Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Политехнический лицей-интернат»

РАССМОТРЕНА
на заседании методического совста
ГБОУ Республики Марий Эл
«Политехнический лицей-интернат»
— 88 августв 2025г.

УТВЕРЖДАЮ: Директор ГБОМ Республики Марда Эл «Политехнический бишей-интернат» Ягдарова О.А. Приказ № 67-9 дг <u>18 09</u>, 2025г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юношеская театральная студия «ЮНТЕС» (художественная)

для обучающихся 14 – 17 лет Срок реализации 1 учебный год. Объем реализации 68 часов

> Разработала: Васинкина Ирина Анатольсьна, педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Современное общество требует от человека основных базовых навыков в любой профессиональной деятельности — эмоциональная грамотность, управление вниманием, способность работать в условиях конкурентноспособности, творчество и креативность, способность к (само)обучению и др. При правильно выстроенной работе основную часть из востребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь театральной деятельностью.

Главное отличие старшей возрастной группы (13-17 лет) школьников заключается в выборе жизненных ценностей. Это и желание выбрать определенную позицию взрослого человека, и осознать себя в обществе, найти «свое место», понять свое назначение. В этом возрасте остро стоит вопрос открытия своего внутреннего мира и своей исключительности.

Одна из серьезных проблем современного подростка — эскапизм (стремление отгородиться от общественной жизни) и, как его следствие, поздняя социализация. Подросток не хочет покидать понятный ему детский мир и менять его на суровые реалии взрослой жизни. Он тянется к фантастической литературе и молодежным течениям, все больше и больше погружаясь в вымышленный мир и все больше отдаляясь от мира реального. Фантазия является для подростка естественным психологическим щитом, которым он прикрывается от чуждого ему мира.

Эмоционально-образная природа театрального искусства даёт возможность применить творческую фантазию подростка. Театральное искусство, пожалуй, самое универсальное средство эстетического и нравственного воспитания, формирующего внутренний мир обучающихся. Театр помогает задуматься и иначе взглянуть на окружающий мир. У школьников, включенных в процесс театральной деятельности, постепенно формируется представление об идеале личности, который служит ориентиром в развитии их самосознания и самооценки. Важно, чтобы молодые люди

понимали, что смысл жизни не только внутри себя, но и в окружающем нас мире.

Актуальность общеобразовательной общеразвивающей программы театральной студии «ЮНТЕС» художественно-эстетической и социально-педагогической направленностей определяется необходимостью формирования у подростков качеств, необходимых как для профессионального становления, так и для практического применения в жизни, которые станут залогом их успешности в будущем.

Цель программы:

Развитие социально активной, творческой личности воспитанника средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи программы:

Обучающие:

- 1. Обучить воспитанников основам актёрского мастерства, сценической речи, пластической выразительности, приемам гримирования;
- 2. Познакомить с историей театрального искусства.
- 3. Помочь в овладении теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области театральной деятельности.
- 4. Знакомить подростков с театральной терминологией; с видами театрального искусства; с устройством зрительного зала и сцены; воспитывать культуру поведения в театре.

Развивающие:

- 1. Развить творческие способности, их речевую и сценическую культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость.
- 2. Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность средствами театрального искусства.

- 3. Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами, выражающими основные чувства.
- 4. Раскрывать творческие возможности подростков, дать возможность реализации этих возможностей.
- 5. Развивать умение согласовывать свои действия с другими; воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками.
- 6. Развивать чувство ритма и координацию движения.
- 7. Развивать речевое дыхание и артикуляцию, дикцию.

Воспитательные:

- 1. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту.
- 2. Воспитывать добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, неравнодушное отношение к окружающему миру.

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

Тренинги актерского мастерства

Сценическое перевоплощение, создание образа на площадке, умение владеть своими чувствами и эмоциями – вот что дает этот предмет.

Культура речи

Важна не только подача голоса, владение своим дыханием, чтобы шепот услыхали на последних рядах, но и умение грамотно и правильно импровизировать без использования слов – «паразитов».

Ритмопластика

Актеры должны быть пластичными, владеть своим телом.

Обучение участников коллектива актерскому мастерству и повышение художественного уровня спектаклей в целом, развитие художественного вкуса и эстетического воспитания, организация досуга участников коллектива.

Обучение мастерству актера систематически проводится в рамках занятий студии, работы над постановкой спектакля, а также на групповых и при необходимости индивидуальных занятиях. Репетиционная и организационная работа ведется согласно существующему расписанию.

Регулярно проводятся коллективные читки и обсуждения пьес, отдельных статей периодической печати и телепередач, посвященных театральному искусству. Проводится работа по сбору драматургии на бумажных и электронных носителях.

Объем и срок освоения программы

Программа рассчитана на 68 часов. Срок освоения программы – 1 учебный год. Режим занятий – 2 раза в неделю по 45 минут.

Форма обучения – очная.

Занятия групповые. Состав групп разновозрастной, постоянный. Количество обучающихся в группе «ЮНТЕС» - 20 человек. На обучение принимаются все желающие. Зачисление проводится на основании заявления родителей (опекунов).

Материально-техническое обеспечение

- 1. Актовый зал со сценой
- 2. Компьютер, доступ в Интернет для сбора дополнительной информации
- 3. Проектор, микрофоны, экран
- 4. Реквизит, бутафория, костюмы театральные
- 5. Грим, декоративная косметика

Планируемые результаты

В результате освоения программы театральной студии «ЮНТЕС» учащиеся получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения.

Предметные результаты:

- различать произведения по жанру, делать разбор прозаического и поэтического текстов;
- освоить базовые основы актёрского мастерства, пластики и сценической речи через упражнения и тренинги; навыки сценического воплощения через процесс создания художественного образа;
- ориентироваться в сценическом пространстве;
- взаимодействовать на сценической площадке с партнёрами;
- освоить основные этапы развития театрального искусства;
- освоить основные исторические периоды развития русского театра.

Личностные результаты:

- приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с другими членами коллектива и взрослыми;
- приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности;
- развитие навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

Метапредметные результаты:

- приобретение навыков самоконтроля; понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем; планирование своих действий на всех этапах работы; осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности, умение самостоятельно исправить недочеты и ошибки; умение самостоятельно анализировать итог сделанной работы.
- освоить теоретические основы актерского мастерства; освоить технику преодоления мышечных и психологических зажимов при выходе на публику;
- освоить технику нанесения разных видов грима разнохарактерных персонажей, приемы поведения при использовании различных костюмов;
- расширить кругозор в области литературы, познакомиться с творчеством поэтов и писателей изучаемых художественных произведений;

- организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.

Формы аттестации

Реализация программы «ЮНТЕС» предусматривает текущий контроль и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, творческих заданий. Проводится показ отдельных эпизодов или сцен из спектакля; самооценка обучающихся.

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения программы «ЮНТЕС» в форме творческого отчета, который проходит в два этапа: 1 день — конкурсные и творческие задания по изученному материалу, чтение отрывка наизусть, эпизоды из спектакля. Этюд на взаимодействие. 2 день — показ спектакля.

Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Колич ество часов	Теория	Практика	Формы аттестации
1	Вводное занятие	1	0,5	0,5	Беседа. Правила поведения. Инструктаж.
2	Основы театральной культуры	4	2	2	Беседа. Педагогическое наблюдение, опрос, творческие задания.
3	Сценическая речь	8	1	7	Наблюдение, контрольные упражнения. Конкурс чтецов.
4	Ритмопластика	8	1	7	Контрольные упражнения,

					этюдные зарисовки, этюды.
5	Актерское мастерство	16	4	12	Формы текущего, промежуточного контроля, педагогическое наблюдение, творческие задания.
6	Знакомство с драматургией (работа над пьесой и спектаклем)	30	8	22	Наблюдение, самооценка, рефлексия, показ
7	Итоговое занятие	1	0,5	0,5	Творческий отчёт
	Всего:	68	17	51	

Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Теория. Знакомство с обучающимися. Ознакомление с режимом занятий, правилами поведения на занятиях.

Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, поездок в автобусе. Знакомство с правилами противопожарной безопасности.

Беседа: Роль и место театра в развитии цивилизации. Театр как синтетический вид искусства. Театр – искусство коллективное.

Практика. Соответствующая возрасту игра на знакомство.

2. ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ.

История театра

Теория. Возникновение театра. История театра в мировой культуре. Истоки русского театра. Профессиональные русские театры. Выдающиеся актеры и режиссёры.

Практика. Просмотр видеозаписей, учебных фильмов.

Виды театрального искусства

Теория. Драматический театр. Музыкальный театр: Опера, Балет, Мюзикл. Театр кукол. Особенности. Самые знаменитые театры мира.

Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок. Сравнение. Обсуждение.

Театральное закулисье

Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы. **Практика.** Творческая мастерская.

Театр и зритель

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля. **Практика.** Посещение театра. Обсуждение спектакля.

3. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

Теория. Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму:

- 1. определение целей и условий выполнения, рекомендации;
- 2. педагогический показ;
- 3. просмотр упражнения;
- 4. комплексный контроль и корректировка.

Только в результате поэтапного индивидуального контроля (объяснил – показал; посмотрел – уточнил – показал; посмотрел – сделал замечание – показал; посмотрел – показал ошибку – показал правильный вариант), можно добиться максимальной эффективности в освоении того или иного упражнения.

Речевой тренинг

Теория. Осанка и свобода мышц. Дыхание. Свойства голоса. Резонаторы. Закрытое звучание. Открытое звучание. Речевая гимнастика. Полетность. Диапазон голоса. Развитие диапазона голоса. Артикуляционная гимнастика. Дикция. Орфоэпия. Интонация. Выразительность речи.

Практика. Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика. Упражнения. Речевые тренинги. Работа над интонационной выразительностью.

Дыхание

Объяснить связь дыхания, длинной фразы и голосового посыла, значение работы диафрагмы. Включить в работу и чередовать работу с разными голосовыми атаками.

По усмотрению педагога можно включить в работу дыхательную гимнастику по методике Стрельниковой, но только как дополнение, альтернативную гимнастику и обязательно с удобным для группы темпом.

Артикуляция

Артикуляцию можно использовать в любой предложенной форме. Можно построить жесткую схему сродни фитнесу и физкультуре (время/счёт).

Дикция

Основная задача блока — закрепить правильно найденные звуки и научить подростков говорить внятно, а не небрежно. Возможно использования знаний по орфоэпии (например, варианты ударений).

Голос

Работу с голосом нужно начать только с мягкого вибрационного массажа или упражнений на полу. Также на материале стихотворений с использованием сонорный звуков. Можно использовать упражнения на посыл и словесное действие (позвать, остановить). Возможна работа с литературой или над материалом в связке с предметом «мастерство актёра».

Работа над литературно-художественным произведением

Практика. Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. Выбор произведения: басня, стихотворение, отрывок из прозаического художественного произведения.

4. РИТМОПЛАСТИКА

Пластический тренинг

Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие пластической выразительности. Разминка, настройка, релаксация, расслабление/напряжение. Упражнения на внимание, воображение, ритм, пластику.

Пластический образ персонажа

Практика. Музыка и движение. Приемы пластической выразительности. Походка, жесты, пластика тела. Этюдные пластические зарисовки.

5. AKTEPCKOE MACTEPCTBO

Элементы внутренней техники актера (актерского мастерства)

Теория. Упражнения на организацию внимания, памяти, воображения, фантазии, мышечной свободы, перемены отношения (к предмету, месту действия, к партнеру), физического самочувствия, предлагаемых обстоятельств, оценки факта, сценического общения.

Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. Словесные действия. Способы словесного действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Связь словесных элементов действия с бессловесными действиями. Составные образа роли. Драматургический материал как канва для выбора логики поведения.

При постановке задач стоит указывать, на развитие каких качеств и навыков направлено упражнение, обсуждать желаемые результаты. Важна осмысленность подхода учеников к выполнению. Оценивание результата в этой возрастной группе идет по самой высокой планке, как со взрослыми. Необходимо повторять столько раз, сколько потребуется, и в таком количестве, сколько будет необходимо для достижения практически «идеального» результата.

Практика. Знакомство с правилами выполнения упражнений и игр. Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. Коллективные коммуникативные игры. Моделирование образа в процессе общения. Развитие навыка импровизации как необходимого условия правды общения на сцене.

6. ЗНАКОМСТВО С ДРАМАТУРГИЕЙ. РАБОТА НАД ПЬЕСОЙ И СПЕКТАКЛЕМ

Выбор пьесы

Теория. Выбор пьесы классиков или современных авторов с актуальными для участников проблемами и героями. Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. Анализ пьесы. Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, событийный ряд. Основной конфликт. «Роман жизни героя».

Анализ пьесы по событиям

Теория. Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической цепочки.

Работа над отдельными эпизодами

Практика. Творческие пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа. Репетиции отдельных сцен, картин.

Выразительность речи, мимики, жестов

Практика. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и приемов.

Закрепление мизансцен

Практика. Репетиции. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов.

Изготовление реквизита, декораций

Практика. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Выбор музыкального оформления.

Penemuuuu

Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта.

Показ спектакля

Практика. Показ полноценного спектакля на классическом или современном материале. Анализ показа спектакля (рефлексия).

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ

Практика. Конкурс «Театральный калейдоскоп». Творческие задания по темам обучения. Чтение отрывка наизусть. Этюд на взаимодействие. Отрывки из спектакля. Награждение.

Литература, интернет-ресурсы

- 1. Методическое пособие практикум «Ритмика и сценические движения» http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
- 2. Методическое пособие практикум «Культура и техника речи» http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
- 3. Методическое пособие практикум «Основы актёрского мастерства» http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
- 4. Сайт «Драматешка» «Театральные шумы» http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary
- 5. Сайт «Драматешка» «Музыка» http://dramateshka.ru/index.php/music