

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОВЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ
ШКОЛА №3
С КРЫМСКОТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ»
СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИНЯТО

педагогическим советом
Протокол №12 от 19.08.2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы
С.Х. Эмирвелиев

Приказ №193 от 21.08.2022

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**

Школьный театр «Генчлик»
возраст обучающихся -7-17 лет
срок реализации программы - 1 год

Автор: Исмаилова А.З.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативная база:

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726р.

Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 Санитарные правила СП 2 4 3648 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-1844 – в части структуры программы)

Программа художественной направленности ознакомительного уровня.

Новизна и оригинальность данной программы, реализуемой в работе кружка, состоит:

– в реализации идеи эффективного развития творческой личности в условиях сотворчества учащихся в разновозрастном творческом объединении;

– в синтетическом подходе к обучению детей и комплексному тематическому отбору репертуара в образовательных областях «театр» и «музыка»;

– в использовании в качестве основных репертуарных произведений авторских пьес и текстов песен (сочиненных педагогами и старшеклассниками).

Актуальность данной программы. Изучение данного курса актуально в связи с тем, что воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания языка искусства и его специфики.

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. У обучающихся происходит развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия искусства на человека происходит благодаря целостному переживанию и осмыслению в искусстве.

Программа направлена на:

- создание условий для развития обучающегося;
- развитие мотивации к познанию и творчеству;
- подготовки личности к постижению великого мира искусства;
- создание условий для творческой самореализации личности ребенка, социального и культурного самоопределения;

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка, снятия зажатости, комплексов, профилактику асоциального поведения.

Для раскрытия тех или иных способностей ребенка педагогом создается ситуация, в которой данные способности обнаруживаются, и возникает необходимость в использовании именно этих способностей. Задания постоянно усложняются и, таким образом, раскрытые способности постепенно развиваются.

По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной, т.к. предусматривает взаимодействие музыки, литературы, сценического движения, элементов актерского мастерства. Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для любых сфер деятельности. Полученные знания и умения: умение правильно произносить слова, выразительно читать, умение подать себя, навыки актерского мастерства обучающиеся смогут применить не

только на уроках предметов гуманитарного цикла, но и с повседневной жизни. Исполнение, т.е. показ спектакля - итог учебной и репетиционной работы. В основе программы систематизирован опыт создания детского творческого коллектива на основе многосторонней работы по обучению театральному искусству, музыкальной грамоте, развитию вокальных данных, развитию творческой личности, способной адаптироваться в современных условиях.

Педагогическая целесообразность. Внедрение данной программы помогает решить проблему создания единой среды обучения и воспитания, определения образовательных и воспитательных возможностей всех видов деятельности учащихся в системе дополнительного образования. Учебные и воспитательные задачи решаются непосредственно в процессе работы над спектаклем, а теоретические сведения даются в ходе подготовки над сценическим репертуаром.

Образовательная деятельность школьного театра связана с поиском модели художественно-творческого развития школьников в условиях системы дополнительного образования детей на основе синтеза искусств (сценическое искусство, вокал, литературное творчество) в разных видах художественной деятельности (восприятие, исполнительство, творчество).

Психолого-педагогическую основу работы объединения составляют:

- положения теории Л.С. Выготского и Б.М. Теплова, нашедшие отражение в Концепции художественного образования (1992 г.) о специфике художественно-творческого развития ребёнка и праве каждого ребёнка, независимо от наличного уровня развития его способностей, на полноценное художественное образование;

- идеи использования синтеза искусств в художественном образовании подрастающего поколения (В. Ванслов, Б. Неменский, С. Московская и др.);

- теоретические и методические разработки в области начального литературного образования, театральной и музыкальной педагогики (К.И. Чуковский, В.И. Глоцер, В.А.

Левин, О.С. Ушакова, Л.Е. Стрельцова, А.П. Ершова, Е.К. Чухман, Н.А. Опарина, Н.И. Чистякова, Н.А. Ветлугина, О.П. Радынова и др.);

- общепедагогические принципы (последовательность, систематичность, доступность, эффективность) обучения.

Цель программы – содействие личностному развитию школьников 7-17 лет средствами комплексного подхода в художественном образовании (через создание и деятельность самодеятельного театрально-музыкального коллектива).

Задачи в области театрального искусства:

- организация начального литературного образования (НЛО) и детского литературного творчества; – закрепить знания детей о различных литературных жанрах, стилях; основах стихосложения и т.д.;

- дать основы художественного анализа литературного произведения в процессе ознакомления со спецификой и историей сказочного жанра;

- содействовать развитию поэтического слуха в процессе восприятия, игр, инсценирования, различных форм сочинительства в разных жанрах;

- организовать художественно-речевую и театрализованную деятельность; – содействовать развитию выразительности речи детей в процессе работы над техникой, интонацией, исполнением чтецких номеров;

- содействовать развитию сценических способностей детей (в плане соотношения интонационной и пластической выразительности образа, взаимодействия с партнёром, контакта со зрителем и т.д.);

- предоставить детям опыт эмоционально-творческих переживаний в процессе постановки и показа спектакля; организации театрализованно-досуговой деятельности. Задачи в области основ вокального искусства:

- дать детям основы вокально-технической культуры исполнения;
- добиться овладения певческим дыханием как важнейшим фактором голосообразования;
- добиться овладения звукообразованием, высокой вокальной позицией, дикцией, различными способами звуковедения;
- воспитать у детей навыки чистой интонации на базе развития слуха;
- воспитать у детей навыки эмоциональной выразительности исполнения, включающей в себя тембр, динамику, фразировку;
- организовать детский вокальный ансамбль;
- научить детей пению в вокальном ансамбле;
- сформировать нравственно-эстетические идеалы, содействовать развитию и воспитанию духовной культуры;
- научить основам сценического движения и сценического танца;
- развивать у детей чувство ритма, двигательную координацию, владение своим телом;
- развивать у детей навыки пластической импровизации, пантомимики; – научить детей использованию простых танцевальных движений в воплощении сценического материала.

Программа в ряде элементов перекликается с существующими в данной области (её технологической основой можно считать программу «Актерское мастерство» А.П. Ершовой и В.М. Букатова). Но все содержательные и методические аспекты настоящей программы адаптированы к занятиям разновозрастного объединения и комплекса ознакомительных, исполнительских и творческих занятий.

В общепедагогическом плане программа ориентирована на удовлетворение общественной потребности в художественном образовании в системе учреждений дополнительного образования с массовым контингентом обучающихся, в развитии коммуникативной и эмоциональной сферы личности ребёнка, содействии социализации и способности к сотрудничеству в продуктивной деятельности, выявлении и развитии задатков и творческих способностей младших школьников.

Частнодидактический аспект программы связан с развитием художественных способностей детей в конкретных направлениях:

- художественно-речевая и театрализованная деятельность;
- основы вокального искусства и вокального ансамбля;
- основы сценического движения и сценического танца.

Отличительной особенностью программы является деятельный подход к обучению, развитию, воспитанию ребенка средствами интеграции, т.е. воспитанник в течение одного года обучения остается вовлеченным в продуктивную созидательную деятельность, позволяющую ему с одной стороны выступать в качестве исполнителя, а с другой – автора-творца. Это требует от обучающегося самостоятельности, внутренней свободы, оригинальности мышления. Организация творческого процесса целиком и полностью лежит на плечах педагога, который на всех этапах занятия является для каждого воспитанника соавтором и сотворцом. Поэтому определяющим направлением творческого процесса программы является педагогика сотрудничества, в которой преподаватель является не авторитарным руководителем, а участвует в творческом процессе наравне с воспитанником, что создает особый психологический климат, способствующий раскрепощению обучающихся, их сближению друг с другом и раскрытию их внутреннего мира.

Методической особенностью обучения в программе является личностно ориентированная технология обучения, т.е. используются педагогические приемы, принципы, методы и формы для реализации творческого потенциала каждого ребенка.

Возраст детей. Срок реализации, кол-во в группе. Программа рассчитана на групповую работу с детьми 7-17 лет, количество детей в группе до 20 человек, Срок

обучения 1 год. Разработка данной программы обусловлена поиском оптимальных форм работы со школьниками в системе дополнительного образования, а также является попыткой систематизировать методы, знания и приемы для практического применения при организации театрального кружка в общеобразовательной школе.

Программа рассчитана на 34 часа. **Продолжительность занятия** составляет один академический час в неделю. Возможно дистантное освоение программы.

Планируемые результаты освоения программы:

личностные:

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;
- проявление индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании;
- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.

метапредметные:

- умение пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;
- понимание и применение полученную информацию при выполнении заданий;
- умение включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность
- умение работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- слушать собеседника;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

предметные:

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
- различать произведения по жанру;
- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
- видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
- сочинять этюды по сказкам;
- умению выразить разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злора, удивление, восхищение)

Учебный план

№	Наименование разделов, тем	Количество часов по каждой теме		Итого
		Теоретические занятия	Практические занятия	
1	Вводная беседа. Знакомство с программой кружка. Выборы актива кружка.	1		1
2	История возникновения театра.	1		1
3	Современный театр. Театры Крыма	1		1

4	Театральный словарь. Культура и техника речи	1		1
5	Игры на развитие внимания («Имена», «Цвета», «Краски», т.д.)		1	1
6	Игры со словами, развивающие связную образную речь. («На что похоже задуманное?»).		1	1
	Ритмопластика			
7	Тренировка ритмичности движений.		1	1
8	Испытание пантомимой. Пантомимические этюды «Один делает, другой мешает». («Движение в образе», «Ожидание», «Диалог»).		1	1
	Театральная игра			
9	Знакомство со структурой современного театра, его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, гример.	1		1
10	Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование представления о составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику).		1	1
11	Театр-экспромт.		1	1
12	Составление сценария «Новогодняя история».	1		1
13	Распределение ролей. Выразительное чтение по ролям.		1	1
14	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. Отработка ролей.		1	1
15	Подбор музыкального сопровождения к сценарию сказки. Изготовление декораций, костюмов. Репетиция.		1	1
16	Подготовка сценического тематического этюда		2	2
17	Анализ выступления организаторами и участниками. Коллективное планирование следующего дела.	1		1
	Этика и этикет			
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).	1		1

19	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.		1	1
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		1
21	Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов «Критика», «Спор».)		1	1
	Культура и техника речи		1	1
22	Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.		1	1
23	Игры по развитию языковой догадки («Рифма»)		1	1
	Ритмопластика			
24	Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить карандаш лезвием и т.п.)		1	1
25	Подготовка сценического тематического этюда		2	2
26	Тренировка ритмичности движений.		1	1
	Театральная игра			
27	Сценические этюды на воображение. Изображение различных звуков и шумов, «иллюстрируя» чтение отрывков текста. Этюд на состояние ожидания в заданной ситуации (5 человек одновременно).		1	1
28	Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением		1	1
29	Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики.		1	1
30	Подготовка сценического тематического этюда		2	2

Календарный учебный график

Начало учебного года – сентябрь 2022г. Конец учебного года – 25 мая.

Продолжительность учебного периода

Учебный период	Срок начала	Срок окончания	Количество учебных недель
1 четверть	01.09.2021	29.10.2021	8 недель 3 дня
2 четверть	08.11.2021	30.12.2021	7 недель 4 дня

3 четверть	10.01.2022	11.03.2022	8 недель 3 дня
4 четверть	28.03.2022	25.05.2022	9 недель

Продолжительность учебного года 34 недели (170 дней).

Продолжительность уроков – 1 учебный час.

Продолжительность каникул:

Учебный период	Срок начала	Срок окончания	Количество дней
Осенние	30.10.2021	07.11.2021	9
Зимние	31.12.2021	09.01.2021	10
Весенние	19.03.2022	27.03.2022	9
Итого			28

График работы кружка: суббота 16.00-16.45. Кабинет №11.

Содержание программы дополнительного образования

Вводная беседа. Знакомство с программой театра. Выборы актива кружка. История театра. Современного театра. Театры Крыма возникновения театра. Театральный словарь.

Культура и техника речи. Игры на развитие внимания («Имена», «Цвета», «Краски», т.д.). Игры со словами, развивающие связную образную речь. («На что похоже задуманное?»).

Ритмопластика. Тренировка ритмичности движений. Испытание пантомимой. Пантомимические этюды «Один делает, другой мешает». («Движение в образе», «Ожидание», «Диалог»). Театральная игра. Знакомство со структурой современного театра, его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование представления о составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику). Театр-экспромт.

Составление сценария «Новогодняя история». Распределение ролей. Выразительное чтение по ролям. 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. Отработка ролей. Изготовление декораций, костюмов. Репетиция. Подготовка сценического тематического этюда. Анализ выступления организаторами и участниками. Коллективное планирование следующего дела.

Этика и этикет. 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). 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. 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») Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов «Критика», «Спор».) Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. Игры по развитию языковой догадки («Рифма»).

Ритмопластика. Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить карандаш лезвием и т.п.). Подготовка сценического тематического этюда. Тренировка ритмичности движений.

Театральная игра. Сценические этюды на воображение. Изображение различных звуков и шумов, «иллюстрируя» чтение отрывков текста. Этюд на состояние ожидания в заданной ситуации (5 человек одновременно). Отработка ролей. Работа над мимикой при

диалоге, логическим ударением. Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики. Подготовка сценического тематического этюда.

Ожидаемые результаты

- активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей действительности;
- развитая эмоциональная сфера личности;
- гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном контексте и содержании;
- развитие творческого потенциала личности;
- развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и результат своей собственной деятельности;
- формирование технических умений в определённой деятельностной сфере;
- развитие исполнительских способностей.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Способы проверки результатов обучения

Диагностика по методике О.С. Ушаковой (знания о жанровых и стилистических особенностях произведений литературы, уровень начитанности и способности в области словесного творчества, авторские сочинительские произведения или сочинительство в соавторстве).

Организация художественно-речевой и театрализованной деятельности

Диагностика:

- техники речи (артикуляция, дикция, орфоэпия, тембр, темп и т.д.);
- интонационной выразительности речи (способность к интонированию по образцу, по заданию, на основе образа);
- уровня развития исполнительских умений (на основе исполнения ребёнком художественного произведения);
- уровня моторно-двигательного развития (чувство ритма, пластика, координация движений);
- уровня коммуникативного и рефлексивного развития (в процессе беседы с ребёнком).

Основы вокального искусства и организация вокального ансамбля

Диагностика музыкальных данных:

- слуха (определение количества и высоты звуков);
- ритма (повторение ритмических построений);
- голосовых данных (исполнение знакомой песни с сопровождением и без него);
- интонационно-слуховых данных (на основе доступного музыкального материала);
- музыкальной памяти (на основе небольших музыкальных построений).

Методы и формы диагностики могут варьироваться (беседа, игра, театрализация, досуг и т.д.). В качестве параметра определения достигнутых результатов служит уровень овладения художественными умениями и творческие достижения каждого обучающегося.

Основы сценического движения и сценического танца

Диагностика:

- физического и соматического здоровья ребёнка;
- уровня развития двигательной координации и чувства ритма;
- готовности и умения воспроизвести танцевальные движения на предложенную музыку.

В качестве **промежуточных результатов** работы могут рассматриваться: подготовка сольных исполнительских номеров (чтецких, вокальных) или отдельных групповых композиций (сценок, ансамблей); постановка музыкально-драматических спектаклей, подготовленных участниками объединения.

О результате обучения можно судить по двум группам показателей по системе разработанных критериев:

предметным и метапредметным, фиксирующим общеучебные знания, умения и навыки;

личностным, выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий по данной программе.

В процессе проведения занятий проводится индивидуальная оценка уровня полученных навыков, развитие мировоззрения, повышение эрудированности, путём наблюдения за ребёнком, его успехами.

При проведении занятий практикуется коллективное обсуждение трудностей, совместный поиск правильных решений.

Критерии оценивания результативности обучения

Уровень	Теоретическое знание	Уровень развития мыслительной деятельности	Технические умения, навыки	Социальное взаимодействие и коммуникабельность	Форма представления индивидуальных достижений
Творческий (наивысший уровень)	Владение театральной терминологией, умение анализировать художественное произведение. Знание жанров искусства.	Высокий уровень образного мышления: самостоятельное создание ярких выразительных оригинальных образов. Высокая творческая активность, фантазия. Наличие художественного творческого мышления.	Свободное владение разнообразными жанрами. Умение импровизировать. Способность к яркому индивидуальному творческому самовыражению.	Умеет выполнять различные социальные роли в работе команды, находит общий язык, способен к партнерскому взаимодействию. Способность принимать ответственные решения, быть лидером.	Участие в окружных, городских, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах. Победы и участие. Творческие мастерские.
Продуктивный (высокий уровень)	Знание жанров. Умение анализировать	Средний уровень образного мышления:	Владение более широким спектром	Находит общий язык со сверстниками, способен к	Победы и участие в районных, окружных.

	ть произведенийе.	Наличие творческой активности, фантазии.	художественных материалов.	партнерскому взаимодействию, умеет работать в команде.	Участие в районных конкурсах детского творчества.
Репродуктивный (средний уровень)	Частичное знание жанров.	Нет самостоятельности и в создании новых оригинальных образов. Слабо развита фантазия и образное мышление.	Владение элементарными навыками импровизации и простых художественных произведений.	Находит общий язык со сверстниками, способен к партнерскому взаимодействию, способен выполнять определенную задачу в командной работе.	Участие в школьных мероприятиях.
Посредственный (низкий уровень)	Нет представлений о жанрах.	Возникают сложности с образным мышлением на заданную тему, слабо развита фантазия.	Не владеет элементарными навыками импровизации и художественных произведений.	Находит общий язык со сверстниками, способен к партнерскому взаимодействию.	Не участвует в мероприятиях.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Методическое обеспечение реализации программы включает, прежде всего, разнообразие форм проведения занятий.

Основные формы организации занятий

Используются следующие формы занятий:

- ознакомительное (беседа, показ, просмотр, встреча или интервью с деятелем искусства и т.д.);
- исполнительское (тематическое или предметное);
- творческое (импровизационное, сочинительское, игровое);
- комбинированное или комплексное.

В ходе ознакомительного занятия дети знакомятся с различными аспектами той или иной области, направления, вида искусства, являющегося предметом образовательной и творческой деятельности объединения. Например, с творчеством конкретного деятеля искусств, с направлением в искусстве (жанром, видом театрального, музыкального, изобразительного искусства), с особенностями конкретной исторической эпохи, отразившимися в истории искусства и т.д. Показ (демонстрация, исполнение произведений искусства, сопровождаемое рассказом об этом произведении) проводится, как правило, самим педагогом и используется как вводное занятие при знакомстве с музыкальным или театральным репертуаром. При просмотре в роли исполнителя выступает другой профессиональный исполнитель или коллектив, педагог в таком случае выполняет роль комментатора в начале или после просмотра. Наиболее часто используемой в ознакомительном занятии формой является беседа – целенаправленно

организованный и содержательно продуманный диалог с ведущей ролью педагога на заранее запланированную тему (показ или просмотр могут стать составной частью беседы). Методика проведения беседы ориентирована на включение в разговор всей группы, то есть на полилог, а не на диалог с одним-двумя наиболее активными и заинтересованными детьми. Также в ходе беседы важно создать определенный «эмоциональный накал», транслируемый в первую очередь заинтересованной и эмоциональной позицией педагога. Результаты беседы должны использоваться в последующей работе и побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации по данной теме. В ходе исполнительского занятия главной решаемой задачей является развитие технических навыков и художественных способностей детей в исполнительской деятельности на разных ее этапах. Оно занимает центральное место в деятельности театрально-музыкального творческого объединения. Подобные занятия могут быть тематическими или предметными, проводиться в коллективной или индивидуальной форме.

Методические приёмы, используемые педагогом, должны обеспечить соблюдение пропорций технической, тренинговой и исполнительско-творческой деятельности детей в ходе занятия, создать эмоционально-образный настрой всех участников на совместную деятельность, обеспечить включение всех детей группы в процесс занятия на каждом отрезке времени в сочетании с индивидуальным подходом к каждому ребёнку. Важно, чтобы в ходе занятия и после него педагог мог оценить деятельность детей с точки зрения динамики изменения их исполнительского роста, а также, чтобы и сами дети приобретали в ходе таких занятий навыки самооценки.

Предметное исполнительское занятие имеет достаточно чёткую внутреннюю структуру (разминка, тренинг, работа над закреплением старого материала, разучивание нового, оценка проведённой работы).

Тематическое исполнительское занятие может иметь более свободную структуру, в нём комбинируются разные виды деятельности детей, оно (особенно при работе с младшими школьниками) имеет, чаще всего, игровую форму («Путешествие в сказку», «Синяя страна» и т.п.).

В творческом занятии создаются условия для развития общих и специальных творческих способностей детей на основе создания конкретных продуктов детского творчества (материального или духовного характера). В подготовке такого занятия необходим творческий подход; типовой структуры здесь не предполагается (независимо от возраста детей). Условно можно охарактеризовать занятия этого вида по преимущественно используемым приёмам и видам организации деятельности: импровизация, сочинительство, поисковая или творческая игра и т.д. (хотя они могут сочетаться и на одном занятии). Творческое занятие может проводиться как самостоятельное или как вторая часть комплексного занятия (например, предваряться ознакомительной беседой или показом). При импровизационной форме педагог направляет деятельность детей на ту или иную интерпретацию существующего произведения (исполнение его в определённом стиле, пародирование произведения и т.д.), чтобы выявить и развить способность ребёнка к импровизации. В другом случае перед детьми ставится задача сочинить или «досочинить» какое-либо произведение на определённую тему, сюжет, по опорным сигналам (рисунки, музыкальный размер, пиктограмма и т.п.). Такая работа может носить индивидуальный и коллективный характер. Сходными по решаемым задачам являются игровые творческие занятия, где задаётся направленность игры («Звук превратился в жест», «Сказка наизнанку», «Колобок и Царевна-Лягушка», «Буратино подружился с Карabasом», «Скрипичный и басовый ключи поменялись местами», «Эхо», «Обезьяна и ее тень» и т.д.).

Комбинированные и комплексные занятия решают задачи художественно-эстетического развития личности ребёнка в разных направлениях (музыка + театр, театр + изобразительная деятельность, музыка + литературное творчество и т.д.),

являясь технологическим воплощением идеи синтеза искусств и артпедагогического подхода в образовании. Такое занятие сочетает элементы разных форм и позволяет развивать разные личностные стороны участников «Амплуа». Кроме этого, в работе объединения используются и другие формы.

Экскурсия – коллективное посещение музеев, выставок, достопримечательных мест, а также поездки с учебными или культурно-просветительскими целями. Такая форма внеаудиторной работы обеспечивает наглядность обучения. Экскурсии для детей, занимающихся в объединении, проводятся либо профессиональным экскурсоводом (Музей театра кукол им. С.В. Образцова; Музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки; Студия Мосфильм; Студия АНИМА-фильм; Политехнический музей и т.д.), либо самим педагогом. Важное место в методах работы объединения имеет совместное проведение досуга. Досуговая работа способствует развитию интереса детей к занятиям, новому взгляду на товарищей по объединению и педагогов и осознанию своего единства, развитию эмоциональной и познавательной сферы и т.д. Ведущей в досуговой работе является игровая деятельность в самом широком смысле этого слова.

Особое место в методическом обеспечении деятельности объединения играет тренинг – специальная систематическая тренировка, обучение по заранее отработанной методике, сконцентрированное на формировании и совершенствовании определенных умений, навыков и их комбинаций. Тренинг используется для решения преимущественно обучающих и технических задач; кроме того, в работе объединения возможно и целесообразно использование психологического тренинга как метода активного социально-психологического развития и обучения. В последнем случае тренинг используется в целях совершенствования разных сторон личностного развития и в целях коррекции и преодоления проблем личностного развития. Формы проведения тренингов могут быть различны (индивидуальные, парные, малыми группами и целыми группами объединения).

По ведущему способу (виду) деятельности тренинги можно подразделить на

- технические (используемые для отработки определенных движений, быстроты реакции, навыков, операций исполнительского мастерства и т.п.)
- игровые (используемые преимущественно в психотренингах
- ролевые игры, психодрама, психогимнастика; либо сходные по задачам с техническими, но решающие их в игровой форме
- особенно часто это необходимо в работе с детьми младшего возраста)
- контактные (связанные с отработкой умений обучающихся работать в паре или в ансамбле; в психотренингах
- для решения задач коммуникативного развития и проблем в общении).

Основой любой тренинговой технологии обучающего характера является формирование устойчивого психо-динамического стереотипа на основе осмысленного многократного повторения определенной совокупности действий. При этом важен именно момент осмысленности, интереса к действию, который возникает из содержания и стиля постановки тренинговой задачи (иначе тренинг превращается в дрессуру). Поэтому и содержание тренинга, и его словесное и наглядное (при необходимости) оформление, и преподнесение детям должны быть тщательно продуманы, ярки, образны, эмоциональны и, конечно, результативны. Тренинг обучающего характера, как правило, проводится в первой части занятия как техническая разминка (пальчиковая гимнастика, психогимнастика, упражнения на беглость руки и скорость реакции, этюды и т.д.). Вместе с тем игровые обучающие тренинги охотно воспринимаются детьми и в середине занятия как разминочное упражнение (а при хорошей организации и продуманной интересной форме – и как отдых). При этом необходимо отметить, что даже неигровой тренинг по форме должен быть привлекателен; дети должны знать и понимать, зачем

проводится то или иное упражнение, зная правила его выполнения, учиться операциям самоконтроля в процессе тренинга.

Психологический тренинг может быть использован как специально (скажем, разыгрывание психодрамы при возникновении сложной ситуации внутри коллектива, или при обнаружившемся в результате диагностики низком уровне произвольного внимания большей части детей группы, или при сильном переживании детьми творческого неуспеха на конкурсе и т.п.), так и ситуативно (утомление детей, спад интереса к занятию, переживание разочарования неуспехом во время занятия и т.п.).

Используются такие виды тренингов:

– психогимнастика (Н. Чистякова, Н. Самоукина и др.)

– комплексы коротких упражнений-этюдов мимического, пластического, жестового, двигательного характера (релаксационные, адаптационные, позиционные, защитные, сенсорные);

– мозговой штурм (А. Осборн) как организация групповой формы мышления, не только позволяющей объединить творческие усилия отдельных индивидов, но и способствовать проявлению и повышению творческого потенциала каждого члена группы. Его цель – формирование алогического стиля мышления, свободного от контроля и критики рассудочного сознания; создание творческой атмосферы, обеспечивающей радость интеллектуального общения. Мозговой штурм может быть использован в начале большой работы (поиск режиссерского решения при постановке спектакля, выбор средств визуализации музыкального произведения и т.п.) и в процессе творческих занятий;

– синектика (У. Гордон, С. Альтшуллер) – «соединение разнородного» в творчестве и игре. Ее цель – формирование у личности особого видения проблемы, опирающегося на образы, метафоры, сравнения, аналогии, способствующие превращению известного в неизвестное, обычного в необычное; формирование аналогического мышления, центральную роль в котором играет критика. К средствам методического обеспечения относится и работа на перемене. В работе с детьми младшего возраста, при проведении комбинированных, комплексных и тематических занятий необходимым детям «содержательный отдых», смена видов деятельности, движение, релаксация могут быть уже включены в содержание (как правило, между технической и творческой частями или между повторением старого и разучиванием нового репертуара).

Специфика работы театрально-музыкального творческого объединения также предполагает определённую форму построения занятий. Каждое занятие целесообразно начинать с «технической части» – наработки навыков актёрской игры, сценического мастерства и вокальной техники (распевания). Продолжительность разминки до 20 минут.

С самого начала обучения актёрскому мастерству необходимо развивать у учащихся «чувство локтя». Театр – искусство коллективное. Поэтому данные упражнения целесообразны не только на начальном этапе, но и на протяжении всего периода обучения как средство собрать внимание, мобилизовать, разделить на творческие команды группу перед началом занятия, репетиции. Групповые упражнения вырабатывают умение чувствовать своих партнёров. Используется комплекс упражнений такого рода: «встать по пальцам», «собрать разобранные предметы», «собрать радугу», «собрать одноцветные цветки из лепестков», «собрать разрезанные картинки», «поменяться местами», «японская машинка», «третий лишний» и др. При выполнении упражнений поощряется импровизационность, умение обучающихся придумать как можно больше разных этюдов в рамках заданного упражнения.

Специальные упражнения посвящены отработке техники бессловесного действия как основы физического действия на сцене. Отрабатываются такие элементы этой техники, как: – вход, то есть любое движение к объекту (реальному – видимому или невидимому зрителю, воображаемому; одушевлённому или неодушевлённому; материальному или нематериальному).

Виды входа (этюды и упражнения): «к цели, к делу, думая, ища, уходя»;

– оценка (первый момент всякого осознаваемого субъектом действия, когда цель его только возникает в сознании);

– мобилизация (та или иная концентрация внимания человека на цели). Ей предшествует «мобилизованность» – степень готовности человека к деятельности до уяснения цели (до оценки). После оценки мобилизованность переходит в ту или иную мобилизацию. Мобилизованность выражается в общей собранности внимания и, следовательно, в направлении взгляда, в глазах, в дыхании, в общей подтянутости мускулатуры тела и, в частности, позвоночника. Это – рабочее состояние тела, его приспособленность к затрате усилий и относительно широкому выбору действий;

– пристройка, которая начинается немедленно после оценки, когда в сознании возникает конкретная, предметная цель; это – преодоление физических преград, препятствий на пути к цели. Пристройка бывает двух видов: для воздействия на неодушевленные предметы и для воздействия на партнера. Большое внимание при тренинге пристройки уделяется выработке умения подсознательно ощущать свой вес как вид изменения в бессловесном действии (три вида веса – тяжёлый, лёгкий, «с достоинством»);

– воздейстѐие (непосредственное воздействие на партнёров в той или иной форме). Объектом словесного воздействия является сознание человека; воздействие на сознание партнера производится с целью переделать его, перестроить, приспособить к интересам действующего. Имеется шесть «адресов» воздействия на сознание – внимание, чувство, воображение, память, мышление и воля. При словесном воздействии особое значение имеет лепка фразы. Действовать словами – это значит рисовать ими картину не для слуха, а для глаза партнёра, внедрять в его сознание свои видения. Чтобы действовать словами, нужно, прежде всего, видеть, отчётливо представлять себе то, о чём говоришь. Средство такого рисования – использование всего диапазона голоса. Рисуемая словами картина в зависимости от её содержания состоит из более крупных и более мелких частей – элементов и их связей (в том числе, из общих логических и интонационных конструкций). Внутренняя психологическая сторона «лепки фразы» заключается в умении видеть не только присутствующие в ней элементы, а цельную картину, состоящую из отдельных частей: Субординация ударных слов в различных фразах при рисовании одной картины создаёт перспективу речи, увлекающую слушателей. Средства словесной живописи – паузы, повышения, понижения, усиление, ослабление звука и темп. Этими средствами выделяются ударные слова. Упражнения по «лепке фразы», используемые в объединении: медленное чтение, выделение ударных слов, словесный рисунок, наблюдение, цифры или «тарабарский язык» и др.

Значительное место в методике развития сценических способностей учащихся занимает тренинг пластики. Пластика (пластичность) в искусстве – художественная выразительность объёмной формы, достигаемая за счет эмоциональности, образной убедительности, внутренней смысловой наполненности скульптурной формы, а в театральной педагогике: – средство физического совершенствования организма ребёнка; – раздел основ актерского мастерства; – одно из выразительных средств сценического действия. Основная задача занятий пластикой в театральной педагогике – гармонизация взаимодействия тела, разума и эмоций человека и его взаимодействий с миром. Упражнения и игры на развитие пластических способностей очень нравятся детям, несут необходимую для них эмоциональную и образно-смысловую нагрузку (дают возможность то отдохнуть, то сосредоточиться, то подвигаться). Их можно весьма органично и продуктивно сочетать с дыхательной и артикуляционной гимнастикой, этюдами на бессловесное действие; они дают детям возможность творчески, выразительно проявить себя и увидеть другого; наконец, в них решается

множество специальных задач развития сценических способностей детей (кинестатических ощущений, чувства ритма, контакта с партнером, чувства меры и т.д.). В работе с детьми могут использоваться как подвижные игры с постепенно усложняющимся пластическим компонентом правил («Море», «Испорченный телефон» и т.д.), так и специальные упражнения и этюды. В занятиях по пластике решаются задачи:

- физический и эмоциональный разогрев;
- концентрация внимания;
- релаксация, расслабление;
- координация движений и равновесие;
- освоение пространства;
- создание образа.

Для тренировки пластики используется целый комплекс специальных пластических упражнений: «Волшебная булавка» (на воображение), «Переход в Зазеркалье» (на внимание, воображение и быстроту реакции), «Два кота» (на память и воображение), «Перетягивание верёвки» (на воображение и раскрепощение), «Падающие мячи» (на воображение и раскрепощение), «Ритмическое эхо» (на развитие чувства темпоритма), «Спасатели» (на быстроту реакции и мобилизацию), «Тир» (на внимание и быстроту реакции), «Каша в кастрюле» (на раскрепощение и воображение), «Ямы в воде» (на быстроту реакции и воображение), «Слепой ловит невидимку» (на воображение и быстроту реакции), «Неприятные ощущения» (на память и воображение), «Краски» и «Мокрая курица» (на воображение и раскрепощение), «Хрустальный шар» (на воображение и восстановление энергетического баланса малой группы).

Примерный репертуарный перечень

Литературно-драматический материал

1. Берестов В. «Сказка», «Дракон» и др. стихи. 2. Заходер Б. «Кит и кот», «Бочонок-собачонок» и др. стихи. 3. Маршак С. «Кошкин дом», «Дом, который построил Джек», «Сказка о глупом мышонке», «Двенадцать месяцев» и др. стихи. 4. Михалков С. «А что у вас?», «Одна рифма». 5. Остер Г. «Вредные советы» и др. стихи. 6. Сеф Р. «Ключ от сказки» и др. стихи. 7. Самойлов Д. «Жил-был слонёнок», «Слонёнок идет учиться». 8. Синявский Б. «Веселая квампания» и др. стихи. 9. Успенский Э. «Память» и др. стихи. 10. Хармс Д. «Врун», «Очень-очень вкусный пирог», «Кораблик». 11. Чуковский К. «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Айболит» «Котауси и мауси», «Телефон»; др. стихи и загадки. 12. «Волк и семеро козлят» – по мотивам народной сказки и сказки Ю. Энтина. 13. «Приключения Буратино» – по мотивам сказки А.Н. Толстого. 14. «Красная Шапочка» – по мотивам сказки Ш. Перро. 15. «Белоснежка и семь гномов» – по мотивам сказок братьев Гримм, А.С. Пушкина и У. Диснея.

Песенно-музыкальный репертуар

1. Варламов А. «Весёлая мышка» и др. песни. 2. Гладков Г. «Бременские музыканты» и др. песни. 3. Гладков Гр. «А может быть, ворона...» и др. песни. 4. Козлов В. «Какадурик» и др. песни. 5. Паулс Р. «Алфавит» и др. песни. 6. Стариков А. «Весёлый старичок», «Наоборот» и др. песни. 7. Крылатов Е. «Крылатые качели» и др. песни. 8. Рыбников Ю. – Энтин Ю. «Волк и семеро козлят». 9. Славкин М. «Поёт детский хор». 10. Шаинский В. «Вместе весело шагать...» и др. песни. 11. Манчини Г. Музыка к мультипликационному фильму «Белоснежка и семь гномов».

Список литературы

Литература для педагога

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1983.
2. Белова В.В. Дополнительное образование: некоторые вопросы программирования. – М., 1997.
3. Березина В.А. Дополнительное образование детей как средство их творческого развития. – М., 1998.

4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.
5. Богданова Р.У. Проектирование образовательных программ в учреждениях дополнительного образования. // Принципы обновления программного обеспечения в учреждениях дополнительного образования. – СПб., 1995.
6. Буйлова Л.П. Как разработать авторскую программу? (рекомендации педагогу дополнительного образования). – М., 1999.
7. Ветлугина Н.А., Держинская И.Л., Комиссарова Л.Н. Музыкальные занятия в детском саду. – М., 1984.
8. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983.
9. Воспитание юного москвича в системе дополнительного образования. Материалы научно-практической конференции 19-21.02.1997. – М., 1997.
10. Гагай В.В. Диагностика творческих способностей. – Шадринск, 1997.
11. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1997.
12. Ершова А.П. Режиссура урока. – М., 1994.
13. Закон РФ «Об образовании». – М., 1996.
14. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – Шуя, 1993.
15. Иванов В.Д. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М., 1989.
16. Исаенко В.П. Игры наших детей. – М., 1996.
17. Искусство и дети. – М., 1983.
18. Кабанов В.Л. Авторские программы в деятельности образовательных объединений детского парка // Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности учреждений дополнительного образования. Критерии и показатели результативности обучения по образовательным программам. Сборник материалов / Под ред. О.И. Моисеевой. – М., 1998.
19. Кнебель М.О. О действенном анализе театра и роли. В помощь театральной самодеятельности. – М., 1961.
20. Коваль М.Б. Педагогика внешкольного учреждения. – Оренбург, 1993.
21. Кон И. Психология творчества. – М., 1986.
22. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982.
23. Коршунов А. Теория отражения и творчество. – М., 1971.
24. Костева И.А. Образовательная программа учреждения дополнительного образования. – Ульяновск, 1998.
25. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. – М., 1986.
26. Лук А. Психология творчества. – М., 1982.
27. Макшанцева Е. Д. Игры и развлечения в детском саду. – Киев, 1974.
28. Мелик-Пашаев А. Педагогика искусства и творческие способности. – М., 1981.
29. Метлов Н.А. Музыка – детям. – М., 1985.
30. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1989.
31. Морозов И.А., Слепцова И.А. Забавы вокруг печки. – М., 1994.
32. Музыка и движение. Вып. 1. / Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М., 1981.
33. Музыка и движение. Вып. 2. / Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М., 1983.
34. Музыка и движение. Вып. 3. / Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М., 1984.

35. Наумова Н.М., Добрецова Н.В. О подходах к систематизации программ дополнительного образования. // Принципы обновления программного обеспечения в учреждениях дополнительного образования. – СПб., 1995.
36. Научно-педагогические основы разработки и реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей. Сборник. – СПб., 1996.
37. Немов Р.С. Психология. – М., 1990.
38. Никифорова О.А. Исследования по психологии художественного творчества. – М., 1972.
39. Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования и социального воспитания. – М., 1995.
40. Осокина Т.И. Подвижные игры в детском саду. – М., 1986.
41. От внешкольной работы – к дополнительному образованию детей. Сборник нормативных и методических материалов для дополнительного образования детей. – М., 2000.
42. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – М., 1976.
43. Пономарев Я.А. Психология творческого мышления. – М., 1987.
44. Принципы обновления программного обеспечения в учреждениях дополнительного образования. Тезисы и материалы Всероссийской научно-практической конференции. (20-24.03.1995г.). – СПб., 1995.
45. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности учреждений дополнительного образования. Сборник материалов / Под ред. О.М. Моисеевой. – М., 1998.
46. Психология процессов художественного творчества. – М., 1980.
47. Радынова О.П., Катиене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1998.
48. Разноцветный мир детства. – М., 1998.
49. Рожков М.И. Теоретические основы педагогики. – Ярославль, 1994.
50. Розет И. Психология фантазии. – Минск, 1977.
51. Рубина Ю.И. Театральная самодеятельность школьников. – М., 1983.
52. Руднева С.Д., Фиш Э.М. Ритмика. Музыкальное движение. – М., 1972.
53. Сац Н.И. Дети приходят в театр. – М., 1985.
54. Скачков А.В. Дополнительное образование как социально-педагогическая проблема. – Ростов н/Дону, 1996.
55. Титов Б.П. Организация самодеятельного творческого объединения. – Омск, 1995.
56. Требования к образовательным программам дополнительного образования детей. – М., 1999.
57. Тряпицына А.П. Теория проектирования образовательных программ. // Петербургская школа. Теория и практика формирования многовариантной образовательной системы. – СПб., 1994.
58. Фомина А.Б. Научно-педагогические основы разработки и реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей. – М., 1996.
59. Фомина А.Б. Учреждение дополнительного образования детей: инновационная социально-педагогическая модель. – М., 1996.
60. Фомина А.Б., Голованов В.П., Буйлова Л.Н., Филиппова Е.А., Фомина Н.Н. Организационно-педагогические основы развития учреждений дополнительного образования детей. – М., 1998.
61. Хрестоматия по педагогической психологии / Сост. А.И. Красило и А.П. Новгородцева. – М., 1995.
62. Художественное творчество и ребёнок. – Л., 1972.
63. Шишкина В.А. Движение + движение. – М., 1992.
64. Эстетическое воспитание в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1983.

65. Эстетическое воспитание в школе / Под ред. Б.Т. Лихачева. – М., 1980.

Литература для обучающихся и родителей

- a. Волина В. Игра в рифмы. – М., 1999.
- b. Гагай В.В. Диагностика творческих способностей. – Шадринск, 1997.
- c. Королева Е. Музыка в стихах и картинках. – М., 1994.
- d. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. – М., 1991.
- e. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, 1997.
- f. Рубина Ю.И. Театральная самодеятельность школьников. – М., 1983.
- g. Смирнова Н.И. И ... оживают куклы. – М., 1982.
- h. Стрельцова Л. Литература и фантазия. – М., 1982.
- i. Театр, где играют дети / Под ред. А. Никитиной и др. – М., 2002.
- j. Театр. Творчество. Дети. – М., 1995. k. Юдина Е. Азбука музыкально-творческого саморазвития. – М., 1994.