

Департамент образования Вологодской области
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Вологодской области
«Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»

Рекомендована
Педагогическим советом Учреждения
протокол от 31.05.2024 № 9

Принята на заседании
Методического совета Учреждения
протокол от 14.05.2024 № 6



Утверждена
приказом директора Учреждения
от 10.06.2024 № 60

**Дополнительная общеразвивающая программа художественной
направленности «Театральные подмостки»
(краткосрочная)**

Возраст обучающихся: 12-14 лет
Срок реализации: 24 июня – 12 июля 2024 года

Сарапунина И.С., педагог
дополнительного образования

г. Вологда, 2024

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральные подмостки» (далее - программа «Театральные подмостки» или программа) ориентирована на создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Вологодского края через специально организованную театральную деятельность обучающихся. Театральная деятельность – это особый вид детского творчества, близкий и понятный ребенку, связанный с игрой, перевоплощением, фантазией.

Направленность программы «Театральные подмостки» - художественная, вид деятельности – социальное творчество посредством театрального искусства. Программа направлена на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка, способствует воспитанию жизненно-адаптированного человека, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию.

Новизна программы в том, что она даёт возможность каждому ребёнку не только развиваться творчески, но и решать вопросы его социализации и адаптации в обществе. Программа «Театральные подмостки» - это целостная система активного обучения и воспитания, основанная на приобщении детей и родителей к театральному искусству. Через специально подобранный материал театральной постановки раскрываются ценности внутреннего мира человека - *вера, верность, правда, честь, надежда, согласие, терпение, послушание, любовь, милосердие, доброта, мудрость*, прививаются традиционные для нашего государства и вологодской земли ценности, формируется чувство благодарной любви и привязанности к Отечеству, к родной земле, ее святыням, культуре, прошлому и настоящему.

Основное внимание в данной программе сосредоточено на создании условий для многообразного вида деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы, на лично-деятельном характере образовательного процесса в рамках программы, что способствует развитию мотивации личности к познанию и творчеству. Программа направлена на укрепление здоровья, адаптацию участников программы к жизни в обществе, формирование общей культуры поведения, организацию содержательного досуга и социально-значимой деятельности.

Актуальность программы определяется необходимостью социализации ребёнка в современном обществе, его жизненного и профессионального самоопределения. Своевременно верно заданные ориентиры помогают ребенку противостоять негативным воздействиям внешнего мира. Использование активных форм в рамках программы помогает достигать взаимопонимания с другими людьми, учит эффективно общаться и жить в гармонии с собой и обществом, что особенно важно в современном обществе, где актуальной стала проблема взаимоотношений.

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности методами театральной деятельности помочь детям раскрыть их творческие способности, развить психические, физические и нравственные качества, повысить уровень общей культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, музыкально-эстетического воспитания, пластики движений), что в будущем поможет быть более успешными в социуме. Реализация программы позволяет включить в механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации.

Театрализованная деятельность является способом самовыражения, средством снятия психологического напряжения, предполагает развитие активности, инициативы учащихся, их индивидуальных склонностей и способностей.

Сценическая работа детей – это проверка действием множества межличностных отношений. В репетиционной работе приобретаются навыки публичного поведения и самовыражения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества.

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями детей.

Форма реализации программы.

Программа реализуется очно без использования сетевой формы.

Цели и задачи программы.

Цель программы:

создать условия для благоприятной организации досуга обучающихся в каникулярное летнее время.

Задачи программы:

Обучающие:

познакомить с историей театра, видами и жанрами зрелищных искусств в т.ч. и в Вологодской области и основами сценического искусства;
научить анализировать текст и образы героев художественных произведений;
научить выразительной речи, ритмопластике и действию на сцене;
сформировать навыки театрально-исполнительской деятельности;
овладеть основными навыками речевого искусства.

Развивающие:

развивать индивидуальные актерские способности детей, эстетическое восприятие и творческое воображение,
пробудить интерес к саморазвитию, расширению кругозора;
развивать чувства прекрасного и гармоничного в любом его проявлении;
формировать правильную, грамотную и выразительную речь;
развивать навыки общения в коллективе;
формировать потребность в саморазвитии и самоорганизации.

Воспитательные:

воспитывать интерес к театральному искусству и зрительскую культуру;

прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений;
воспитывать волевые качества, дух командности (чувство коллективизма, взаимопонимания, взаимовыручки и поддержки в группе), а также трудолюбие, ответственность, внимательное и уважительное отношения к делу и человеку;
воспитывать социально адекватную личность, способную к активному творческому сотрудничеству;
помочь обучающимся обрести нравственные ценности и ориентиры;
формировать навыки поведения и совместной деятельности в творческом коллективе.

Адресат программы.

Программа рассчитана на детей преимущественно от 12 до 14 лет. В этом возрасте активно начинают развиваться творческие способности. Появляются критичность мышления, формируется самоанализ.

Рекомендуемый состав группы – от 10 до 20 человек. Набор в группу осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных представителей) или ребенка, достигшего возраста 14 лет, по желанию учащихся, без вступительных испытаний - на основании Положения о порядке приема, учета и отчисления обучающихся БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида».

Состав группы постоянный.

Уровень программы, объем и сроки ее реализации.

Реализация программы ведется на **базовом** уровне, рассчитана на три недели обучения.

Количество часов - 60 часов.

Форма обучения - очная.

Режим занятий.

Количество часов в неделю – 20, по 4 занятия в день

Продолжительность занятия – 45 минут

Перерыв между занятиями 10 минут

Особенности образовательного процесса.

Учебные занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному директором БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида», и в соответствии с учебно-тематическим планом и календарным графиком. Система занятий выстроена так, что каждый день ребята узнают что-то новое про историю создания, устройство и работу театра, учатся актерскому мастерству и сценической речи, применяют полученные знания на практике при подготовке театральной постановки.

В рамках программы запланированы экскурсия в театр по устройству и работе вологодского театра, просмотр спектакля, встреча с известным вологодским актером.

Формы занятий:

комбинированные занятия, содержащие теоретическую и практическую часть, занятия –экскурсии,

занятия –репетиции,
мастер-классы,
конкурсные занятия, включающие соревновательные элементы,
выступления.

Планируемые результаты.

В процессе освоения данной программы обучающиеся:
будут иметь представление об/о:

истории театра, известные в настоящее время театры в России и в
Вологодской области, виды и жанры зрелищных искусств;
системе общих и специальных понятий образного языка искусств,
терминологию и технологию актерского мастерства;
средствах выразительности в сценическом искусстве;
комплексах дыхательной гимнастики, упражнения на дикцию, артикуляцию;
основах репетиционно-постановочной деятельности, зрительской и
исполнительской культуры.

Будут уметь:

применять полученные знания, умения и навыки в творческой деятельности;
проявлять индивидуальные творческие способности и инициативу;
импровизировать, анализировать элементы сценического произведения;
взаимодействовать и самореализовываться в творческом коллективе;
проявлять навыки коллективного сотворчества, коммуникативные навыки;
ориентироваться в мире современных профессий, связанных с театральным
искусством.

Предполагается формирование у обучающихся метапредметных результатов
(УУД):

предметные:

- изучены основные понятия по теории и истории театрального искусства;
- освоены базовые знания, умения и навыки, предметные компетенции;
- сформирована речевая культура;
- развиты познавательные интересы через расширение представлений о видах театрального искусства;

личностные:

- развиты личностные, ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, коммуникативные компетенции;
- развиты внутренняя (воля, память, мышление, внимание, воображение, подлинность в ощущениях) и внешняя (чувства ритма, темпа, чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера;

метапредметные:

- сформированы потребности в самосовершенствовании, самостоятельности, ответственности;
- развиты умения использовать приобретенные знания и навыки в творческой деятельности;
- сформированы навыки аналитического мышления, умение объективно оценивать свою деятельность.

В течение всего периода обучения обучающиеся по программе готовят творческую постановку для родителей БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский

центр «Северная Фиваида». Для подготовки творческой постановки будут привлекаться родители (законные представители) и другие члены семей обучающихся. Совместная активная творческая деятельность ребят и взрослых способствует закреплению духовно-нравственных ориентиров, семейных ценностей.

Формы, методы контроля и подведения итогов реализации программы.

Для определения степени достижения планируемых результатов используются в соответствии с Положением об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» следующие виды контроля:

входной контроль – проводится педагогом в начале работы с целью выявления исходного уровня развития творческих способностей. Формы входного контроля – наблюдение;

текущий контроль успеваемости проводится педагогом на занятиях в течение всего учебного периода в форме наблюдения, анализа выполнения практической творческой деятельности;

по окончанию всего курса обучения по программе проводится итоговый контроль или итоговая аттестация в форме творческой постановки.

Учебный план.

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводная часть	2	1	1	Собеседование, беседа
2	История театра. Виды и жанры зрелищных искусств. Известные в настоящее время театры в России и в Вологодской области	8	4	4	Собеседование, беседа, бриц-опрос
3	Основы актерского мастерства	10	5	5	Игра, анализ практической деятельности
4	Сценическая речь	10	5	5	Анализ выполненной работы
5	Постановочная работа. Репетиции, показ творческой постановки	30		30	Наблюдение, анализ, показ творческой постановки
	Итого	60	15	45	

Учебно-тематический план.

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Вводная часть. Инструктаж*	2	1	1
История театра. Виды и жанры зрелищных искусств. Известные в настоящее время театры в России и в Вологодской области				
2	История театра	2	1	1
3	Виды и жанры зрелищных искусств. Известные в настоящее время театры в России.	2	1	1
4	Театры Вологодской области	2	1	1
5	Экскурсия «Тайны закулисья» в БУК ВО «Вологодский областной театр юного зрителя»	2	1	1
Основы актерского мастерства				
6	Сценическая память. Виды памяти	2	1	1
7-8	Сценическое воображение. Фантазия и воображение.	4	2	2
9	Сценическая свобода	2	1	1
10	Сценическое общение	2	1	1
Сценическая речь				
11	Дыхание	2	1	1
12	Освоение дифференцированного вдоха и выдоха	2	1	1
13	Механизм голосообразования	2	1	1
14	Особенности звучания – направление звука	2	1	1
15	Резонирование и диапазон звучания. Речевое дыхание и звук	2	1	1
Постановочная работа. Репетиции, показ творческой постановки				
16-29	Репетиции творческой постановки	28		28
30	Показ творческой постановки	2		2
	итого	60	15	45

Календарный учебный график

Месяц	Число	Время проведения занятий	Форма занятий	Кол-во часов	Тема занятий	Место проведения	Форма контроля
Понедельник-пятница		9.30-10.15 10.25-11.10 11.20.12.05 12.15-13.00	теория/ практика	60 ч	согласно учебно-тематическому плану	актовый зал, для теоретических занятий –	текущий, итоговый контроль или итоговая

					читальный зал	аттестация
--	--	--	--	--	------------------	------------

Календарный план воспитательной работы

8 июля 2024 – День семьи, любви и верности

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, включая формы аттестации

Кадровое обеспечение.

Программа реализуется педагогическим работником, обладающим профессиональными знаниями и компетенциями, с привлечением преподавателя в сфере культуры с опытом режиссерско-постановочной деятельности.

Обучение театральному искусству, как и любому другому предмету, - это искусство, которое требует от педагога не только высокого профессионализма и мастерства, но и вдохновения, творческого и эмоционального подъема, а также огромной любви к детям и своему делу.

Материально – техническое обеспечение.

Для успешной реализации программы необходимы:

просторная аудитория для теоретических занятий и актовый зал со сценой для репетиционных занятий и выступлений;

оборудование: музыкальное – микшерный пульт, звуковые колонки, синтезатор, экран, ноутбук, флешкарта;

наглядные материалы и пособия;

музыкальные фонограммы, видеозаписи;

театральные костюмы, грим, декорации для сцены, бутафория и специальный реквизит для конкретных постановок,

видеокамера;

ширма для театра;

светодиодный прожектор смена цвета,

панель ультрафиолет.

Методическое и информационное обеспечение.

Педагог в работе на занятиях использует специальную литературу, аудио-, видео-, фото - материалы. Интернет-источники.

Работа по программе строится с учетом ближних и дальних перспектив. Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением дидактических материалов - разработок для проведения занятий (таблицы, презентации, тесты, анкеты, вопросники, контрольные упражнения, и др.).

Образовательный процесс включает в себя **различные методы обучения**: репродуктивный (педагог ставит проблему и вместе с учащимися ищет пути ее решения), поисково-исследовательский, эвристический. Методы обучения осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения учащихся практическим умениям и навыкам; функцию учения,

обеспечивающую познавательную деятельность самих учащихся, функцию руководства познавательной деятельностью учащихся.

Формы обучения:

Групповые – основные занятия, где используются виды творческой деятельности – игры, тренинги, импровизации, экспромты и т.д.

Индивидуальные – при необходимости отработки с одним обучающимся качественного уровня выразительного исполнительства при репетиции театральных постановок.

Коллективные - при необходимости отработки с несколькими обучающимися качественного уровня выразительного исполнительства при репетиции театральных постановок (эпизодические, технические, монтировочные, сводные, прогонные).

Учебный процесс идёт в виде игр, бесед, создания постановок, проведения флешмобов, круглых столов, обсуждение с применением понятия «мозговой штурм».

В особенность организации учебного процесса активно включена возможность практического вовлечения учащихся в предметную деятельность. Используется дидактический материал.

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса позволяет организовать работу с детьми более разнообразно, эмоционально, информационно насыщено. На занятиях создается доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве.

Большое значение в формировании творческих способностей детей отводится активным формам (ресурсный круг, тренинг, работа в паре, в группе и т.д.), которые проводятся с учетом возрастных особенностей детей. Благодаря активным формам участники постигают азбуку общения, учатся слушать и слышать друг друга, аргументировано и тактично объяснять свою точку зрения, убеждать.

Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности учащихся, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и диагностики. Результаты диагностики, анкетные данные позволяют педагогу лучше узнать детей, проанализировать межличностные отношения в группе, выбрать эффективные направления деятельности по сплочению коллектива, пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу.

На начальном этапе обучения программой предусмотрено выявление интересов, склонностей, потребностей учащихся, уровень мотивации, творческой активности. В конце каждого учебного года проводится повторная диагностика с использованием вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики развития личности учащихся.

Обучение проводится с использованием различных **технологий** (игровые, групповые, проблемного обучения, дифференцированной, коллективной творческой деятельности, развивающего и дистанционного обучения). Чередуются различные виды деятельности (игровая, исследовательская, творческая), направленные на формирование продуктивной устойчивой мотивации к выбранному виду деятельности. Большое внимание на занятиях уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, развитию пластики, координации

движений, формированию осанки, укреплению мышечной системы. Используются здоровьесберегающие технологии (релаксационные упражнения, динамические паузы, спортивные игры, соревнования). При работе с детьми учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка

В основу программы положены следующие принципы:

Принцип содержательности.

Ориентация на формирование у обучающихся представлений о социальных ролях на материале творческих постановок.

Принцип следования нравственному примеру.

Ведущим методом нравственного воспитания является следование примеру. Содержание материала творческих постановок наполнено примерами нравственного поведения героев, которые помогают расширить нравственный опыт обучающихся, побудить их к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений.

Принцип сотрудничества.

Организация продуктивного взаимодействия педагога и обучающихся со всеми социальными институтами, причастными к воспитанию и социализации личности (семья, учреждения культуры и дополнительного образования) является необходимым условием повышения эффективности деятельности.

Принцип креативности.

Предполагает максимальную ориентацию на творчество обучающихся, на развитие психофизических ощущений, раскрепощение личности.

Принцип природосообразности и культуросообразности.

Содержание программы построено с учетом детских возрастных особенностей и потребностей, их мировоззрения и мироощущения.

Принцип последовательности и системности.

Обучение ведется «от простого к сложному».

Принцип сюжетно-игрового действия.

Находит отражение в специфике организации театральной деятельности через нестандартные формы занятий (занятие-игра, занятие-сказка и т.д.).

Принцип успеха.

Осуществляется через участие в коллективных выступлениях, которые отмечаются как успешные со стороны родителей, педагогов и других зрителей. Заинтересованность и активная помощь в подготовке выступлений родителей способствуют стремлению ребенка к самосовершенствованию и самореализации.

Реализация воспитательного компонента программы.

Воспитательная работа в рамках программы направлена на создание условий для воспитания навыков коллективного сотворчества; приобщения обучающихся к национальным ценностям, сохранению семейных традиций, владению духовно-нравственными нормами и правилами, принятыми в российском обществе.

Воспитательный компонент программы реализуется на следующих уровнях:

- на учебных занятиях,

- - при работе с родителями – в течение учебного периода при совместном походе в театр на просмотр спектакля, при проведении праздника к Дню семьи, любви и верности и при подготовке и показе творческой постановки.

Список литературы

Список литературы для педагога.

1. Берсенева Г. К. Театр. Реквизит. Сцена. М.: Астрель, 2001.
2. Брыкина Е.К. Творчество детей в работе над драматическими пьесами. - М.: Педагогическое общество России, 2002.
3. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Под ред. Е.Н. Степанова. - М.: ТЦ«Сфера», 2001.
4. Деменкович А., Поплавская К., Свистунов Р. Сборник методических рекомендаций по организации и проведению праздников. Издательство Азбукварик Групп, Континент-Пресс. 2012.
5. Дайн Г.Л. Театральный календарь. – М.: Детская литература, 2001. 20
6. Ичалов Г. Театральная азбука.- Москва: Ихлас, 2002.
7. Кислицына Т.Г. Театральные праздники и традиции . Издательство Белыйгород. 2008г.
8. Кузина Т.Ф. Занимательная театральная педагогика..-2-е изд.-М.: Школьная Пресса, 2001.
9. Митителло К. Театральное искусство. – М.: Эксмо-Пресс, 2002.
10. Макашина, Т. С. Календарные и семейные праздники Русского Севера / Т.С. Макашина, А.В. Фролова, О.А. Тучина. - М.: Звезда и Крест, **2018**. - 260 с.

Список литературы для детей.

1. Абдулаев Э.Н., Крылов В.В., Морозов А.Ю. На пути к прекрасному. Книга для чтения в двух частях. - М., 1995.
2. Ганаго Б. Происшествия за кулисами: рассказы для детей. – Минск: изд-во белорусского экзархата, 2007.
3. Шестинский О.Н. Голоса из блокады: Рассказы/ О.Н. Шестинский; Худож. В.Медведев.-М.: Сов. писатель, 1989.-366с.: ил.
4. Макашина, Т. С. Календарные и семейные праздники Русского Севера / Т.С. Макашина, А.В. Фролова, О.А. Тучина. - М.: Звезда и Крест, **2018**. - 260 с.
5. Пацюк, Е. К. Как появились праздники? Истории возникновения, сценарии и организация празднования / Е.К. Пацюк. - М.: Феникс, **2018**. - 304 с.