

УТВЕРЖДЕНА
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
«Детская школа искусств «Юность»
от 23 марта 2021 г. № 17

ПРИНЯТА
на заседании Педагогического совета
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
«Детская школа искусств «Юность»
Протокол № 2 от 23 марта 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»

Рабочая программа учебного предмета
«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ»

Срок обучения:
I уровень (стартовый) – 1 год

Москва
2021

Структура программы учебного предмета

- 1.Пояснительная записка
- 2.Актуальность
- 3.Цель
- 4.Задачи
- 5.Отличительные особенности программы
- 6.Возраст обучающихся
- 7.Сроки реализации программы
- 8.Формы и режим занятий
- 9.Учебно-тематический план программы
- 10.Содержание дополнительной образовательной программы
- 11.Ожидаемые результаты реализации программы
- 12.Формы контроля и оценки результатов
- 13.Методическое обеспечение учебного процесса
- 14.Рекомендуемый репертуар для занятий I-го (стартового) уровня обучения
- 15.Список рекомендуемой методической литературы

Пояснительная записка

Данная программа «Театральные игры» является начальной одногодичной ступенью первого (стартового) уровня в рамках обучения по комплексной дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Искусство театра».

Программа по учебному предмету «Театральные игры» составлена и адаптирована к условиям музыкально-театральных занятий преподавателями ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность» Балановым В.И. и Степановым П.В. на основе типовой программы «Актерское мастерство», предназначенной для театральных и музыкальных вузов по специальности «Актерское искусство» (авторы - коллектив преподавателей ГИТИСа им. А.В. Луначарского и ВТУ им. Щукина); авторской программы Е.Г.Савиной «Театральные ступеньки» в практике работы групп развития ДМШ и ДШИ г. Екатеринбург и программы А.Б. Немеровского для театральных отделений ДШИ.

Актуальность

Задача эстетического воспитания в образовании должна сводиться к постоянному развитию интеллектуального и чувственного начал в человеке. Через приобщение к искусству в человеке активизируется творческий потенциал, и чем раньше заложены основы этого потенциала, тем активнее будет его проявление в приобщении к художественным ценностям мировой культуры. Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: ее тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Театр - это огромный, прекрасный и многоликий мир, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия "зажатости", обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность.

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать любовь к театральному искусству. Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают способность ставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним.

Театр как социальное явление способен научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление в нем самому нести в жизнь благое и доброе. В театре с помощью таких выразительных средств как интонация, мимика, жест, пластика, походка разыгрываются определенные литературные произведения. Дети не только знакомятся с его содержанием, воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического).

Цель - через театральные игры, тренинги и беседы реализовать индивидуальные возможности и потребности детей в самовыражении и развитии, раскрыть творческий потенциал детей, пробудить интерес к театральному искусству.

Задачи:

Обучающие:

Научить передавать словами услышанное.

Умению представить в лицах услышанное.

Работа над образной пластикой.

Театрализация несложных песен.

Развивающие:

Развивать любознательность, чувство удовлетворения при успехе.

Развивать творческие способности – формирование рефлексивные умения.

Развитие пластической, голосовой выразительности.

Развивать гибкость, логичность мышления, доказательность суждений,

Развивать эстетические чувства.

Воспитательные:

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим.

Воспитывать готовность сотрудничать.

Воспитывать: доброту, чуткость, общительность, стремление помочь, отзывчивость.

Формировать положительную самооценку.

Формировать потребность к самоорганизации.

Формировать потребности к саморегуляции: ответственность, самоконтроль, рассудительность, тактичность, терпимость, самостоятельность.

Формировать умение прогнозировать собственную деятельность.

Возраст обучающихся

Группы формируются из обучающихся блет и 6 месяцев -9 лет. При наличии организационно-педагогических условий возможен добор детей в группы в течение учебного года или могут быть сформированы новые учебные объединения.

Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 1 год.

Формы и режим занятий

Формы занятий: урок-игра; репетиция; сводная репетиция; экскурсия; посещение театра; посещение музея; посещение выступлений «коллег» - детских театральных коллективов.

Наполняемость групп: от 11 человек.

Занятия проводятся по группам в соответствии с нормами СанПин и содержанием подпрограмм по следующим предметам:

Занятия проводятся по группам один раз в неделю по 45 минут. Непосредственно на деятельность самих учащихся отводится не более 30-35 мин. от общего времени одного занятия.

Продолжительность учебного года 34 недели.

Программой предусматриваются внеаудиторные занятия и соответствуют объему времени аудиторных занятий.

Виды внеаудиторной работы: выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров и др.), участие в концертах, творческих мероприятиях, культурно-просветительской деятельности и др.

Учебно-тематический план программы «Театральные игры»

№ п/п	Тема	Общее кол-во часов
1	Вводное занятие	1
2	Развитие эмоциональной сферы ребенка	4
3	Игры на развитие наблюдательности	5
4	Развивающие игры на коллективные действия	5
5	Игры на развитие внимания	5
6	Работа над образной пластикой и ассоциативным мышлением	4
7	Постановка театрализованных композиций	10
	Итого:	34

Содержание дополнительной образовательной программы

Тема № 1. Вводное занятие.

Знакомство учащихся с «Музыкальным театром» с предметами, которые они будут изучать. Знакомство с преподавателями и с детьми. Инструктаж по технике безопасности.

Тема №2. Развитие эмоциональной сферы ребенка.

Эмоциональное отношение к миру – одна из основ искусства театра. Определение ребенком своего отношения к: литературным, вымышленным, сказочным героям и событиям; событиям повседневной жизни (на основании их собственных рассказов и ситуаций, предложенных педагогом).

Тема № 3 Игры на развитие наблюдательности.

Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Развитие фантазии через овладение динамикой развития сюжета.

Созерцание, наблюдение

Педагог предлагает игры:

«что увидел по дороге»

«посмотрел – запомнил»

«краски времени»

«разнообразие ритмов дня (утро – день – вечер – ночь)»

«ритмы возраста (молодой – старый)»

«ритмы характера (раздражительный – спокойный - ...»

«ритмы животных (обезьяна, зайчик, ...)» и т.д.

Тема № 4. Развивающие игры на коллективные действия:

парные и групповые упражнения, коллективные действия.

Эстафета – цепочка;

несложные упражнения по сигналу педагога (один хлопок – все встают или садятся, два хлопка – руки поднимают или опускают, ...);

народные русские игры – хоровод (быстро встать по ровному кругу, движение под музыку в одном ритме хлопками, взявшись за руки, вперед – назад);

упражнения на память физических действий;

«где мы были не скажем, а что делали покажем...замри» одна группа показывает, другая отгадывает;

«встать по пальцам» (педагог показывает любое количество пальцев – дети встают по их количеству, лишние быстро садятся) и т.д.

Тема №5.Игры на развитие внимания:

Формирование умения включаться в творческий процесс,

Развитие произвольного внимания (зрительное, слуховое),

«летает – не летает»

«живое – не живое»

«больше – меньше» и т.д.

Тема № 6. Работа над образной пластикой и образным мышлением.

(лес, море, достать звезду...)

Формирование первоначального представления о перевоплощении через пластические характеристики окружающего мира. Первоначальный навык сценического общения через физическое и словесное действие.

Тема № 7. Постановка театрализованных композиций

Театрализация-постановка несложных песенок с ярко выраженными, знакомыми детям персонажами или ситуациями. С детьми более продвинутого уровня возможны постановки небольших музыкальных сказок.

Ожидаемые результаты реализации программы

За время обучения по предмету «Театральные игры» у обучающихся должен быть сформирован следующий комплекс знаний, умений и навыков:

- знание видов и типов игр;
- знание основных предметов и средств воплощения игровой ситуации;
- умение провести игры из копилки народного фольклорного наследия и отдельные игры прошлых эпох;
- умение объяснять правила проведения игры;

- умение самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
- умение координировать свои действия с участниками игры;
- навыки коллективного творчества при реализации события в игровой форме;
- навыки владения голосом, средствами пластической выразительности при создании игрового образа;
- навыки координации движений;
- умение передавать словами услышанное и представлять в лицах услышанное в процессе театрализации несложных песен, пьесок и сказок с ярко выраженными персонажами.

Формы контроля и оценки результатов:

Открытые занятия для педагогов.

Открытые занятия для родителей.

Концерты, творческие встречи.

Постановка музыкальных театрализованных композиций.

Творческие отчеты школы.

Участие обучающихся в конкурсах и фестивалях.

Критерии оценки

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»).

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Театральные игры»:

5 (*«отлично»*). Обучающийся усваивает материал на высоком уровне. Инициативен. Сценически выразителен. Владеет сценическим вниманием, общением. Фантазия и воображение активно развиты. Пластичен. Принимает и развивает игровую роль. Поддерживает ролевой диалог. Использует разные сюжеты игры. Активен при перемене ролей. На высоком уровне владеет

словесным действием. Может обучить театральным играм других.

4 («хорошо»). Фантазия и воображение развиты. Владеет элементами сценического внимания, общения. Материал усваивается, но есть недочёты в работе. Недостаточно удаётся перемена ролей в играх. Необходимо развивать сценическую выразительность, пластичность, внимание. Вместе с тем, трудоспособен, виден прогресс в развитии.

3 («удовлетворительно»). Материал усваивается частично. Знает об элементах сценического внимания, общение. Фантазия и воображение не достаточно развиты. Не достаточно пластичен. Частично владеет словесным действием. Может рассказать о некоторых театральных играх. Заметны его желание и стремление развиваться.

2 («неудовлетворительно»). Недисциплинированность. Неуважение к коллективу. Пропуски без уважительных причин. Не может провести игру. Не владеет сценическим вниманием. Не усваивает материал.

Методическое обеспечение учебного процесса

Программа «Театральные игры» представляет собой специальную типологию игр-упражнений для детей, предполагающих развитие основополагающих для театральной деятельности процессов (внимание, память, воображение), комплекса музыкальных способностей (вокально-слуховая и музыкально-двигательная координация, дифференциация слуховых ощущений) и связной выразительной и логической речи;

Включённые в программу виды заданий направлены на освоение коллективных действий («Это мы»), изучение объектов и их анализ

(«Внимательные глазки (ушки, пальчики)'), переключаемость внимания

(«Калейдоскоп'), импровизации на стихи и музыку

(«Театр мимики (пластики, слова, музыкального звука)'),

пересказ сказок и сочинение историй в лицах по картинкам («Речетворчество'),

развитие певческого дыхания («Дышите правильно'),

и артикуляционного аппарата (“От звука к слову”),
развитие музыкальной интонации (“За звуком звук”),
освоение музыкально-ритмических движений (“Азбука движений”),
решение творческих задач (“Сценограф”, “Тримёр”) и др.

Каждый вид задания имеет свою структуру, состоящую из конкретного состава действий, используемых средств, перечня вариантов игр с указаниями на последовательность их введения и художественный материал к заданиям.

Для формирования положительной мотивации у детей занятия по данной программе могут быть вариативными в зависимости от структуры и содержания (доминантные, тематические, комплексные) и включать отдельные или все виды музыкально-театральной деятельности.

Контроль за развитием музыкальных и творческих способностей детей осуществляется непосредственно на каждом занятии и на итоговых занятиях через серию заданий творческого типа. Формой отчётности являются открытые занятия для родителей, творческие работы детей, праздники.

Практика работы по данной программе показывает, что к окончанию первого года обучения дети начинают воспринимать, анализировать образы окружающей действительности и творчески их отражать, воплощая представления и фантазии средствами актёрской выразительности. Дети проявляют устойчивый интерес к музыкально-театральному искусству и соответствующий возрасту уровень музыкально-театральной грамотности, эрудиции и зрительской культуры, что обеспечивается осознанным восприятием произведений музыкально-театральных жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл и др.).

Игры-тренинги на развитие таких качеств внимания как объём, устойчивость, переключаемость, формирует у детей актёрскую наблюдательность и сосредоточенность на цели. Занятия по программе способствуют развитию воображения детей, которое проявляется не только на репродуктивном (оперирование известными и освоенными образами), но и

на творческом (создание собственных образов) уровне. В процессе музыкально-театральной деятельности у детей развивается музыкальность как комплекс музыкальных способностей, складывающийся в результате систематических занятий по восприятию музыки, занятий пением и движением под музыку, заметно обогащается речь, она становится более аргументированной и выразительной. Повышается эмоциональная отзывчивость, развивается ориентация в эмоциональном содержании, которая базируется на умении различать чувства, настроения и сопоставлять их с соответствующими актёрскими проявлениями. Позитивное воздействие оказывается и на коммуникативную сферу. Приобретаемые детьми знания являются результатом поисково-исследовательских действий и обеспечиваются механизмами произвольной памяти, которая получает в создаваемых условиях импульс для своего развития.

Рекомендуемый репертуар для занятий (театрализации детских песен и постановок музыкальных композиций или сказок) I-го (стартового) уровня обучения (1 класс):

М.Минков «Заводные игрушки»

В.Семёнов «Если снег идет»

Д.Тухманов Цикл детских песен «Забавные насекомые»

А.Лядов «Зайчик» (Цикл детских песен)

В.Шаинский Сборник «Песни для детей»

Б. Чайковский «Слоненок пошёл учиться»

Н. Песков «Как начиналась вежливая песенка»

В. Пикуль «Чемпион»

А. Абрамов «Ворона и канарейка»

Г. Портнов «Ухти – Тухти»

Цикл русских народных сказок: «Колобок», «Лиса и Волк» и др.

Список рекомендуемой методической литературы

1. Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников» М., 1991 г.
2. Белянская Л.Б. «Хочу на сцену». Симферополь. 1997 г.
3. Вачков И.В. «Групповые методы в работе школьного психолога» М., 2001 г.
4. Детские частушки, шутки, прибаутки. Ярославль, 1996 г.
5. Дубенюк Н. «Большая книга игр» М., 2007 г.
6. Ершова А.П. «Уроки театра на уроках в школе» М., 1990 г.
7. Ершова А.П., Бугатов В.М. «Я иду на урок. Хрестоматия игровых приемов обучения» М., 2002 г.
8. Зинкевич-Евстигнеева «Практикум по креативной терапии» С. Пб., 2003 г.
9. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М., 1980 г.
10. Лэндрет Г.Л. «Игровая терапия: искусство отношений» М., 1998 г.
11. Мелек-Пашаев А.А. «Ступеньки к творчеству» М., 1995 г.
12. Никитина А.Б. «Театр, где играют дети» М., 2001 г.
13. Новицкая Л.П. «Уроки вдохновения» М., 1984 г.
14. Сорокина С.Ф. Программа «Театр, творчество, дети» М., 1995 г.
15. Стуль М. «Воспитание искусством: в театр всей семьей» Челябинск, 1986 г.
16. Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» Ярославль, 1996 г.
17. Фопель К. «Как научить детей сотрудничать?» М., 2001 г.
18. Чистякова М.И. «Психогимнастика» М., 1990 г.