

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №1 им. П. И. Чайковского»
г. Владикавказ РСО-Алания**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА**

**по учебному предмету
«Театральные игры»**

Владикавказ

*Разработчик - Хосаева Анжела Мухрановна –
преподаватель
высшей квалификационной категории*

*Рецензент - Битаров Александр Эмильевич –
преподаватель СОГУ им. К. Л. Хетагурова,
заслуженный артист РСО-Алания*

*Рецензент - Хадаев Альберт Викторович –
преподаватель
высшей квалификационной категории,
Народный артист РСО-Алания*

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

V. Список литературы и средств обучения

- *Список методической литературы*

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Театр, в котором играют дети, способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, волю, целеустремленность, терпение и другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной средой.

Театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности ребенка, он начинает свободно фантазировать на любые темы.

Театр пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более осмысленно, чем раньше.

За счет развития внимания, наблюдательности и чуткости к ситуации, и умения перевоплощаться в нужном направлении, у детей появляется возможность творить не только на сцене, но и в повседневной жизни. Это помогает избежать неудач в повседневной жизни, решать проблемы любой сложности, находить нестандартные и эффективные решения жизненных ситуаций.

Нам кажется, что ребенок все время играет? И это действительно так!!! Ведь для него игра – это великий познавательный процесс. Через так называемую игру зарождается и развивается новая личность, новый характер. Но вот однажды он слышит: "Пора браться за ум!", "Хватит играть в бирюльки!", "Пора взглянуть в глаза суровой реальности!" и человек берётся за так называемый "ум" и постепенно понимает, что счастливая игра окончена, а детство уходит безвозвратно... Но игра продолжается! Также как в детстве мы играем в пожарных, моряков, милиционеров, банкиров, директоров и т.д. Разница лишь в том, что раньше от этих познавательных игр мы испытывали удовольствие, а сейчас, мы порою забываем о том, что уже много веков воспевают классики: "Вся жизнь - игра!" "Весь мир театр, а люди в нём актёры!"

Итак, предлагаем рассмотреть театральное искусство, а именно, игру актёра не только как средство самовыражения, но и как один из способов саморазвития. Актёр, проигрывая на сцене различные сюжеты, примеряя различные "маски"(или характеры), приобретает опыт поведения в различных

ситуациях, имеет возможность взглянуть на мир с точки зрения другого человека. А научиться ставить себя на место другого и видеть мир его глазами, не это ли одно из важнейших правил коммуникабельности и взаимопонимания? В повседневной жизни мы так же, как и актёр перевоплощаемся по сотни раз за день. С одним человеком мы ведём себя иначе, чем с другим, в одной ситуации мы ведём себя иначе, чем в другой. Мы также приобретаем опыт, который помогает нам двигаться и развиваться дальше. Разница лишь в том, что актёр делает это осознано, а значит, управляет этим процессом. С увеличением темпов жизни, социальными условиями, требующими от человека определенных способностей для адаптации в окружающем мире, занятостью родителей значительно уменьшается взаимодействие ребенка – дошкольника с родными (чтение художественной литературы, посещение театров, музеев, совместных прогулок) все это приводит к недостаточному развитию речи и эмоциональной сферы ребенка. Поэтому в настоящее время является актуальным формировать у детей художественный вкус, развивать творческие способности, эмоциональный мир ребенка. Самый короткий путь для эмоционального раскрепощения, снятия зажатости, заторможенности, обучения чувствованию слова и художественного воображения предоставляет театрализованная деятельность.

Роль театра в жизни ребенка – дошкольника несоизмеримо велика, т.к. здесь можно решать множество задач, связанных с его воспитанием и развитием. Театрализованная деятельность таит в себе огромные возможности для коррекции личностного развития, имеются большие возможности для расширения инициативы и самостоятельности детей при выборе характера для своего героя. Целенаправленная работа по этому виду деятельности обеспечивает эмоциональное благополучие ребенку – дошкольнику, способствует своевременному и полноценному психическому развитию и приобщению его к общечеловеческим ценностям средствами союза музыки и театрального искусства. «Всегда надо играть честно, если все козыри у тебя на руках» (О.Уайльд). Артистизм – это и есть тот самый козырь, который позволяет свободно общаться с разными людьми, привлекать к себе и своим идеям внимание, быть интересным и ярким и, соответственно, позволяет **ВЫИГРЫВАТЬ**. А самое главное: «Если вы можете это вообразить, вы можете это и сделать» (У. Дисней).

Полученные на уроках по мастерству актёра знания и навыки, учащиеся с легкостью переносят в свою жизнь. Таким образом, за счет развития внимания и чуткости к ситуации, и умения перевоплощаться в нужном направлении, у

них появляется возможность творить не только на сцене, но и в повседневной жизни. Это помогает избежать неудач в повседневной жизни, решать проблемы любой сложности, находить нестандартные эффективные решения жизненных ситуаций. Умеем ли мы наблюдать простые вещи и явления в жизни? Это и есть активное восприятие, когда человек легко и просто наслаждается красотой и своеобразием жизни, наблюдает закаты и рассветы, цветы, детей на улице, поверхность воды. У многих из нас такая приятная привычка наблюдать жизнь утеряна из-за постоянно испытываемых мини-стрессов, беспокойства и переживаний.

- Переход через страх. Не только актерам приходится работать публично – все мы время от времени вынуждены отстаивать свою точку зрения в окружении группы людей. Острое противостояние своего я и общества порождает робость, неуверенность и страх перед публикой. Физически такой страх тоже проявляет себя: горло пересыхает, приливает кровь к щекам, сбивается дыхание и даже пропадает от волнения голос. Ну, как тут не растеряться? А после "провала" перед публикой многим и не захочется экспериментировать с собой дальше - это удел более уверенных и одаренных. Только не стоит забывать, что наша жизнь гораздо больше сцены, а проблемы в ней неисчерпаемы и требуют постоянных выступлений: перед семьей, перед коллегами, перед незнакомой аудиторией вообще. Поэтому необходимо перейти этот психологический барьер, мешающий свободно выступать перед людьми. Главное – практика, тогда проблема постепенно решится сама собой.

«В школе всему научиться нельзя, нужно научиться учиться»
Вс.Э.Мейерхольд.

Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы «Театральные игры» составляет 1 год.
Продолжительность учебных занятий - 34 недели.

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени, составляет 34 часа аудиторной нагрузки

Сведения о затратах учебного времени

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия – 1 час в неделю.

самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) – 0,5 часа в неделю.

Форма занятий	Итого часов
---------------	-------------

Аудиторная (в часах)	34
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	17
Максимальная учебная нагрузка	51

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Театральные игры» реализуется в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек). Занятия проводятся из расчета 1 час в неделю на группу. Рекомендуемая продолжительность занятий – 40 минут.

Цели и задачи учебного предмета

Цель:

Развитие духовных, творческих и интеллектуальных способностей детей на основе игровой художественно-творческой деятельности в области театрального искусства.

Задачи:

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 развитие внимания, фантазии и воображения;
 воспитание творческой инициативы;
 устранение излишнего мышечного напряжения, зажатости;
 создание комфортной среды для общения, гарантирующей ребенку ситуацию эмоционального благополучия, психического здоровья и успеха.

Структура программы учебного предмета

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с учеником и содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

практические:

- игры, тренинги как комплекс упражнений, целью которых является приобретение и закрепление определенных навыков;
- творческие задания: письменные и устные (сочинения, рисунки), сценические (этюды, мини спектакли);

наглядные:

- просмотр видеозаписей спектаклей и презентаций по конкретным темам;
- просмотр спектаклей для детей, посещение концертов и выставок с обязательным обсуждением увиденного;
- просмотр творческих работ учащихся в различных видах деятельности;

репродуктивные:

- участие в концертах, театрализованных тематических вечерах, спектаклях, конкурсах и фестивалях различного уровня;

частично-поисковые:

- совместный с преподавателем выбор репертуара, определение темы, жанра;
- разработка этюдов к образу, экспромтов, импровизаций;

проблемные:

- создание проблемных ситуаций и поиска различных способов решения задачи.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие учебной и методической литературы для учащихся и педагога.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- сценическая площадка с наличием звуковой и световой аппаратуры;
- учебная мебель (стулья, сценические станки, кубы, стол, лавки);

- спортивный инвентарь (маты, обручи, скакалки, мячи);
- видеомэгнофон, DVD проигрыватель;
- проектор и экран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- спортивная форма, желательного однотонного цвета; удобная, нескользкая обувь в целях обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе занятий;
- помещение для хранения реквизита и бутафории;
- школьная библиотека.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

1 четверть

9 занятий

1 раздел.

СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ.

Каждое занятие начинается с настроя на хорошее настроение, это замкнутый круг с закрытыми глазами. Забываем все, что произошло за весь день и криком УРА выбрасываем негативную энергию. Релаксация - избавление от напряжения. Встряхнуть каждую часть своего тела. Встать очень свободно и несколько раз глубоко вздохнуть.

Затем упражнения на координацию движений «Ухо, нос», «Руки, ноги, голова». Все это проводится с юмором в игровой форме.

Упражнение «Круг друзей и Веселый Слоник». Выучить имена друг друга и научиться с уважением относиться к участникам группы. Затем приступаем к основным упражнениям раздела.

Этому надо научиться, утверждал Станиславский, так же, как и всем другим элементам действия, которые у нас великолепно получаются в жизни, но почему-то даются нелегко, когда мы на сцене. А что это значит в жизни – рассмотреть? Это значит – так запечатлеть предмет в памяти, что он не забудется потом. Рассмотреть – значит не только смотреть, но и видеть. Не пассивно созерцать, но и познавать.

Смотреть – занятие пассивное. Видеть – активное жизненное действие. Видеть – это значит соединить зрение и мысль в одном фокусе, на одном

предмете (на объекте внимания). От умения сосредотачиваться, мысль станет активной и целеустремленной.

Упражнения; «Вещи на столе», «Шерлок Холмс», «Фотограф или как это было», «Выбери партнера».

2 четверть

6 занятий

2 раздел

Экран внутреннего видения.

Каждое занятие начинается с настроя на хорошее настроение, это замкнутый круг с закрытыми глазами. Забываем все, что произошло за весь день и криком УРА выбрасываем негативную энергию. Релаксация - избавление от напряжения. Встряхнуть каждую часть своего тела. Встать очень свободно и несколько раз глубоко вздохнуть. Начинаем физический разогрев. Упражнение; «Воздушный шар», «Ходьба с шариком». Затем упражнения на координацию движений; «Ухо, нос», «Руки, ноги, голова». Все это проводится с юмором в игровой форме. Затем приступаем к основным упражнениям раздела.

Мысленные прогулки , тренируют зрительную память и непрерывность внутренних видений, воспитывают навыки наблюдательности и могут входить в индивидуальный, домашний тренинг.

Упражнение; «Кинолента прожитого дня»(если например это ваше утро – все, что вы делали поочередности, ощущения от действий, мысли от разговоров с домашними и д.т.). «Запомни предметы», «Птицелов», «Скульптура», «Тесто», «Цифры от 1 до 10 и...».

3 четверть

12 занятий

3 раздел

Тренировка воображения и развитие фантазии.

Взаимодействие с партнером.

Каждое занятие начинается с настроя на хорошее настроение, это замкнутый круг с закрытыми глазами. Забываем все, что произошло за весь день и криком УРА выбрасываем негативную энергию. Релаксация - избавление от напряжения. Встряхнуть каждую часть своего тела. Встать очень свободно и несколько раз глубоко вздохнуть. Начинаем физический разогрев. Упражнение; «Воздушный шар», «Ходьба с шариком», «Свечка», «Манекен». Затем упражнения на координацию движений; «Ухо, нос», «Руки, ноги,

голова». Все это проводится с юмором в игровой форме. Затем приступаем к основным упражнениям раздела.

Раздел помогает раскрыть и помочь, как можно более полно развить свои творческие возможности. Задания для пар участников и групповые упражнения, требующие осознанного партнерства, умения взаимодействовать, по-актерски пристраиваться для решения творческой задачи. Это важные элементы психофизического тренинга и сплочения театральной группы.

Упражнения; «Звуки музыки», «Поводырь», «Замри», «Фото на память», «Пластилиновая кукла», «Угадай-ка», «Охотники - утки», «Передай».

4 четверть

5 занятий

Подготовка к переводному экзамену.

Каждое занятие начинается с настроя на хорошее настроение, это замкнутый круг с закрытыми глазами. Забываем все, что произошло за весь день и криком УРА выбрасываем негативную энергию. Релаксация - избавление от напряжения. Встряхнуть каждую часть своего тела. Встать очень свободно и несколько раз глубоко вздохнуть. Начинаем физический разогрев. Упражнение; «Воздушный шар», «Ходьба с шариком», «Свечка», «Манекен». Затем упражнения на координацию движений; «Ухо, нос», «Руки, ноги, голова». Все это проводится с юмором в игровой форме. Затем приступаем к основным упражнениям раздела. Подготовка к художественному чтению стихотворений. Разбор текста, работа над образом.

Годовые требования

В конце учебного года проводится экзамен, в основе которого лежит соединение коллективных и индивидуальных форм опроса.

Такая форма проведения экзамена дает возможность ребенку, который находится в привычных для него условиях, чувствовать себя свободно и комфортно и в полной мере раскрыть свои способности, а также продемонстрировать навыки, приобретенные им в процессе обучения.

Примерные требования к концу учебного года:

знать:

- правила поведения и технику безопасности на занятиях;
- правила поведения в театре;
- что такое мизансцена тела;

- начальные слагаемые выразительности маленького актера – жест, мимика, слово;
- что такое перво-звук, перво-взгляд, перво-чувство;
- правила предлагаемых преподавателем театральных игр;
- о понятии «герой сказки»;
- как выстраивается сказочная история;
- волшебное слово для превращений «если бы» и как им пользоваться; уметь:
- объяснять жестами свои желания;
- угадывать через жест желания других;
- приветствовать жестами;
- в мимике отразить настроение;
- показать походки разных людей, их настроение;
- участвовать в играх на слагаемые выразительности;
- владеть своим телом;
- участвовать в играх на знакомство;
- участвовать в играх на внимание;
- согласованно действовать в группе;
- сосредотачиваться на задании преподавателя и выполнять его;
- одновременно командой выполнять заданные движения и придумывать новые;
- ориентироваться в сценическом пространстве;
- фантазировать на заданную тему;
- активно участвовать в играх;
- участвовать в этюде;
- держать внимание в течение 5-10 минут;
- равномерно размещаться по сценической площадке, двигаться, не сталкиваясь друг с другом в разных темпах;

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного времени.

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в форме творческого отчёта.

Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

- 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;

- 4 (хорошо) – ставится при наличии интереса к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить;

- 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации

На занятиях педагог своей главной задачей должен ставить не обучение актерскому ремеслу, а развитие у ребенка его творческих способностей (творческого мышления). Необходимо рассматривать каждого учащегося как личность неповторимую и особенную с учетом его психофизических и возрастных возможностей.

Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из основных методов эмоционального стимулирования учащегося и представляет собой специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.

Особенности возрастной психологии состоят в том, что ребенок 6 лет легче фантазирует не на бытовые темы, а на более абстрактные и далекие от реалий темы. Поэтому для пробуждения первых навыков фантазирования необходимо давать темы, далекие от бытовых условностей: «африканский» язык, первобытные танцы, инопланетные цветы и существа. То, что пробуждают перво-чувства, перво-ощущения, перво-эмоцию, перво-взгляд.

Педагогу не стоит «жонглировать» теоретическими выкладками и изысками, анализировать с учащимися сам процесс игры и игровых

технологий. Учащегося необходимо вовлечь в процесс поиска новых «форм жизни», элементарного способа существования и общения.

Путь открытий интереснее утилитарной необходимости самих результатов поиска. Они скажутся значительно позже. Сам процесс игры должен доставлять радость. И в то же время ребенок должен осознавать важность и значимость творческого процесса, не превращая его в баловство или «длинную переменку».

Главная задача обучения в подготовительном классе для преподавателя: создавая игровую ситуацию, увлечь детей импровизацией и творчеством, результатом которых является участие в 5-10-минутном импровизационном спектакле, сочинённом самостоятельно и разыгранном индивидуально или в группе в жанре «театра на столе».

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

Список методической и учебной литературы

1. Ануфриев А. Ф. и др. Как преодолеть трудности в обучении детей. - М., 2001
2. Гавриленко Н. Театральные уроки. «Начальная школа», 2005: №1
3. Гаврина С.Е. и др. Развиваем внимание (рабочая тетрадь). - М., 2003
4. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3, 4 классы. - М., Баласс, 2004
5. Гипиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. СПб, Прайм-Еврознак, 2008
6. Голубовский Б.Г. Читайте ремарку. – М., «ГИТИС», 2004
7. Голубовский Б.Г. Актер - самостоятельный художник. - М., «Я вхожу в мир искусства», 2004
8. Голубовский Б.Г. Большие, маленькие театры. - М., Издательство имени Собашниковых, 1998
9. Голубовский Б.Г. Шаг в профессию. - М., «ГИТИС», 2002
10. Голубовский Б.Г. Наблюдения. Этюды. Образ. - М., «ГИТИС», 2001
11. Доронова Т.Н. Играем в театр. - М., Просвещение, 2004
12. Ершова А., Захарова Е. Искусство в жизни детей. - М., «Просвещение» 1991
13. Ершов П.М. Технология актерского искусства. - М., ТОО «Горбунок», 1992
14. Ершов П.М. Искусство толкования. т.2. - Дубна, Издательский центр «Феникс», 1997

15. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Развивающая сказкотерапия. - СПб, Речь, 2006
16. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Игры в сказкотерапии. - СПб, Речь, 2006
17. Кипнис М.Ш. Актерский тренинг. - СПб, Прайм-Еврознак, 2008
18. Кнебель М.И. О действенном анализе пьесы и роли.- М., «Театр», 1955: №№ 1-2
19. Кожанова. Как хорошо, что есть театр. - «Начальная школа», 2005: №1
20. Колчеев Ю.В. Театрализованные игры в школе. М., «Школьная пресса», 2000
21. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребёнке волшебника. - М., Просвещение, 2006
22. Михайлова А.Я. Ребенок в мире театра. - М., «Я вхожу в мир искусства», 2004
23. Миллер С. Психология игры. - СПб, 1999
24. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Коррекционно-развивающая программа для детей. - СПб, Речь; М., Сфера, 2008
25. Рутберг И.Г. Пантомима. Первые опыты. - М., Искусство, 1972
26. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и коррекционные программы. - М., 1993
27. Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005
28. Субботина Л.Ю. Детские фантазии: Развитие воображения у детей. – Екатеринбург, У-Фактория, 2006
29. Сценическая акробатика в физическом тренинге актера по методике А.Дроздина. - М., ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2005
30. Театр: практические занятия в детском театральном коллективе. - М., «Я вхожу в мир искусства», 2001
31. Театр, где играют дети (учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов) под редакцией А.Б.Никитиной. – М., Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001
32. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей средствами театра. - М., ВЦХТ, 1998
33. Энциклопедия для детей. Искусство. Музыка. Театр. Кино. – М., «Аванта», 2003
34. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. - М., Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001