

МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ
ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА

**Автономная некоммерческая организация
«Международная Академия Музыки Елены Образцовой»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО
«Международная Академия
Музыки Елены Образцовой»

Е.В. Макарова

«29» августа 2022 г.

МП

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

«Театральная мастерская»

Возраст учащихся: 8-15 лет

Разработчик
Игумнова Е.В.

Санкт-Петербург
2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная мастерская» (далее – Программа) АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой» (далее-Академия) разработана в соответствии и с учётом следующих нормативно-правовых документов:

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об изменении федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. №196; Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №533 «О снесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

– Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №1676-р от 25.08.2022 «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга»;

– Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28;

– Стандарта безопасной деятельности и санитарно-гигиенической безопасности АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой», в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (covid-19);

– Устава Автономной некоммерческой организации «Международная Академия Музыки Елены Образцовой».

Программа реализуется в условиях выполнения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и по противодействию ее распространения в Санкт-Петербурге. Программа в зависимости от сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации может быть проведена в измененном формате с применением дистанционных технологий.

Программа реализуется в рамках детского отделения Академии.

Идея создания Академии принадлежит великой певице — народной артистке СССР Елене Васильевне Образцовой. Целью открытия Международной Академии Музыки является создание нового типа внешкольного и дополнительного профессионального преподавания, учитывающего особенности и индивидуальность каждого учащегося. Академия - настоящая творческая лаборатория как для детей, так и для взрослых, она отвечает потребностям современного общества в художественно-эстетическом воспитании, дает возможность культурного развития и творческой самореализации.

Программа «Театральная мастерская» строится на основе позиции партнерства педагога с учащимися и приоритета процесса над результатом. Эта технология направлена на «погружение» участников программы в процесс поиска, познания и самопознания. Алгоритм работы мастерской строится с учетом достижения конечной цели- постановки спектакля.

Направленность программы – художественная.

Актуальность программы. В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у участников программы.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она реализуется в интенсивном режиме, направлена на развитие юного творческого потенциала, индивидуальных творческих способностей обучающихся путем получения практических навыков и знаний, направленных на расширение их образовательных интересов.

Адресат программы

программа предназначена для детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет, проявляющих творческие способности и активную заинтересованность к занятиям в области театрального творчества.

Объем и срок реализации программы

Программа рассчитана на 132 академических часов.

Один академический час равен 40 минутам.

Цель и задачи программы

Цель- гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования; развитие его художественно – творческих умений.

Цель может быть достигнута при решении ряда поставленных **задач**:

Воспитательные задачи

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;

- воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой деятельности;

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности; эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности

- воспитание творческой активности ребёнка.

Развивающие задачи

- Формирование общей культуры, развитие эстетического вкуса.

- Поэтапное освоение детьми различных видов искусства, знакомство детей с различными видами театра.

Обучающие задачи

- Приобретение знаний и практики в области театрального искусства: развитие речевой культуры, совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Условия набора в группы

Набор в группы осуществляется на добровольной основе. Принимаются все желающие, проявляющие активный интерес к занятиям в сфере театрального искусства.

Особенности организации образовательного процесса:

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постигнуть увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в театральной мастерской дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих идей,

свои представления в сценарий, оформление спектакля. Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность детей, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности. Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. Практическая часть включает основной процесс подготовки спектакля.

Планируемый алгоритм работы над постановкой:

-Выбор пьесы, обсуждение её с детьми.

-Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми.

-Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев.

Создание 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.

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят, что предполагает возможную корректировку времени и режима занятий.

Режим проведения занятий:

Занятия проводятся очно два раза в неделю по два академических часа, но в зависимости от эпидемиологической ситуации возможен переход на обучение с полным или частичным применением дистанционных образовательных технологий.

Формы проведения занятий:

Основными формами проведения занятий являются:

групповые занятия для отработки дикции, мизансцены, театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, постановка спектакля.

Формы организации деятельности учащихся на занятии:

Фронтальная – работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.).

Групповая – это такая форма, при которой педагог одновременно обучает целую группу обучающихся. Для такой формы характерно раздельное, самостоятельное выполнение обучающимися учебных заданий с последующим контролем результатов.

Материально-техническое оснащение программы

Материально-технические условия реализации образовательной программы обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, предусмотренных настоящей программой.

Для реализации образовательной программы имеются оборудованные учебные аудитории для занятий сценическим движением, художественным словом, речью и актерским мастерством, актовый зал со звуко- и свето-техническим оборудованием.

Кадровое обеспечение

– педагоги дополнительного образования, приглашенные специалисты-практики в области театрального искусства.

Планируемые результаты освоения программы:

Личностные результаты

- доброжелательное отношение к сверстникам - бесконфликтное поведение, потребность сотрудничества со сверстниками,
- опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде;
- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;
- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.

Метапредметные результаты:

- проявлять индивидуальные творческие способности при чтении по ролям и инсценировании.
- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
- обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- слушать собеседника, договариваться о распределении в совместной деятельности, приходиться к общему решению;
- уметь планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Предметные результаты:

- знание видов и жанров театрального искусства (драма; комедия, трагедия и т.д.)
- знание правил поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;
- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении сценария, проводить сравнение и анализ поведения героя;
- действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему;
- произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах;
- произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;
- произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями;
- читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения;
- строить диалог с партнером на заданную тему;
- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
- выразительному чтению;
- различать произведения по жанру;
- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
- уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злость, удивление, восхищение).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Название раздела, темы	Всего часов	В том числе		Формы контроля
			Теория	Практ.	
1	Введение. Инструктаж по безопасности. Знакомство	2	2	-	<i>Наблюдение</i>
2	Культура и техника речи	20	2	18	<i>Наблюдение</i>
3	Сценическое движение, этюды	20	2	18	<i>Наблюдение, контроль руководителем</i>
4	Актерское мастерство: театральные игры, тренинги	28	2	26	<i>Опрос, наблюдение, обсуждение</i>
5	Устройство театра и основы театральной культуры	2	1	1	<i>Наблюдение</i>
6	Работа над спектаклем	56	-	56	<i>Наблюдение, коллективное обсуждение</i>
7	Итоговый контроль: премьера спектакля	4	-	4	<i>Творческий показ</i>
Итого		132	9	123	

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Год обучения	Период проведения занятий	Дата начала занятий	Кол-во учебных часов	Режим занятий
2022/2023	сентябрь-май	По мере формирования группы	132	два раза в неделю по 2 ак. часа

Содержание программы.

Занятия ведутся по программе, включающей несколько разделов.

1 раздел. Вводное занятие. Руководитель мастерской знакомит ребят с программой, правилами поведения, с инструкциями по безопасности. На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в формате игры.

2 раздел. Культура и техника речи. Объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. Задачи педагога: развить 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.

3 раздел. Сценическое движение, этюды - 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 педагога: развить умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развить координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развить способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических движений.

4 раздел. Актерское мастерство: театральные игры, тренинги – предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.

Задачи педагога: научить ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развить способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектакля; развить внимание, образное воображение, зрительную и слуховую память, наблюдательность, мышление, фантазию.

5 раздел. Основы театральной культуры. Дети знакомятся с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства; культура зрителя).

6 раздел. Работа над спектаклем включает в себя знакомство со сценарием, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. Показ спектакля. Задачи педагога: учить работать над ролью; развить навыки действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развить умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.).

7 раздел. Заключительное занятие Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. Отчёт, показ спектакля

Оценочные и методические материалы

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функцию.

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: входной, текущий и итоговый контроль (промежуточная аттестация).

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей обучающихся.

Текущий контроль – выполняется в форме педагогического наблюдения этапов освоения программы учащимся, выполнения им заданий педагога, устный опрос.

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) – является комплексной оценкой усвоения знаний учащимся на основании регулярного участия в процессе подготовки и проведения спектакля.

Формы фиксации результатов

«Ведомость оценки результатов обучения учащегося»

Анкета для родителей (отношение родителей к качеству образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в Академии).

Фото фиксация итогового спектакля, а также процесса обучения (фото-дневник).

Методическая деятельность:

Методическая деятельность направлена на совершенствование образовательного процесса с учётом развития творческой индивидуальности ученика.

Основная направленность методической деятельности:

- проведение постоянной методической работы – открытые уроки, мастер-классы, методические разработки, знакомство с новой музыкальной литературой и т.д.;
- использования передовых педагогических технологий;
- использование в работе учебников, аудио-, видеоматериалов и другого учебного и развивающего материала.

Воспитательная работа

Значимым моментом при работе с детским объединением является воспитательная работа. Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по изучению актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, правильного нанесения грима.

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только всестороннему эстетическому развитию, но и формированию нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного поведения. Одна из задач педагога - создать комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные поручения, беседы, а также помощь товарищам дают уверенность в себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы все участники чувствовали ответственность за себя и за других. Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко возникают достаточно сложные ситуации, требующие от ребят нравственных решений и действий. Выполнять правила игры обязаны все, и дети чувствуют, что победа победе – рознь. В игре недопустимы оскорбления друг друга, грубость, нечестность. Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, поддержку, внимание и чуткость. Воспитательное значение игры трудно переоценить.