

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

НОО/ООО/ОО

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

36 ЧАСОВ

Современное общество требует от человека основных базовых навыков в любой профессиональной деятельности – эмоциональная грамотность, управление вниманием, способность работать в условиях кросскультурности, творчество и креативность, способность к (само)обучению и др. При правильно выстроенной работе основную часть из востребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь театральной деятельностью.

Программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» обеспечивает удовлетворение

индивидуальных потребностей школьников в художественно-эстетическом развитии и направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых детей.

В младшем школьном возрасте интерес ребенка достаточно неустойчив. Наиболее интересны для ученика младшего класса такие предметы как рисование, лепка, музыка. В этом возрасте дети являются в большей степени индивидуалистами, достаточно эгоцентричными. Ощущение коллектива и командности придет позже. На этапе учебы

закладываются дружеские взаимоотношения с одноклассниками. Но оценочное суждение о друге связано прежде всего с оценочным суждением учителя о личностных качествах ученика.

В 9–10-летнем возрасте, в отличие от более младшего, школьники острее переживают личные неудачи, замечания от учителя в присутствии других детей. Начинает проявляться потребность ребенка во внимании, уважении. Способность делать что-то лучше других достаточно важна для обучающихся младших классов. Необходимо создать условия, при которых каждый ребенок будет чувствовать свою неповторимость и значимость. В этом возрасте ребенок оказывается перед выбором: быть как все, принадлежать к большинству или быть лучшим, получать похвалу. Существенную помощь в развитии личностных качеств ученика могут дать внеурочные занятия. Важно понимать, что именно творческое развитие личности школьника этого возраста поможет ребенку справиться с колоссальной психологической нагрузкой. Занятия в школьном театре помогут ребенку сформировать основы, необходимые для его комфортного существования: усидчивость, волевой интеллект, эмпатия, нацеленность на результат.

Во внеурочной работе по театральной деятельности с детьми начальных классов необходимо уделять особое внимание адаптации упражнений под возрастную категорию младших школьников, контролю над правильным выполнением упражнений, внимательно следить за темпо-ритмом занятия. В этом возрасте дети быстро теряют интерес, им нужна новизна, поэтому лучше на каждом занятии предлагать новые упражнения или игры, а через какое-то время можно повторить уже изученные.

Создание творческой рабочей атмосферы, в которой педагог и школьник будут чувствовать себя комфортно, возможно при ежедневном воспитании ответственного отношения обучающихся к занятиям. В этом помогут конкретные требования:

- не опаздывать на занятия, объясняя это тем, что опоздавший не только сам пропускает начальный этап разминки, являющийся важным моментом концентрации группового и индивидуального внимания, но и отвлекает своим приходом остальных школьников и педагога;
- с первых занятий убедить обучающихся в необходимости завести отдельную тетрадь для записи упражнений и текстов. Эта тетрадь будет содержать все основные этапы обучения и может пригодиться в дальнейшем;
- налаживание творческой дисциплины.

Занятия по театральной деятельности целесообразно строить по принципу междисциплинарной связи. Отбор и распределение упражнений выстраивать по принципу «от простого к сложному». Каждое конкретное занятие является звеном общей системы обучения.

Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому мастерству и сценической речи строится на основе методики в оспитания и обучения Вахтанговской школы. Главная особенность этой школы – последовательность освоения элементов техники актёра: «От простого к сложному! Без спешки и больших скачков! Каждый следующий элемент вбирает в себя все предыдущие».

Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике Вахтанговской школы следующий:

1. Внимание
2. Память

3. Воображение
4. Фантазия
5. Мышечная свобода
6. Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру)
7. Физическое самочувствие
8. Предлагаемые обстоятельства
9. Оценка факта
10. Сценическое общение

Театр – коллективное творчество индивидуальностей. Дети всегда хотят быть неповторимыми. Они любят перевоплощаться, превращаться, играя друг

с другом. В этом актерская игра схожа с поведением детей.

Занятия театральной деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, а главное – раскрывают творческие возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе, тем самым создаются условия для успешной социализации личности. Важно получать удовольствие от творческого процесса, чтобы на занятиях было интересно, тогда придет и личностное развитие, и творческий рост ребёнка.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- выразительно читать и правильно интонировать;
- различать произведения по жанру;
- читать наизусть, правильно расставлять логические ударения;
- освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической речи;
- использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики;
- использовать упражнения для снятия мышечных зажимов;
- ориентироваться в сценическом пространстве;
- выполнять простые действия на сцене;
- взаимодействовать на сценической площадке с партнёром; ■ произвольно удерживать внимание на заданном объекте;
- создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения учебной задачи и правильность ее выполнения;
- приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Регулятивные УУД:

- приобретение навыков самоконтроля и самооценки;
- понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем;

- планирование своих действий на отдельных этапах работы;
- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности;
- анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью педагога позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД позволяют:

- развить интерес к театральному искусству;
- освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);
- сформировать представления о театральных профессиях;
- освоить правила проведения рефлексии;
- строить логическое рассуждение и делать вывод;
- выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злорада, удивление, восхищение);
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл простого текста.

Коммуникативные УУД позволяют:

- организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и сверстниками;
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий контроль и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, показа этюдов и миниатюр.

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения программы «Школьный театр» в форме творческого отчета: показа инсценировок, театральных миниатюр, миниспектаклей, проведения школьного мероприятия.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1	Вводное занятие	1	1	-	Знакомство. Правила поведения. Инструктаж
2	Азбука театра	2	1	1	Беседа, игры, тестирование, «посвящение в театральные зрители»

3	Театральное закулирье	2	1	1	Экскурсия, творческое задание
4	Посещение театра	1		1	Просмотр спектакля, написание эссе
5	Культура и техника речи. Художественное чтение	4	2	2	Беседа, наблюдение; выполнение творческих заданий
6	Основы актерской граммоты	4	2	2	Беседа, наблюдение; выполнение творческих заданий
7	Предлагаемые обстоятельства. Театральные игры	4	2	2	Беседа, наблюдение; выполнение творческих заданий
8	Ритмопластика. Сценическое движение	6	3	3	Беседа, наблюдение; выполнение творческих заданий
9	Актёрский практикум. Работа над постановкой	9	3	6	Наблюдение; выполнение творческих заданий
10	Итоговая аттестация	1	-	1	Творческий отчёт
	Итого	34	15	19	

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами поведения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, поездок в транспорте. Знакомство с правилами противопожарной безопасности.

Практическая часть. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» – умение представить себя публике. Заполнение анкеты участника театральной студии. Разработка Устава коллектива.

2. АЗБУКА ТЕАТРА

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Знакомство с мифологией.

Правила поведения в театре. Театральный этикет.

Практическая часть. Тест «Какой я зритель». Посвящение в «театральные зрители», выдача удостоверений, где можно отмечать посещения наклейками или записывать названия спектаклей.

Игры «Мы идем в театр», «Одно и то же по-разному», викторины и др.

3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в диалоге и интерактивно. Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, декоратор, гример, оператор, звукорежиссёр, бутафор.

Практическая часть. Творческие задания и театральные игры помогут раскрыть тему. Сценический этюд «Профессии театра...».

4. ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА

Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход с детьми в профессиональный театр или просмотр телеспектакля.

Практическая часть. Обсуждение. Написание эссе «Мои впечатления».

5. КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ

Теоретическая часть. Основы практической работы над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи.

Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму:

1. педагогический показ;
2. просмотр упражнения;
3. контроль и корректировка.

В результате поэтапного индивидуального контроля (*объяснил – показал; посмотрел – указал на ошибку – показал правильный вариант – посмотрел*), можно добиться максимальной эффективности в освоении того или иного упражнения.

Упражнения, в которых дети подключают к работе речевого аппарата все тело. Такие практики переводят энергетическую активность в творческое русло.

Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Знакомство с основами и законами художественного чтения.

Практическая часть. Можно начинать занятия с одной мизансцены (например, круг). Каждый ребенок задает индивидуальное звучание. Например, один участник произносит звук (звукосочетание, чистоговорку и т.д), и все в кругу должны за ним повторить. В этот момент ребенок становится как бы дирижером и управляет всей группой. Такие упражнения активно включают внимание в начале занятия.

ДЫХАНИЕ

Упражнения на развитие дыхания давать через образ и фантазию:

- основы правильного дыхания (например, у вас в животе цветок, мяч и т.п.);
- упражнения на «тёплый» и «холодный» выдох (например, сдувать пылинки пушинки, согреть партнера, оттаивать застывшее стекло или рисовать на нем рисунки);
- упражнения на дыхание лёжа (например, поднимать ноги в положение «Шлагбаум» и не пропускать других детей или конкретного партнера).

Артикуляция

Обращать внимание на:

- обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и нижняя челюсть находятся в покое);
- медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более эффективным;
- координация движений и покоя всех частей речевого аппарата;
- соединение координации и моторики (например, использовать предметы-мячики, игрушки-мнушки, кольца су-джок и т.д.).

В итоге работы с артикуляционным блоком можно использовать упражнения под музыку.

Дикция

Обращать внимание на:

- медленный темп упражнений (тексты скороговорок сначала читать медленно и только после четкого внятного произношения прибавлять скорость);
- внятное произношение всех необходимых звуков (не проглатывать звуки, слоги, согласные в конце слова);
- ритмические вариации (скороговорки в диалогах с различным словесным действием – убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-то и т.п.);
- многократное повторение, которое должно перевести количество в качество.

Слушание сказок, стихов, басен. Развитие способности слышать ритмы музыкального, поэтического, сказочного произведения. Чтение вслух литературных произведений.

Знакомство с детским фольклором (песни, танцы, потешки, поговорки, пословицы и др.). Народные праздники, игры, традиции.

Самостоятельное сочинение сказок, былин на темы, связанные с народным творчеством. Сочинение своих сказок, колыбельных, былин (коллективно или индивидуально, на занятиях или дома). Придумывание своих сказочных сюжетов, объединяющих известных героев разных сказок в одну литературную композицию.

Проигрывания-импровизации с детьми народных праздников, игр, сказок. Организация «художественного события», своеобразного народного праздника.

Совершенствование техники сценической речи через художественное слово:

- развитие навыка логического анализа текста (на материале народных и литературных сказок);
- знаки препинания, грамматические паузы, ударения, куски и задачи;
- навык передачи смысловой и выразительной функций знаков препинания.

Финальным материалом может быть коллективно рассказанная сказка с вкраплением дикционных и дыхательных упражнений, а также детские стихи в хоровом и индивидуальном варианте.

Варианты упражнений смотрите в методическом пособии-практикуме «Культура и техника речи», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

6. ОСНОВЫ АКТЕРСКОЙ ГРАМОТЫ

Теоретическая часть. Посвящение детей в особенности актёрской профессии. Мышечная свобода. Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, придумка в актерской профессии.

Практическая часть. Упражнения на развитие зрительного внимания: «Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и т.д. Ответить на вопросы, например, «Что вы видели по дороге в школу?», «Сколько ступенек на лестничном пролёте?», «Сколько фонарей/деревьев от дома до школы?» и т.д. Если не получается сразу ответить на эти вопросы, дать задание подготовить ответы к следующему занятию.

Упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает не летает», «Хлопки», «Воробей-ворона» и др.

Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Рассматривание форм камней, раковин, корней и веток деревьев, поиск ассоциаций. Наблюдение за состоянием природы, движением снега, появлением радуги, движением облаков, движением волн и т.д. Фантазии на эту тему. Разгадывание загадок о природе. Наблюдение за повадками диких и домашних животных, их эмоциями.

Упражнения на подражание голоса: медведя, тигра, волка, коровы, кошки, собаки, птиц, рыб и т.д. Разговоробезьян. Жужжание мух, комаров, пчел. Кваканье лягушек. Этюд «Птичий переполох», озвучивание русской народной сказки «Зимовье зверей».

Упражнения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских волн, вой ветра, шум дождя, капель, перестукивание камней, журчание ручья, гром и т.д.

Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др.

Упражнение, направленное на внимание – *«Пишущая машинка»*.

Поставить группу в полукруг либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита (у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово – Носорог. Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н». Затем вновь преподаватель хлопает в ладоши – ученик, у которого буква «О» хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение

усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя.

Рассмотрим, как это упражнение можно объяснить младшей возрастной группе.

Ребята, мы с вами оказались на необитаемом острове. Нам с вами нужно написать письмо и отправить его с голубем на материк, тогда к нам в гости смогут приехать наши родители и близкие друзья. А писать мы будем наше письмо волшебным способом. Каждую букву мы будем по очереди хлопать в ладоши. Например, слово «Здравствуйте!». А в конце нашего слова, два хлопка будет делать наш голубь (выбранный из учеников). Это будет означать, что он запомнил это слово, и мы можем печатать дальше. В итоге печатается целое предложение. Голубь, запомнив всю фразу, улетает на материк, чтобы пригласить всех близких в гости на необитаемый остров.

Важно в этом возрасте создавать предлагаемые обстоятельства «сказочной игры», тогда линия поведения ребенка будет интегрирована в близкие для него обстоятельства, что послужит импульсом для его включения в театральную-игровую процесс, что повлияет на его творческое развитие.

Итоговым мероприятием может быть интегрированная инсценировка басен, сказок, открытое занятие по актёрскому мастерству.

Варианты упражнений смотрите в методическом пособии-практикуме «Основы актёрского мастерства», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

7. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в предлагаемых обстоятельствах.

Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие «театральная игра. Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, движений и чувств.

Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх.

Этюды-превращения: «Я – дерево, цветок, травинка, листик, шишка, раковина и т.д.», «Я – ветер, облако, водопад, морская волна, гром, вьюга, солнечный свет», «Я – арбуз, яблоко, лимон, авокадо, морковь, лук, семечко и т.д.».

Игры-перевёртыши: собака – кошка, лиса – заяц, волк – медведь, ворона – воробей и т.д.

Игра в теневой театр – создание с помощью рук образов зверей, птиц, сказочных существ.

Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др.

Выполнение этюдов: «Встреча», «Знакомство», «Ссора», «Радость», «Удивление».

Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений.

Сочинение и представление этюдов по сказкам.

8. РИТМОПЛАСТИКА

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и шейного отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, двигательные возможности, проблемы и ограничения. Правильно поставленный корпус – основа всякого движения.

Понятия:

- точки зала (сцены);
 - круг, колонна, линия (шеренга); ■
- темпы: быстро, медленно, умеренно.

Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение пластических образов, попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку).

Привить уважение к своему телу, научиться им владеть и держать в тонусе. Техника безопасности.

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие двигательных способностей (ловкости, гибкости, подвижности, выносливости), на освобождение мышц, равновесие, координацию в пространстве.

Упражнения с приседаниями, игра с мячом, бег, ритмические игры. Например, удар теннисного мяча в пол или бросок в руки другого ребенка, бег по залу в сочетании с активными выдохами на «пф», счет с приседаниями (присел – встал – сказал РАЗ, присел – встал – сказал ДВА и т.д.).

Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая импровизация на музыку разного характера.

Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений). Тренинги: «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте».

Выполнение основных позиций рук, ног, постановки корпуса. Упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «Волна», «Деревья», «Подводные растения», «Плавники». Работа над жестами (уместность, выразительность). Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча).

Упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с заданным музыкой темпом: «Ускоряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как медведь».

Упражнения, которое учит самостоятельно подбирать образные движения, менять их с изменением характера музыки: «Мотылёк», «Лебедь», «Парус», «Снежинки», «Огонь» и т.п. Слушание музыки и выполнение движений (бег – кони, прыжки – воробей, заяц, наклоны – ветер дует и т.д.) в темпе музыкального произведения.

Перестроение в указанные фигуры, в том числе и геометрические.

Варианты упражнений и рекомендации по коррекции смотрите в методическом пособиипрактикуме «Ритмика и сценические движения», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина.

9. РАБОТА НАД ПОСТАНОВКОЙ (ИНСЦЕНИРОВКОЙ, МИНИАТЮРАМИ, МИНИСПЕКТАКЛЯМИ)

Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Определение главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, выделение основных событий. Разбор. Определение жанра будущей театральной постановки. Читка по ролям.

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения.

Этюдные репетиции на площадке. Разбор мизансцен. Отработка монологов. Пластический рисунок роли. Темпо-ритм.

Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для музыкального оформления постановки. Сводная репетиция. Генеральная репетиция.

10. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ)

Практическая часть. Творческий отчёт. Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятия. Обсуждение. Рефлексия.

ЛИТЕРАТУРА, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАНЯТИЙ

1) Методическое пособие – практикум «Ритмика и сценические движения»

<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

2) Методическое пособие – практикум «Культура и техника речи»

<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

3) Методическое пособие – практикум «Основы актёрского мастерства»

<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

4) Сайт «Драматешка» «Театральные шумы» <http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary>

5) Сайт «Драматешка» «Музыка» <http://dramateshka.ru/index.php/music>