

Программа театрального кружка

"Творческая мастерская"

- Степанова Людмила Ивановна, *учитель математики*

Внеклассная работа

Введение

Как развивать речь и мышление учащихся? Как учить постигать тайны слова? Как учить постигать мир, воспитывать отзывчивость, сострадание, любовь ко всему живому?

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятие зажатости, заторможенности, обучения чувствованию слова и художественному воображению – это путь через игру, сочинительство, фантазирование. Все это может дать театрализованная деятельность.

В составленной программе кружка «Творческая мастерская» детский театр рассматривается не только как средство достижения некоего художественного результата, т.е. создание спектакля. Очень важно, чтобы занятия театральным искусством активизировали у учащихся мышление и познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к родному слову, научили сочувствию и сопереживанию.

Кружок «Творческая мастерская» - это совершенно иная форма организации учебной деятельности учащихся, чем урок. Ученик не получает готовых знаний, он их добывает, строит сам.

На кружке внимание ребят направлено на задания: через установку, логическую структуру занятий руководитель осуществляет руководство самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Они сами выбирают и нужный темп, и средства, и методы выполнения задания, чередуя парную, индивидуальную и групповую работу. Атмосфера доверия, сотрудничества учащихся и руководителя содержательная работа с дидактическим материалом, обращение к личному опыту учащихся, связь с другими видами искусств - способствует развитию индивидуальности ученика.

Пояснительная записка

Программа кружка «Творческая мастерская» рассчитана на два года занятий с детьми разного возраста: младших, средних, старших классов.

Мастерская – это технология, требующая от руководителя перехода на позиции партнерства с учащимися, ненасилия, безоценности и – приоритета процесса над результатом. Эта технология направлена на «погружение» участников кружка в процесс поиска, познания и самопознания.

Театральный кружок «Творческая мастерская» имеет свои принципы, свой алгоритм работы. Мотивационный этап занятий отражен в предъявлении индуктора – побудителя познавательной деятельности. Индуктор – предмет, побудитель познавательной деятельности – помогает учащимся пробиться через опыт, через заслон своих знаний, убеждений, которые показывают ему только ту реальность, которая им соответствует, а все остальное делает невидимым. Прозреть, увидеть, озадачить, а затем уже организовать поиск – желанная цепочка действий, в которую руководитель включает учащегося, придумывая индуктор. Мотивацию усиливает и афиширование – предъявление своих идей, планов, результатов своей работы, заканчивается занятие кружка всегда рефлексией на уровне мысли, анализа своего пути, своих ощущений, впечатлений.

Занятия в кружке «Творческая мастерская» ведутся по программе, включающей несколько разделов.

Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.

Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.

Раздел «Театральная игра» предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.

Раздел «Этика и этикет» включает осмысление общечеловеческих ценностей с задачей поиска учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей (быть искусным читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного развития учащегося и возможную его корректировку.

Расписание занятий кружка строится из расчета два занятия в неделю. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят, что предполагает возможную корректировку времени и режима занятий.

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования; развитие его художественно – творческих умений; нравственное становление.

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:

- Обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития детей;
- Формирование общей культуры;
- Приобретение знаний и практики в области театрального искусства.

В результате освоения программы театрального кружка «Творческая мастерская» учащиеся получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения. К концу второго года они должны:

- Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных поступков;
- Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые сроки;
- Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность;
- Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой обстановке.

Методические рекомендации к организации занятий по программе театрального кружка «Творческая мастерская»

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, подготовка и проведение общих праздников, выступлений.

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 младшим товарищам дают уверенность в себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы старшие участники чувствовали ответственность за себя и за младших, а младшие – уважали старших, видя в них защитников и помощников в деятельности.

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. Другая функция игры, физическое развитие, в игре совершенствуются двигательные навыки.

Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам – подросткам, учитывая, что именно для них группа имеет особую ценность, личностную значимость. Различное восприятие малой группы подростков связано с удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими членами группы, с такой особенностью подросткового возраста, как преобладание эмоционально-волевой стороны отношений и неточной осознанностью отношений и недостаточной осознанностью отношений с товарищами по группе. Руководитель, учитывая эту особенность, должен распределить обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус участника группы поднимался, а взаимоотношения между организатором (вожаком), активистами, исполнителями, отдельными ребятами («бунтарями» - по Г. Фурманову) были удовлетворены, т.е. все были «втянуты» в общее дело. Результативность занятий учащихся создается путем использования приема взаимооценок, путем формирования здоровой конкуренции, а также за счет воспитания личностной ответственности ребенка.

Учебный план на два года

№	Разделы программы	Количество часов	
		1 год	2 год
1	Введение	1	3
2	Культура и техника речи	12	17
3	Ритмопластика	12	10
4	Театральная игра	69	68
5	Этика и этикет	20	16
	Всего часов	114	114

Учебно-тематический план на два года

№	Тема занятий	Количество часов	Сроки
Учебно-тематический план 1-го года обучения I полугодие			
1	Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива кружка	1	
<i>Культура и техника речи</i>			
2	Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица»).	3	
3	Выпуск газеты «Слово в театре...»	2	
<i>Ритмопластика</i>			
4	Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. Совершенствование осанки и походки.	2	

5	Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»).	2	
<i>Театральная игра</i>			
6	Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка сценического этюда «Уж эти профессии театра...»	2	
7	Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. Приемы нанесения общего тона.	1	
8	Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки «Двенадцать месяцев»).	1	
9	Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение сказки по ролям.	1	
10	Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения. Помощь «художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и костюмов.	1	
11	Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций)	2	
12	Отработка ролей в 3, 4, 5, 6, 7 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций)	2	
13	Отработка ролей в 8,9,10,11 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций)	2	
14	Подбор музыкального сопровождения к сценарию сказки. Репетиция.	2	
15	Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным сопровождением и т.п.	2	
16	Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями	2	
17	Анализ дела организаторами (недостатки, что необходимо предусмотреть) и участниками (интересно ли было работать над спектаклем, нужен ли он был, что будем делать дальше - коллективное планирование следующего дела).	1	

<i>Этика и этикет</i>			
18	Связь этики с общей культурой человека. (Уважение человека к человеку, к природе, к земле, к Родине, к детству, к старости, к матери, к хлебу, к знанию; к тому, чего не знаешь, самоуважение).	2	
19	Составление рассказа «Человек – высшая ценность» по фотографиям своих близких. («Людей неинтересных в мире нет»)	2	
20	Репетиция сценического этюда «Театр начинается с вешалки, а этикет с «волшебных» слов». (Этикет).	1	
21	Привычки дурного тона. (Этикет)	1	
22	Выпуск газеты «Этикет в вопросах и ответах». (Цветы, светское общество)	3	
II полугодие			
<i>Культура и техника речи</i>			
1	Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата	1	
2	Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из нескольких – одна»)	3	
3	Вечер «Знание – сила»	2	
<i>Ритмопластика</i>			
4	Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить карандаш лезвием и т.п.)	1	
5	Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре : «Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень большая картина», «Абстрактная картина», «натюрморт», «Пейзаж».	2	
6	Сценические этюды. Шумное оформление по текстам, деление на группы, составление сценических этюдов.	3	
7	Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами.	1	
<i>Театральная игра</i>			

8	Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование представления о составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику).	2	
9	Развитие наблюдательности. (На основе своих наблюдений показать этюд. Понять и воспроизвести характер человека, его отношение к окружающему миру).	1	
10	Развитие воображения и умения работать в остром рисунке («в маске»).	2	
11	Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами орфоэпии. (Повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание с гласными; работа над пословицами и скороговорками).	3	
12	Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики.	3	
13	Знакомство со сценарием сказки «Как Иван-дурак черта перехитрил».	1	
14	Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, пантомима и т.п.). репетиция отдельных сцен.	2	
15	Оговаривание предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, музыкального сопровождения.	3	
16	Репетиция пантомимных движений. Изготовление афиш.	3	
17	Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным сопровождением.	3	
18	Выступление перед учащимися группы продленного дня.	2	
19	Анализ выступления. (Приглашаются воспитатели группы продленного дня).	1	
<i>Этика и этикет</i>			
20	Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». (Работа над текстом стихотворения Н. Гумилева «шестое чувство»)	1	
21	Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов «Автобус», «Критика», «Спор»)	2	

22	Культура речи как важная составляющая образа человека, часть его обаяния.	1	
23	Нормы общения и поведения. (Составление сценических этюдов)	2	
24	Выпуск газеты «Этикет в вопросах и ответах». (В ресторане, в кафе. Приглашение. Дом, семья)	3	
<i>Театральная игра</i>			
25	Показать сценический этюд «Диалог – звукоподражание и «разговор» животных. (Курица – петух, свинья-корова, лев-баран, собака – кошка, две обезьяны, большая собака – маленькая собака)	1	
26	Обыгрывание элементов костюмов. (Сыграть тот или иной образ, который возникает при получении атрибутов: «бабочка» и полотенце, ремень и пилотка и т.д.). Освоение сценического пространства.	2	
27	Творчество Крылова, чтение басни «Волк и ягненок». Знакомство со сценарием пародии на басню Крылова «Волк и ягненок».	1	
28	Распределение ролей с учетом пожелание учащихся. Обсуждение костюмов, декораций. Изготовление масок зверей.	2	
29	Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением	3	
30	Генеральная репетиция	3	
31	Выступление. (творческий отчет на родительском собрании или выступление перед группой продленного дня).	1	
32	Анализ дела. (Положительные стороны, отрицательные).	1	
33	Анализ работы за год.	1	
Учебно-тематический план 2-го года обучения I полугодие			
1	Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива кружка. Изготовление «Уголка театрального кружка «Творческая мастерская»	3	
<i>Культура и техника речи</i>			

2	Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции.	1	
3	Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии.	1	
4	Игры со словами, развивающие связную образную речь. («Назывной рассказ или стихотворение», «На что похоже задуманное?», «Почему гимн – Азия, а не гимн – Африка?», «Театр абсурда», «Рассыпья!», «Обвинение и оправдание»).	2	
5	Составление небольшого рассказа «Многоликие слова».	1	
6	Выпуск газеты «Игры ведут знатоки». (обсуждение, подбор материала, распределение обязанностей).	3	
<i>Ритмопластика</i>			
7	Испытание пантомимой.	2	
8	Тренировка ритмичности движений.	1	
9	Пантомимические этюды «Один делает, другой мешает». («Движение в образе», «Ожидание», «Диалог»).	2	
10	Совершенствование осанки и походки.	1	
11	Пантомимический этюд «Картинная галерея». Составление пантомимического этюда «Ожившая картина».	1	
<i>Театральная игра</i>			
12	Значение подробностей в искусстве.	1	
13	Освоение предлагаемых обстоятельств, сценических заданий «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предлагаемых обстоятельствах...» (А.С. Пушкин).	2	
14	Основа актерского творчества – действие. «Главное - не в самом действии, а в с естественном зарождении позывов к нему». (К.С. Станиславский)	1	
15	<ul style="list-style-type: none"> • Сценические этюды на воображение. • Изображение различных звуков и шумов, «иллюстрируя» чтение отрывков текста. • Этюд на состояние ожидания в заданной ситуации (5 человек одновременно). 	2	

16	Общение как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или нескольких лиц. Организация этюдов на оценку различных ситуаций.	1	
17	Работа над упражнениями, развивающими грудной резонатор («Паровоз»). (Скороговорки, пословицы).	1	
18	Техника грима. Светотень.	1	
19	О форме и пропорциях тела и лица. Румяна. Подводка глаз. Гримы молодого полного и молодого худого лица.	1	
20	Анализ мимики своего лица.	1	
21	Инсценировка по крылатым выражениям из басен И.А. Крылова. Сценические этюды.	1	
22	Чтение и обсуждение инсценировки по сказке Сергея Михалкова «Как медведь трубку нашел». Обсуждение пьесы, ее темы, идеи, возможных принципов постановки. Распределение ролей.	2	
23	Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением. Изготовление масок, декораций.	4	
24	Генеральная репетиция. Оформление сцены.	3	
25	Премьера. (Перед учащимися начальных классов)	2	
26	Анализ выступления.	1	
27	Обсуждение темы «Наркотики». Подбор материала, распределение обязанностей. Выпуск газеты «Цапля – курильщица» о вреде курения.	4	
28	Этюды на движение, характерное для заданного образа (7-8 человек одновременно).	1	
29	Чтение стихотворения в определенном образе. Сценический образ «Походка».	2	
II полугодие			
<i>Этика и этикет</i>			
1	(Этикет). Культура речи как важная составляющая образ человека, часть его обаяния. Речевой этикет. Выбор лексики, интонации, говор, речевые ошибки, мягкость и жесткость речи. Подготовка и показ сценических этюдов.	2	

2	(Этикет). Нормы общения и поведения: поведение на улице, в транспорте; телефонный разговор; поведение в магазине. Примеры учащихся. Сценические этюды.	2	
3	Память человека, семьи, народа. Без памяти нет совести. Творческая работа «Святая память». Анализ творческих работ.	2	
4	Выпуск газеты «Этикет в вопросах и ответах». (Обсуждение, собирание материала, распределение обязанностей).	3	
<i>Театральная игра</i>			
5	Этюд как основное средство воспитания актера. Этюд – «средство вспомнить жизнь» (К.С. Станиславский). Изображение действием шума.	1	
6	Беспредметный этюд на контрасты (2 человека, сцена разделена перегородкой). Этюды «Ломающийся фотоаппарат», «Звуковые потешки», «Разговор по телефону с невидимым оппонентом» (1 человек).	2	
7	Работа над упражнениями, развивающими силу и полетность речевого голоса.	1	
8	Работа над образом. Сказочные гримы.	2	
9	Знакомство со сценарием детского спектакля «Экология и охрана окружающей среды». (Обсуждение пьесы, ее темы, идеи, возможных принципов постановки)	1	
10	Распределение ролей с учетом пожелания учащихся и соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение сказки по ролям.	2	
11	Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, музыкального сопровождения. Репетиция отдельных эпизодов.	3	
12	Репетиция отдельных эпизодов. Изготовление масок.	3	
13	Репетиция отдельных эпизодов. Изготовление декораций.	3	
14	Подбор музыкального сопровождения к сценарию.	1	
15	Прогонная репетиция. (Выявление тех мест, которые требуют доработки).	2	

16	Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным сопровождением.	3	
17	Премьера спектакля.	2	
18	Анализ выступления.	1	
<i>Культура и техника речи</i>			
19	Шутливые словесные загадки на развитие внимания, расширения словарного запаса.	1	
20	Беседа «Я в мире ... мир во мне...» (Дружба). Разрешение ситуаций.	1	
21	Загадки – метаграммы и загадки – логогрифы. «Коварная» викторина при слова (Чувствование слова и умение мыслить нестандартно).	1	
22	Беседа «Надежда». Сочинение – рассуждение по выбранной пословице.	2	
23	Тестирование «особенности эмоций». Анализ теста.	1	
24	Выпуск газеты «Твори, выдумывай, пробуй!». (Обсуждение, собирание материала, распределение обязанностей).	3	
<i>Ритмопластика</i>			
25	Пантомимический этюд – тень	1	
26	Координация движений (10 человек). Имитация поведения животного (5 человек). Этюд на наблюдательность.	2	
<i>Этика и этикет</i>			
27	Круглый стол «Азбука общения»	2	
28	Создание сценических этюдов. («В такси», «На улице, в транспорте, в лифте», «В вагоне поезда», «На отдыхе», «Обращение», «Приветствие»)	1	
29	Психологический автопортрет. (Составление подробной психологической самохарактеристики).	2	
30	Анализ работы за год	1	

Список литературы

1. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации /сост. Н.К. Беспятова – М.: Айрис- пресс, 2003. – 176 с. – (Методика).

2. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей средствами театра – М.: ВЦХТ, 1998 – 139 с.
3. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: Приятное с полезным. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 144.
4. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: учитель – АСТ, 2002. – 72 с.
5. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / авт. – сост. А.Н. Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2004. – 200 с.
6. Львова С.и. Уроки словесности. 5-9 кл.: Пособие для учителя. - М.: Дрофа, 1996 – 416 с.