

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №155
Центрального района Санкт-Петербурга

Принята
Решением
Педагогического совета
Протокол № 11 от 10.06.2024

Утверждаю
директор гимназии №155
Шуйская О.Е.
Приказ № 28 -о от 10.06.2024

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«СЦЕНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО»**

Срок реализации – 2 года
Возраст обучающихся 13-17 лет

Разработчик программы:
Гусакова В.В.,
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Направленность. Художественная

Адресат Программы. Программа рассчитана на обучающихся 13-17 лет.

Актуальность Программы. Подростки в процессе театральных занятий оказываются в различных жизненных ситуациях, действуют от лица разных персонажей и в результате этого получают неоценимый жизненный опыт, тренируют и развивают способности к общению.

Отличительными особенностями программы «Сценическое мастерство» является деятельностный подход к воспитанию и развитию школьников средствами театра, где каждый выступает в роли художника, исполнителя, режиссера спектакля. Программа предполагает максимальную ориентацию на творчество, на развитие психофизических ощущений, раскрепощение личности.

Цель изучения Программы

создать условия для воспитания нравственных качеств личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность.

Задачи Программы:

Обучающие:

- обучить умению взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью;
- обучить речевой культуре при помощи специальных заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации;
- обучить навыкам пластической выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей ребенка;

Развивающие:

- развить интерес к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства;
- развитие творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка;
- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения;

Воспитательные:

- воспитать эстетический вкус, исполнительскую культуру;
- воспитать творческую активность подростка;
- воспитать такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.

Условия реализации Программы

Данная программа рассчитана на 2 учебный года и реализуется за 72 учебных часа в год, с периодичностью 2 академических часа в неделю. Возраст занимающихся 13-17 лет. Занятия проходят в актовом зале гимназии.

Планируемые результаты освоения Программы: личностные, метапредметные и предметные.

Предметный результат:

- сформировать навыки творческого самовыражения, общей культуры, эстетического вкуса, формирование учебной мотивации;
- дать представление об особенностях театра как вида искусства, о видах и жанрах театрального искусства;
- расширить и углубить знания учащихся, дополняющих школьную программу по

- художественно-эстетическому воспитанию;
- развить фантазию и образное мышление;
- обучить навыкам самоконтроля;
- соблюдать правил техники безопасности во время занятий

Метапредметный результат:

- воспитать целеустремленность, настойчивость, выдержку, самообладание, дисциплину, трудолюбие;
- приучить к доброжелательности
- воспитать инициативность, самостоятельность.

Личностные результаты:

- сформировать у подростков умение концентрировать внимание;
- развить навык планирования свои действия в соответствии с поставленной задачей;
- сформировать умение работать в группе, в коллективе, активизировать свою фантазию;
- развить умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в достижении цели.

Учебный план

Учебный план первого года обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы промежуточной аттестации и итогового контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Вводное занятие.	1		1	Опрос
2.	Театральное искусство и его особенности.	4	4	8	Блиц-опрос
3.	Актерская грамота.	4	5	9	Творческое задание
4.	Художественное чтение	3	7	10	Творческое задание
5.	Сцена и ее элементы. Сценическое действие.	2	2	4	Учебное тестирование
6.	Работа над пьесой	6	24	30	<i>Открытое занятие</i>
7.	Постановки и другие мероприятия		5	5	<i>Открытое занятие, конкурсы, фестивали</i>
8.	Контрольное испытание		1	1	Творческие проекты
9.	Заключительное занятие	1		1	Творческие проекты
10.	Экскурсии	1	2	3	Диагностика Наблюдение
11.	ВСЕГО	22	50	72	

Учебный план второго года обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы промежуточной аттестации и итогового контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Вводное занятие.	1		1	<i>Опрос</i>
2.	Актерская грамота.	4	9	13	<i>Творческое задание</i>
3.	Музыка и оформление сцены в театральном искусстве. Режиссура в театральном искусстве	5	14	19	<i>Творческое задание</i>
4.	Работа над пьесой	5	25	30	<i>Открытое занятие</i>
5.	Постановки внутри учреждения и участия в конкурсах, фестивалях.		7	7	<i>Открытое занятие, конкурсы, фестивали</i>
6.	Контрольное испытание		1	1	Творческие проекты
7.	Заключительное занятие	1		1	Творческие проекты
8.	ВСЕГО	16	56	72	

1. Календарный учебный график

Год обучения	Дата обучения по программе	Дата окончания обучения по программе	Всего учебных недель	Всего учебных дней	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год	1 сентября	25 мая	36	36	72	1 раз в неделю по 2 часа
2 год	1 сентября	25 мая	36	36	72	1 раз в неделю по 2 часа

Цель обучения: создать условия для воспитания нравственных качеств личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность.

Задачи:

Обучающие:

- обучить умению взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью;
- обучить речевой культуре при помощи специальных заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации;
- обучить навыкам пластической выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей ребенка;

Развивающие:

- развить интерес к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства;
- развитие творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка;
- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения;

Воспитательные:

- воспитать эстетический вкус, исполнительскую культуру;
- воспитать творческую активность подростка;
- воспитать такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.

Ожидаемые результаты

Предметный результат:

- сформировать навыки творческого самовыражения, общей культуры, эстетического вкуса, формирование учебной мотивации;
- дать представление об особенностях театра как вида искусства, о видах и жанрах театрального искусства;
- расширить и углубить знаний учащихся, дополняющих школьную программу по художественно-эстетическому воспитанию;
- развить фантазию и образное мышление;
- обучить навыкам самоконтроля;
- соблюдать правил техники безопасности во время занятий

Метапредметный результат:

- воспитать целеустремленность, настойчивость, выдержку, самообладание, дисциплину, трудолюбие;
- приучить к доброжелательности
- воспитать инициативность, самостоятельность.

Личностные результаты:

- сформировать у подростков умение концентрировать внимание;
 - развить навык планирования своих действия в соответствии с поставленной задачей;
 - сформировать умение работать в группе, в коллективе, активизировать свою фантазию;
- развить умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в достижении цели.

Содержание программы

1 год обучения

Вводное занятие.

Теория.

- Инструктаж по технике безопасности Правила пожарной безопасности. Правила поведения на занятии с расписанием занятий. План работы на год. Перспективы творческого роста.
- Театральное искусство и его особенности

Теория:

- *Первоначальные представления о театре как виде искусства:* Знакомство с

особенностями современного театра как вида искусства. Место театра в жизни общества.

- Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.
- Структура театра и его главные профессии. Знакомство с театральными профессиями.
- Театр – искусство коллективное. Спектакль – результат коллективного творчества. Кто есть, кто в театре. Актер – «главное чудо театра».

Практическая работа:

- Обсуждение просмотренных театральных постановок драматических театров города.
- Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре».
- Творческие задания на ознакомление с элементами театральных профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов.
- Актерская грамота.

Теория:

- Многообразие выразительных средств в театре. Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера.
- Значение поведения в актерском искусстве. Возможности актера «превращать», преобразовать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров.
- Бессловесные и словесные действия. Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.

Практическая работа:

- Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало».
- Упражнения на коллективную согласованность действий; воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один..»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками).
- Выполнение этюдов, упражнений - тренингов, упражнение: «Я сегодня – это ...», этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.
- Художественное чтение

Теория:

- *Художественное чтение как вид исполнительского искусства.* Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата. Литературное произношение.
- Логика речи. Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах.
- Словесные воздействия. Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного произведения. Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения.

Практическая работа:

- Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью).

- Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речевым аппаратом.
- Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ «Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения для языка: «Уколы», «Змея», «Коктейль». Чтение отрывков.
- Упражнения на выработку навыков звучащим голосом рисовать ту или иную картину.
- Упражнения для голоса: «Прыжок в воду», «Колокола», «Прыгун», «Аквалангист»
- Чтение отрывков. Взаимодействие и партнерство.
- Сцена и ее элементы. Сценическое действие.

Теория:

- Элементы сцены. Основные понятия: аръерсцена; колосники; планшет; авансцена; «карман»; кулисы; декорация; софит; рампа и др.
- Сценическое действие. Физические и психические действия. Органичное сценическое действие.

Практическая работа:

- Блиц-опрос.
- Работа с равновесием, работа с предметами.
- Работа над пьесой

Теория:

- Пьеса – основа спектакля. Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля.
- Текст-основа постановки. Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое и неречевое поведение. Монолог и диалог.
- Театральный костюм. Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.
- Театральный грим. Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы накладывания грима.

Практическая работа:

- Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля.
- Выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям.
- Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.
- Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.
- Репетиции: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением,

сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция.

- Постановки и другие мероприятия
- Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри учреждения.
- Экскурсии
- Контрольное испытание
- Отчетная постановка-зачет
- Заключительное занятие
- Подведение итогов за год. Награждение

Содержание Программы (2 год обучения)

- Вводное занятие.
Теория. Инструктаж по технике безопасности Правила пожарной безопасности. Правила поведения на занятии с расписанием занятий. План работы на год. Перспективы творческого роста.
- Актерская грамота.
Теория:
- Средства актёрского искусства. Значение и способы превращения своей логики действия в логику действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранном отрывке. Первоначальное представление о средствах актерского искусства, помогающих преодолеть статичность исполнения (или «купание в чувствах» по К.С. Станиславскому).
- Актер и его роли. Возможности актера «превращать», преобразовать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров.
- Импровизация. Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками в репетиционной работе. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен.
Практическая работа:
- Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов
- Коллективные показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение различий в характере действия или «Большое зеркало».
- Воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один..» Превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками).
- Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.
- Актерский тренинг на отработку навыка импровизации
- Актерский тренинг на образное мышление.
- Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя).
- Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало».
- Выполнение этюдов, упражнений- тренингов, упражнение: «Я сегодня – это ...»
- Музыка и оформление сцены в театральном искусстве. Режиссура.
Теория:
- Виды музыкальных композиций и их значение в театральной постановке.

Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная.

- История театрального костюма. Эпохи в зеркале моды
- Декорации и их значение в постановке.
- Грим, правила сценического грима.
- Режиссер и его задачи.

Практическая работа:

- Блиц-опрос, прослушивание музыкальных композиций
- Подбор музыкальных композиций для выбранной пьесы.
- История театрального костюма. Блиц-опрос.
- Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.
- Творческие задания по оформлению сцены
- Практическое задание-зачет по накладыванию грима
- Практическое занятие «Я-режиссер»
- Практическое задание-итоговое: постановка сценок.
- Работа над пьесой

Теория:

- Пьеса – основа спектакля. Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля.
- Театральный костюм. Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.
- Музыка-основной элемент постановки.
- Декорации- основной элемент постановки.
- Театральный грим. Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы накладывания грима.

Практическая работа:

- Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля.
- Выразительное чтение по ролям, расстановка ударения в тексте, упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям.
- Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.
- Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы.
- Подбор музыки к выбранной постановке.
- Создание эскизов оформления и декораций выбранной постановки.
- Репетиции: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция.
- Постановки и другие мероприятия

- Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри учреждения, фестивали, конкурсы, выездные спектакли.
- Экзамен
- Отчетная постановка-экзамен
- Заключительное занятие
- Подведение итогов за год. Награждение.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Оценочные материалы — перечень диагностических методик и материалов, позволяющих определить уровень освоения учащимися программы, достижения детей, а также система контроля результативности обучения с указанием форм и средств выявления, фиксации и предъявления результатов обучения, их периодичности;

- для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводится: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Входной контроль — оценка стартового уровня образовательных возможностей учащихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной Программе.

Промежуточный контроль — оценка уровня и качества освоения учащимися Программы по итогам изучения раздела, темы или в конце определенного периода обучения/учебного года (при сроке реализации Программы более одного года).

Итоговый контроль — оценка уровня и качества освоения учащимися Программы по завершению учебного года или всего периода обучения по Программе.

Формы диагностики достижений планируемых результатов

Диагностика проводится на каждом занятии с целью определения как идет формирование предметных и метапредметных умений. Проводится в следующих формах:

- Блиц-опрос;
- Творческое задание;
- Творческий проект;
- Открытые занятия;
- Конкурсные занятия;
- наблюдения педагога за учащимися, индивидуальные беседы с учащимися;
- выполнение тестовых заданий;
- презентация проектов, анализ участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях.

Возможные формы фиксации результатов:

- информационная карта «Определения уровня личностных качеств учащихся»;
- «Карта учета творческих достижений учащихся» (участие в концертах, праздниках, фестивалях);
- анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в объединении»;
- анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения»;
- бланки тестовых заданий по темам программы.

Диагностическая часть

Форма проведения	Срок проведения	Ответственный
Литературная постановка	Октябрь	Руководитель группы
Предновогодняя постановка	Декабрь	Руководитель группы
Военно-патриотическая постановка ко Дню Победы	Май	Руководитель группы
Волонтерское выступление	Декабрь; Май	Руководитель группы
Экскурсия	Октябрь; март	Руководитель группы
Участие в конкурсах	В течение всего учебного года	Руководитель группы

Методическое обеспечение 1 год обучения

№ п/п	Тема или раздел программы	Методы и приемы проведения занятий	Дидактический материал, техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
1.	Введение в образовательную программу. Техника безопасности	Беседа	Инструкция по технике безопасности, правила работы	Опрос
2.	Театральное искусство и его особенности.	Лекции, творческие практические занятия	Видео и фотоматериал, презентации	Блиц-опрос
3.	Основы актерского мастерства	Лекции, творческие практические занятия	Видео и фотоматериал, презентации, запись музыки	Творческое задание
4.	Художественное чтение	Лекции, творческие практические занятия	Видео и фотоматериал, презентации	Творческое задание
5.	Сцена и ее элементы. Сценическое действие.	Лекции, творческие практические занятия	Видео и фотоматериал, презентации, запись музыки	Учебное тестирование

6.	Работа над пьесой	Творческие практические занятия	Компьютерная запись музыки, методические материалы, видеоматериалы.	Открытое занятие
7.	Постановки и другие мероприятия	Творческие практические занятия	Компьютерная запись музыки, методические материалы, видеоматериалы.	Открытое занятие, конкурсы, фестивали
8.	Итоговое занятие	Обсуждение	Компьютерная запись музыки, методические материалы, видеоматериалы.	Творческое задание

2 год обучения

№	Тема и разделы программы	Методы и приемы проведения занятий	Дидактический материал, техническое оснащение занятий	Формы подведения итогов
1.	Введение в образовательную программу.	беседы	Инструкция по технике безопасности, правила работы	Опрос
2.	Актерская грамота.	Лекции, творческие практические занятия	Видео и фотоматериалы, презентации, запись музыки	Творческое задание
3.	Музыка и оформление сцены в театральном искусстве. Режиссура в театральном искусстве	Лекции, творческие практические занятия	Компьютерная запись музыки, методические материалы, видеоматериалы.	Творческое задание
4.	Работа над пьесой	Творческие практические занятия	Компьютерная запись музыки, методические материалы, видеоматериалы.	Открытое занятие
5.	Постановки и другие мероприятия	Творческие практические занятия	Компьютерная запись музыки, методические материалы, видеоматериалы.	Открытое занятие, конкурсы, фестивали

6.	Итоговое занятие	Обсуждение	Компьютерная запись музыки, методические материалы, видеоматериалы.	Творческое задание
----	---------------------	------------	---	-----------------------

