию актёрского мастерства.

Психотехника позволяет нам разобраться, откуда берутся чувства, эмоции, желания, как они работают и как ими управлять, и что такое вдохновение. Психофизический тренинг является неотъемлемой частью каждого занятия по мастерству актера.

Упражнения психофизического тренинга условно делятся по следующим направлениям (темам):

1) Освобождение от мышечных напряжений («зажимов»). Освобождение от телесных зажимов, согласно теоретическим положениям телесно-ориентированной психотерапии, это один из косвенных путей к освобождению от зажимов психологических, так как телесные порождаются психическими.

2) Внимание. В этой теме содержатся упражнения на сосредоточение внимания (на «здесь и сейчас»), переключение внимания, привлечение внимания к себе и т.д.

3) Воображение и фантазирование, которые являются необходимым звеном творческого поиска, наполняют сходные движения человека разнообразным и, главное, осмысленным содержанием.

4) Собственно общение и взаимодействие с проработкой невербальных средств общения (интонаций, мимики, движений и т.п.) и его содержания (контекста, подтекста, атмосферы).

Примеры упражнений.

Освобождение от зажимов:
РАССЛАБЛЕНИЕ ПО СЧЕТУ, НАПРЯЖЕНИЕ – РАССЛАБЛЕНИЕ, ПЕРЕКАТ НАПРЯЖЕНИЯ, УПОР, ЗАЖИМЫ ПО КРУГУ, ОГОНЬ – ЛЕД, РТУТЬ, РАСТЕМ, ПОТЯНУЛИСЬ – СЛОМАЛИСЬ, ПЛАСТИЛИНОВЫЕ КУКЛЫ, СПАГЕТТИ, МАРИОНЕТКИ (ПОДВЕСКИ).

Развитие навыков собранности, сосредоточенности:
СЛУШАЕМ ТИШИНУ, ОСЕЛ, ВОПРОС – ОТВЕТ, ДЕСЯТЬ СЕКУНД, ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА, «ДА» И «НЕТ» НЕ ГОВОРИТЬ, ЭСТАФЕТА, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ.

Выработка коллективного «чувства локтя», развитие внимания, мобилизация группы:
СТУЛЬЯ, ВСТАТЬ ПО ПАЛЬЦАМ, ЯПОНСКАЯ МАШИНКА, РУЛЕТКА, ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА, РУКИ-НОГИ, РИТМЫ, ОРКЕСТР, ПЕРЕДАЧА ПОЗЫ, БЫК И КОВБОЙ.

Развитие воображения и фантазии:
ПУТЕШЕСТВИЕ КАРТИНЫ, СКУЛЬПТОР И ГЛИНА, КОГО ЖЕ ВЫБРАТЬ, НЕ ОЧЕНЬ РЕАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ, РЯДОМ С ХУДОЖНИКОМ, ОБРАЗЫ ИДЕЙ, МЕТАФОРЫ, СИНТЕЗ.

Навыки взаимосвязи и взаимодействия тренируются упражнениями на парные физические действия: СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ТЕНЬ, ЗЕРКАЛО, ПРЕДМЕТ ПО КРУГУ, ФРАЗА ПО КРУГУ, ПРИСЛУШИВАНИЕ, ПРИГЛЯДЫВАНИЕ – 1 и 2, СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ, РАЗГОВОР ЧЕРЕЗ

СТЕКЛО. Упражнения на бессловесное общение: ВСТРЕЧА, ЦЕПОЧКА, БЕГ В РЕЗИНКЕ, МАШИНА.
упражнение ДЕСЯТЬ МАСОК.

Темп и ритм (темпо - ритм):
ПОВТОРЯЙ ЗА МНОЙ, РИТМ – РИТМ, ПЯТЬ СКОРОСТЕЙ и др.

Развитие импровизации:
ИМПРОВИЗАЦИЯ СО СЛОВАМИ, ПРАВДА – НЕПРАВДА,
СПОРТИВНЫЙ ЭКСПРОМТ.

2. «Волшебное слово» - мастер-класс по сценической речи (*групповые занятия* : *тренинг на развитие дыхания, артикуляции, дикции)*
3. «Читай -град» - беседа с книгой. Литературный час. Знакомство с литературным материалом **(***групповые занятия*) (выбор материала, чтение, знакомство с творчеством и биографией авторов)
4. «Развёрнутый ракурс» - круглый стол**.**
Анализ произведения **(**действенный анализ, характеры персонажей)
5. Психологический тест «Познай себя сам».
(Кто есть кто?» или «Что на что похоже?» - Распределение ролей)
6. Страна Вообразилия – конкурс на вакантную роль**.**
Чтение по ролям **(**занятия**,** групповые, индивидуальные, работа над интонацией, над образом).
7. «Маски, маски!» - практическая работа по подготовке костюмов.
8. Репетиции спектакля (индивидуальные, мелкогрупповые, групповые, сводные, технические, генеральная, построение мизансцен, работа в выгородках, по сценам).
9. Творческий показ спектаклей.

<u>Репертуар:</u>

1. Младшая группа. Спектакль – игра «Краски света».
2. Старшая группа - Спектакль «Маленький принц», «Дороги России» (по литературным произведениям классиков).

«Основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате, а в самом процессе» (Л. С. Выготский).

Важно не столько то, что создадут дети, а важно, как они творят, упражняются в творческом воображении, увлекаются художественным вымыслом, ставят себя в положение вымышленных героев, активно включаются в их жизнь. Творческий процесс развивает природные свойства и способности детей.

В процессе реализации программы используются разнообразные формы занятий: беседы преподавателя с детьми, совместное комментирующее прочтение драматургического материала, психофизический тренинг, упражнения по технике речи, этюды, репетиции.

<u>Ожидаемые результаты осеннего и весеннего каникулярного периода.</u>

Приобретение навыков и умений:

- культуры восприятия замечаний,
- правил поведения на сцене и в общественных местах,
- управления своим вниманием,
- активизации фантазии,
- осмысления поведения в собственных творческих работах,
- взаимодействия в коллективе,
- распределения себя в сценическом пространстве,
- быть ответственными перед партнерами и зрителями,
- вносить коррективы в свое исполнение,
- работы в «команде»,
- активного участия в репетиционной работе,
- импровизации при исполнении своей роли в спектакле,
- избегать конфликтной ситуации или находить возможные пути решения конфликта,

- расширять свой культурный кругозор и постоянно духовно совершенствоваться.

Ожидаемые результаты летнего каникулярного периода.

Приобретение навыков и умений:
- применения технологии « метода действенного анализа»,
- культуры восприятия замечаний,
- правил поведения на сцене и в общественных местах,
- управления своим вниманием,
- активизации фантазии,
- осмысления поведения в творческих работах,
- взаимодействия в коллективе,
- различать разное поведение в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах
- приёмов подготовки и выполнения простых этюдов,
- в правилах словесного действия,
- жанрах и способах существования на сцене,
- распределения себя в сценическом пространстве,
- владения и пользования словесными воздействиями,
- анализировать свою работу и товарищей,
- быть ответственными перед партнерами и зрителями,
- вносить коррективы в свое исполнение,
- коллективного и индивидуального творчества,
-в практическом применении полученных знаний в создании сценического образа,
- находить средства реализации заданного характера, его психофизического оправдания и выразительности
- ответственно исполнять свою роль на протяжении всего спектакля
- активно участвовать в репетиционной работе
- определять в любом сложном общении основные параметры и особенности их реализации.
- импровизировать при исполнении своей роли в спектакле
- избегать конфликтной ситуации или находить возможные пути решения конфликта

- расширять свой культурный кругозор и постоянно духовно совершенствоваться.

Формы подведения итогов и способы определения результатов.

Формой определения результатов творческой работы воспитанников является форма взаимодействия с родителями.

Для обеспечения взаимодействия с родителями детям предлагается завести Ежедневник. В ежедневник приклеиваются «Золотые ключики одобрения» (оценки успешности золотого и серебряного цвета) за выполнение промежуточных тематических заданий.

Для отслеживания настроения и впечатлений детей от прошедшего дня на стене вывешивается Календарь -«экран» настроения («Дом с очагом папы Карло», окна заклеивают разными цветами настроения).

Форма итогового прохождения программы – творческая работа в виде спектакля, театрализованного представления или показа самостоятельных работ.

Промежуточный контроль прохождения программы заключается в вынесении творческих работ на обсуждение и тщательный разбор в виде показа драматических этюдов, фрагментов драматических произведений с обсуждением и тщательным разбором выступлений, подробным анализом работ (согласно постановочного плана спектакля).

Определение качества усвоения материала проводится: творческая работа (самостоятельная или групповая творческая мастерская, где контрольный вопрос выносится как «проблема» с необходимым творческим поиском решений).

Основными критериями прохождения программы являются:

1. Эмоциональный след от занятий, от творчества – удовлетворение, возрастающая уверенность в своих силах, желание прийти в театр снова.
2. Качество полученных при выполнении программы знаний, умений и навыков:
- освоение сценического пространства;
- отношение к предмету;
- отношение к партнеру;
- внимание;
- самостоятельность идеи;
- общение,
- исполнительская культура;
3. Способность общаться, действовать в условиях творческого коллектива.

Условия реализации программы.

КАДРОВЫЕ:
- воспитатель с высшим или средним специальным образованием, владеющий знаниями и умениями в сфере театрального искусства

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ:
- формирование групп по возрастным критериям

ДИДАКТИЧЕСКИЕ:
- сценарии
- методические рекомендации

- наличие литературы для детей и педагога

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ:

- кабинет, соответствующий СГН
- стол
- стулья
- музыкальный центр
- видеопроектор, экран
- костюмы
-аккомпаниатор

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ:

- благоприятный психологический микроклимат на занятиях
- доброжелательное отношение воспитателя к детям
- сплоченность детского коллектива
- демократический стиль общения воспитателя с детьми
- создание для каждого воспитанника ситуации успеха

Методическая литература.

Л. С. Выготский «Воображение и творчество в детском возрасте».

Гамбург Е. Тайны рисованного мира.- М., 1966.

Гамбург Е., Пекарь В. Художники ожившего рисунка - М., 1984.

Гинзбург С. Рисованный и кукольный фильм.- М.,1957.

З. Савкова. Как сделать голос сценическим. Практические приёмы, упражнения для развития голоса. М.1968г.

Васильева Т.И. «Упражнения по дикции», М. 1988 г.

Запорожец Т.И. «Логика сценической речи», М. Просвещение, 1974 г.

Гугова В.И. «Сценическая речь», М. МГИК, 1986 г.

Козлянинова И.П. «Произношение и дикция», М. ВТО, 1977 г.

Кузнецова Л.Н. «Характерологические средства сценического произношения», М. 1976 г.

Петрова А.Н. «Сценическая речь», М.1981 г.

«Постановка речевого голоса», уч. пособие, М., 1973 г.

«Проблемы сценической речи», уч. пособие, 1979

Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи, М., 1977г.

Желуницына М. « Развиваем восприятие цвета», Дошкольное воспитание, 2001, №2.

Комарова Т.С., Размыслова А.В. «Цвет в детском изобразительном творчестве», М.:Педагогическое общество России, 2002.

Нотные приложения - // Музыкальный руководитель: 2005, № 4; 2006, № 1.

Орлова Ф. М. Нам весело. - М.: Просвещение, 1973.Приложение 2

Предлагаемый образец проведения спектакля – игры «Краски света» для младшей группы воспитанников детского лагеря является познавательной игрой – спектаклем, способствующим развитию нравственно – эстетических качеств детей.