

Председатель

Пояснительная записка.

Влияние искусства на становление личности человека и его развитие очень велико. Характерная особенность искусства – отражение действительности в художественных образах, которые действуют на сознание и чувства ребёнка, воспитывают в нём определённое отношение к событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее познавать действительность. Произведения театрального искусства, богатые по своему идейному содержанию и совершенные по художественной форме, формируют художественный вкус, способность понять, различить, оценить прекрасное не только в искусстве, но и в действительности, в природе, в быту. Программа рассчитана на детей 4 классов. Занятия проводятся во внеурочное время. Программа включает в себя 102 занятия (на три года обучения, 34 часа в год, 1 час в неделю).

Актуальность программы связана с тем, что театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен помочь ребёнку раздвинуть рамки в постижении мира, «заразить» его добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть неперенный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги взаимодействуют, получая максимально положительный результат. Игра, игровые упражнения выступают как способ адаптации ребёнка к окружающей среде. Многие здесь зависят от любви, чуткости педагога, от его умения создавать доброжелательную атмосферу. Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. Испытав это чувство однажды, ребёнок будет стремиться поделиться тем, что узнал, увидел, пережил с другими. Каждый учитель - режиссер, создает свою неповторимую программу, отражающую успешный ход его работы и способную обогатить общие представления об особенностях театрального воспитания и образования. Как говорил К.С. Станиславский: "...мало изучить "систему", надо на ее основе придумать свою". Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать любовь к театральному искусству. Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического). Одновременно способствует сплочению коллектива класса, расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения.

Новизна программы прослеживается в применении системно-деятельностного подхода при подаче материала. Программа рассчитана для работы по годам в театральных мастерских.

На занятиях используется включение детей в работу существующих в театре технических мастерских, где они не просто смотрят или слушают, но и сами, собственными руками лепят, красят, режут, клеят и т.д. Сам же ребёнок во всех мастерских выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника. Он на практике узнает о том, что актёр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент. На каждом занятии в той или иной форме будут присутствовать компоненты всех тематических разделов, но полное объединение всех театральных цехов произойдёт в последнем полугодии курса, в работе над постановкой сценической истории или спектакля.

Особенность программы заключена в том, что педагог, отталкиваясь от конкретного содержания занятия, сам творит каждое занятие, программа должна рассматриваться не как неукоснительные требования, а как рекомендации. Программа играет роль общего ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но учитель имеет возможность сам конструировать свое занятие, исходя из индивидуальных возможностей и особенностей учеников.

Теоретико-методологические основы программы строятся на системно-деятельностном подходе.

Цель программы:

- создание условий для развития личности ребёнка;
- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.

В данной программе реализуются следующие задачи:

- опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребёнка;
- формировать навык коллективного творческого взаимодействия и общения;
- прививать интерес через театр к мировой художественной культуре и дать первичные сведения о ней;
- заложить первоначальную основу творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе;
- ориентация на воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, интересную личность, обладающую художественным вкусом, энциклопедическими знаниями, собственным мнением.

При организации работы используются, как классические **формы и методы работы**, так и нетрадиционные: посещение театров, музеев, выставок, тематических экскурсий; просмотр спектаклей; использование игр и упражнений из театральной педагогики, тренингов и импровизаций, сюжетно-ролевых игр, работу с подручным материалом и изготовление макетов декораций, бутафории, пальчиковых, перчаточных кукол и марионеток. Занятия лучше всего проводить не в классе за партами, а в специальном

театральном зале, где было бы достаточно свободного места и для игр, и для репетиций. Доверительную атмосферу можно создать, поставив стулья в круг, тогда педагог становится одним из участников театральной игры. Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития младших школьников. В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе театрального воплощения.

Алгоритм работы с пьесой.

- Выбор пьесы, обсуждение ее с детьми.
- Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми.
- Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов.
- Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей.
- Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно условно), с музыкальным оформлением.
- Репетиция всей пьесы целиком.
- Премьера.

Основные направления работы с детьми

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку.

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отбатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества.

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижения; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма».

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию;

учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических движений.

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас.

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя).

Задачи учителя. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре.

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля.

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи.

Предполагаемые результаты реализации программы

В результате освоения программы «Театр» учащиеся должны получить общие сведения о театральном искусстве, теоретические знания и практические навыки.

Ожидаемые результаты:

1. Активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей действительности.
2. Развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность в себе и вера в свои силы.
3. Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном контексте и содержании.
4. Развитие творческого потенциала личности.
5. Развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и результат своей собственной деятельности.
6. Развитие исполнительских способностей.
7. Овладение навыками правильного произношения и культурой речи.
8. Развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.

9. Умение пользоваться театральными понятиями и терминами: «эпюд», «импровизация», «действие», «событие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д.
10. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над общим делом – оформлении декораций, музыкального оформления спектакля.
11. Владение нормами достойного поведения в театре.

По завершении учащиеся должны **знать**:

– особенности театрального искусства, его отличия от других видов искусств, иметь представление о создании спектакля, знать главные театральные профессии и иметь представление о театральных цехах.

Должны **уметь**:

– создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных пластических движений; пользоваться жестами; сочинять эпюды по сказкам; «превращаться», видеть возможность

разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах; выполнять задания в парах, в группах, организовать игру и провести её.

– историю театра Древней Греции, особенность древнегреческого театра, театра «Глобус», историю появления первого театра под крышей, современный театр, устройство зрительного зала, понятия «сцена», «авансцена», «рампа», «партер», «амфитеатр», «бельэтаж», «ложа», «балкон»; театральные цеха; виды театрального искусства; виды кукол; цирк, цирковые профессии; синтетическая природа театра, роль зрителя в театре.

По завершении учащиеся должны **знать**:

– особенности театрального искусства, его отличия от других видов искусств, иметь представление о создании спектакля, знать главные театральные профессии и иметь представление о театральных цехах.

Должны **уметь**:

– создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных пластических движений;

Способы определения результативности

Методы и формы диагностики могут варьироваться (беседа, игра, собеседования по достижению индивидуальных задач учащихся, наблюдение за деятельностью ребёнка в процессе занятий и т.д.). В качестве промежуточных и итоговых результатов работы могут рассматриваться: сольные исполнительские номера (чтецкие или вокальные), участие в групповых композициях (эпюдах, сценках, импровизациях, в драматических, кукольных, теневых мини-спектаклях, подготовленных участниками занятий), самостоятельная организация и проведение игр и театральных упражнений.

Тематическое планирование (34 часа)

№ п/п	Раздел, тема.
	Раздел 1. Создание спектакля.
1-3.	Работа драматурга. Работа режиссера.

	Распределение ролей и репетиции спектакля.
4.	Знакомство с мастерской художника, декоратора, костюмера, сценографа.
5.	Живопись и декорация: назначение, сходство и различие.
	Раздел 2. Театральные профессии.
6.	Бутафор. Изготовление и назначение бутафории в спектакле.
7.	«Дом, где водятся привидения». Чтение отрывка из сказки Янссон «Опасное лето»
8.	Реквизитор. Изготовление и назначение реквизита в спектакле. Чтение статьи из энциклопедии «Чем заведут «Ходячие энциклопедии»
9.	Театральный художник. Изготовление и назначение декораций в спектакль. Цвет и время года. Цвет и предмет. Человек и время года.
	Раздел 3. Как самому сделать макет декорации.
10.	Декоратор – декорация. Изготовление макета декорации по эскизу.
11.	Сценические истории с нарисованными героями в макете декорации.
	Раздел 4. Пластилиновый мир.
12.	Тело – материал для актера. Этюды «Скульптор», «Сад».
13.	Художник – скульптор и используемый им материал.
	Раздел 5. Истории про театр.
14.	Происхождение театра. Древнегреческие музы, вид древнегреческого театра
15.	История про театр «Глобус»
16.	История про театр под крышей
17.	История про современный театр
18.	История про устройство зрительного зала
19.	История про театральный балет
20.	История про кукольный театр
	Раздел 6. Музыка в театре. Музыкальный театр.
21.	Опера.
22.	Балет.
23.	Оперетта и мюзикл.
	Раздел 7. Цирк – зрелищный вид искусства.
24.	Истории про цирк. Музыка в цирке.
25.	Разыгрывание стихотворения Д.Хармса «Цирк Принтипрам»
	Раздел 8. Театральное мастерство.
26.	Этюд. Одушевление неодушевленных предметов.
27.	Этюд «Знакомство» и «Ссора»
28.	Этюды «В театре», «Покупка театрального билета»
	Раздел 9. Музыкальное сопровождение
29.	Роль музыки в театре.
	Раздел 10. Звук и шумы.
30.	Создание атмосферы места действия
	Раздел 11. Зритель в театре.
31.	Этика поведения в театре. Этюд в театре.

32-33	Создание спектакля. Распределение ролей. Репетиция в группах. По отрывков.
34.	Показ спектакля.

Содержание разделов программы.

Раздел 1. Создание спектакля (5 ч)

Работа режиссера: распределение ролей и репетиции. Знакомство с мастерской художника-декоратора, костюмера. Синтетичность театрального искусства. Живопись и декорация: назначение, сходство и различие. Повторение: «эскиз», «афиша». Задание «Я – художник». Рисование афиши с необходимой информацией на ней.

Раздел 2. Театральные профессии (4 ч)

Бутафория – бутафор. Изготовление и назначение в спектакле. «Дом, где водятся привидения». Чтение отрывка из сказки Т. Янссон «Опасное лето». Реквизит – реквизитор. Изготовление и назначение в спектакле. Чтение статьи из Детской энциклопедии «Чем заведуют «Ходячие энциклопедии». Театральный художник.

Изготовление и назначение декорации в спектакле. Цвет и время года. Цвет и предмет. Человек и время года. Задание: дорисуй вторую половину картин. Радость и горе в цвете, в звуке и жесте. Палитра для красок и палитра чувств. Значение света и цвета в жизни и театре.

Раздел 3. Как самому сделать макет декорации (2 ч)

Декоратор – декорация. Эскиз декорации. Я – художник-декоратор. Рисование эскиза декорации и изготовление макета декорации. Сценическая история с нарисованными героями в макете декорации. Эскиз к сказке Дж. Р.Р. Толкина «Туда и обратно». Задание: составление композиции.

Раздел 4. Пластилиновый мир (2 ч)

Тело – материал для актёра. Этюды «Скульптор», «Сад». Художник-скульптор и используемый им материал. Задание: слепи из пластилина выдуманное существо и придумай историю с ним. Разыграй «Пластилиновую сказку».

Раздел 5. Истории про театр (7 ч)

Происхождение театра. Муза театра. Вид древнегреческого театра. Театр «Глобус». Нарисовать театр У. Шекспира, используя его словесное описание. Театр под крышей. Вид театра в конце IX века. Первые декорации. Современный театр. Сообщения: «О профессии режиссёра и актёра». Игра «Что? Где? Когда?». Мини-сочинение «Мой любимый актёр». Современные театры. Задание: «Нарисуй театр твоей мечты». Устройство зрительного зала. Понятия «сцена», «авансцена», «рампа», «партер», «амфитеатр», «бельэтаж», «лож», «балкон». Сравнение древнегреческого и современного театров. Рисование схемы устройства зрительного зала в театральный альбом. Игра «Построй театр». Театральный билет. Назначение билета и его изготовление. Театр кукол. История появления кукол. Куклы в Древнем Египте и Африке. Кукла в твоей жизни. Виды кукол. Кукольные театры. Изготовление куклы.

Раздел 6. Музыка в театре. Музыкальный театр (3 ч)

Евтерпа – муза лирической поэзии и музыки. Знакомство с разными видами музыкального спектакля: опера, балет, мюзикл, оперетта. Основной язык

музыки – звук, мелодия, ритм. Роль музыки в спектакле. Опера. История появления оперы. Первые оперные композиторы. Шедевры оперной музыки. Детские воспоминания

С. Образцова об опере. Балет. История возникновения балета. Роль музыки в балете. Шедевры балетного искусства. Просмотр видеоматериала. Оперетта и мюзикл. Музыка в красках. История появления оперетты и мюзикла. Шедевры оперетты и мюзикла. Просмотр или прослушивание известных мюзиклов и оперетт.

машинка.

Раздел 11. Зритель в театре (4 ч)

Зритель – обязательная и составная часть театра. Этика поведения в театре. Импровизация. Понятие импровизации. Игра «Превращение». Упражнения «Тень», «Зеркало». Экспромт «Сказка». Диалог, монолог, или театр одного актёра.

Методическое обеспечение для учителя.

1. Алянский, Ю.Л. Азбука театра / Ю.Л. Алянский. – М. : АРКТИ, 1998.
2. Барышева, Т.А. Эмпатия и восприятие музыки. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе / Т.А. Барышева. – М. : Инфа-М., 2000.
3. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – М., 1991.
4. Генералова, И.А. Театр : учебное пособие для детей / И.А. Генералова. – М. : Баласс, 2012.
5. Давыдов, В.Г. От детских игр к творческим играм и драматизациям // Театр и образование : Сб. научных трудов / В.Г. Давыдов. – М., 1992. – С. 10–24.
6. Доронова, Т.Н. Развитие детей в театрализованной деятельности / Т.Н. Доронова. – М. : Просвещение, 1998.
7. Дорфман, Л. Эмоции в искусстве / Л. Дорфман. – М. : Педагогическое общество России, 2002.
8. Зарубина, В.Е. Куклы / В.Е. Зарубина. – М. : ТЦ «Сфера», 2001.
9. Караманенко, Т.Н. Кукольный театр в детском саду / Т.Н. Караманенко. – М. : Учпедгиз, 1960.
10. Кард, В. Сказки из пластилина / В. Кард, С. Петров. – СПб, 1997.
11. Козлянинова, И.П. Речевой голос и его воспитание / И.П. Козлянинова, Э.М. Чарели. – М. : Просвещение, 1985.
12. Крутенкова, А.Д. Кукольный театр. Программа, рекомендации, мини-спектакли, пьесы. 1–9 классы / А.Д. Крутенкова. – Волгоград : Издательство «Учитель», 2008.
13. Кулагина, И.Е. Художественное движение (метод Л.Н. Алексеевой) / И.Е. Кулагина. – Нижний Новгород – Москва, 1993.
14. Лук, А.Н. Психология творчества / А.Н. Лук. – М. : Наука, 1988. – С. 4.
15. Лукьянова, Е.А. Дыхание в хореографии / Е.А. Лукьянова. – М. : Просвещение, 1979.
16. Маханёва, М.Д. Театрализованные занятия в детском саду / М.Д. Маханёва. – М. : ТЦ «Сфера», 2001.

17. *Немеровский, А.П.* Пластическая выразительность актёра / А.П. Немеровский. – М. : Просвещение, 1976.
18. *Панфилова, М.А.* Игротерапия общения / М.А. Панфилова. – М. : Издательство «ГНОМ и Д», 2000.
19. *Парулина, О.В.* Мир игрушек и поделок / О.В. Парулина. – Смоленск, 2000.
20. *Пикулева, Н.В.* Слово на ладошке / Н.В. Пикулева. – М. : ТЦ «Сфера», 1997.
21. *Родари, Дж.* Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй / Дж.Родари. – М., 1978.
22. *Савкова, З.В.* Техника звучащего слова : методическое пособие / З.В. Савкова. – М. : ВЛАДОС, 1998
23. *Самоукина, Н.В.* Игры в школе и дома : психотехнические упражнения и коррекционные программы / Н.В. Самоукина. – М. : АРКТИ, 1995.
24. *Симановский, А.Э.* Развитие творческого мышления детей / А.Э. Симановский. – Ярославль : «Академия развития», 1996.
25. *Сорокина, Н.Ф.* Играем в кукольный театр : программа «Театр – творчество – дети» / Н.Ф. Сорокина. – М. : АРКТИ, 2002.
26. *Фесюкова, Л.Б.* Воспитание сказкой / Л.Б. Фесюкова. – М. : Фолио, 2000.
27. *Хухлаева, О.В.* Тропинка к своему Я / О.В. Хухлаева. – М. : Генезис, 2004.
28. *Чистякова, М.И.* Психогимнастика / М.И. Чистякова. – М. : Просвещение, 1995.
29. *Чурилова, Э.Г.* Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. Программа и репертуар / Э.Г. Чурилова. – М. : Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2000.
30. *Ястребова, А.В.* Хочу в школу / А.В. Ястребова, О.И. Лазоренко. – М. : АРКТИ, 1999.

Ресурсы сети Интернет:

1. *Татьяна Шабалина.* «Бродячие актёры» / Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BRODYACHIE_AKTERI.html
2. *Татьяна Шабалина.* Театр «Глобус» (GLOBE) / Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR_%C2%ABGLOBUS%C2%BB_GLOBE.html
3. *Татьяна Шабалина.* «Принципы организации театрального дела в России» / Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html?page=0,8#part-11
4. «Работа актёра над собой». К.С. Станиславский / Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: <http://biblioteka.teatrobraz.ru/node/7380>
5. «Актёрский тренинг – теория и практика». Л. Грачёва / Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: <http://biblioteka.teatrobraz.ru/page/akterskii-trening-teoriya-i-praktika-l-gracheva>

6. А.П. Ершова и В.М. Букатов. «Программа четырёхлетнего курса обучения в театральных школах, студиях, училищах» / Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: <http://biblioteka.teatrobrz.ru/node/7051>

Генералова Ирина Альбертовна – кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва.

Литература для учащихся:

1. Сказка К. Чуковского «Цыпленок».
2. Стихотворение А. Усачёва «Фантазёр».
3. Стихотворения Д. Хармса.
4. Стихотворение С. Чёрного «Скрут».
5. Хармса «Цирк Принтипрам»
6. Сказки А. Толстого «Приключения Буратино» .
7. В. Берестова «В дверь диетической столовой...»