

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ТРАНЗИТ»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор СПб ГБУ
Социальный приют для детей
«Транзит»

/ М. П. Рябко/

Приказ № 07-АХ от 07.03.2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
**«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР.
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ»**

Возрастные группы:

1. Младшая – от 7 до 9 лет.
2. Средняя – от 10 до 14 лет.
3. Старшая – от 15 до 17 лет.

Срок реализации – по завершению программы

Авторы-составители:

Травкина Анастасия Владимировна,
педагог дополнительного образования;
Ошанина Ольга Владимировна,
воспитатель

Санкт-Петербург
2014

Содержание программы дополнительного образования

1.	Пояснительная записка	3–5
2.	Учебно-тематический план	5–6
3.	Содержание образовательной программы	6–9
4.	Методическое обеспечение программы	9–14
5.	Педагогический театр	13–14
6.	Методическое и дидактическое обеспечение программы	14
7.	Список литературы	14

1 Пояснительная записка

Программа имеет **художественную направленность** и связана с основной целью деятельности педагогического персонала социального приюта для детей «Транзит».

Пространству театра требуются профессиональные актеры, основными требованиями к которым становится чуткость, глубина восприятия, внимательность к окружающим, умение «читать» язык настроения и жеста, перевоплощаться, выражая то, что он пронаблюдал. Поэтому ребенок – актер открывает для себя целый мир новых ощущений, делает массу выводов, становясь толерантным по отношению к окружающим, начинает понимать их мотивы и поступки.

Театр становится воспитательным пространством для ребёнка – актера. Ребенок – актер учится побеждать смущение, активно выражать жизненную позицию, учится внутренней дисциплине, сдерживанию эмоций, становится убедителем в диалоге, у него развивается фантазия, память, коммуникативные способности, и даже, если из него не выйдет профессионального актера, из него выйдет гармонично развитая личность, что, является очень важной задачей социальной реабилитации детей.

Цель программы: развитие художественно-эстетического вкуса и приобщение к творческой деятельности.

Задачи:

Воспитательная:

- развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми;
- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;
- развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию, превращать и превращаться;
- учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнёра, а так же принимать данность партнёра педагогом;
- воспитывать культуру поведения в театре и обществе.

Образовательная:

- развивать интерес к сценическому искусству;
- активизировать познавательный интерес;
- пополнять словарный запас;
- знакомить детей с театральной терминологией;
- знакомить детей с видами театрального искусства;
- знакомить с устройством зрительного зала и сцены;

Развивающая:

- развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное мышление;
- снимать зажатость и скованность;
- развивать чувство ритма и координацию движения;
- развивать речевое дыхание и артикуляцию;
- развивать дикцию на материале скороговорок и стихов;
- научиться пользоваться словами, выражающими основные чувства.

Актуальность работы

Основная задача театральной студии направлена на максимальную реализацию творческих возможностей ребенка и познание своего предназначения и умения взаимодействовать с окружающим миром.

Механизм импровизационной структуры педагогического театра, включенного в технологию работы и методического обеспечения программы, позволяет в особой символической форме реконструировать травмирующие ситуации детей и найти возможности их решения.

Задачи групповой терапии могут быть сформулированы следующим образом:

- изменение агрессивных форм поведения по отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе;
- проработка травмирующих ситуаций, изменение смысла переживаний;
- возможность новой интерпретации пережитого;
- осознание и развитие эмоциональной сферы;
- погружение ребенка в атмосферу уважения, доверия, принятия;
- развитие базовых социально-психологических навыков;
- восстановление позитивного отношения к окружающей действительности;
- расширение представлений о мире;
- развитие позитивной перспективы будущего;
- создание системы поддержки в настоящее время и на будущее;
- возвращение ребенка к нормальной жизни.

Работа воспитанников над спектаклями в художественной форме решает проблемы социальной адаптации и учит способности креативно мыслить, спонтанно реагировать на создавшуюся ситуацию, познать себя, свою роль и по возможности пережить тяжелый опыт.

Отличительная особенность программы

Отличительная черта данной программы от остальных уже существующих в том, что здесь идёт акцент на многонациональность наших ребят, а это языковой, культурный и религиозный барьер между детьми.

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной программы от 5 до 17 лет.

Данная программа рассчитана на 108 часов обучения, и охватывает три возрастных группы: младшая (от 5 до 7 лет), средняя (от 8 до 12 лет) и старшая (от 13 до 17 лет).

Все группы – группы переменного состава.

Срок реализации – по завершению программы.

Особенностью подобных групп является, с одной стороны, относительная возрастная близость занимающихся в них детей, что позволяет использовать в работе с каждой группой методы, наиболее эффективные и приемлемые в данном возрасте. С другой стороны, интегрирование в одной группе детей разного возраста и уровня развития позволяет осуществлять развитие и воспитание не только за счет педагогической работы, но и за счет процесса межвозрастного общения детей.

Несмотря на то, что каждая группа имеет свои собственные задачи и направления деятельности, взаимное общение между группами происходит как во время повседневных занятий, так и во время внутрисклудийных мероприятий и совместных работ. Старшие, более опытные учащиеся привлекаются к занятиям с младшими в качестве партнеров и педагогов.

Работа с воспитанниками проводится по развивающим и обучающим программам, которые отличаются друг от друга, прежде всего основными целевыми установками и способами отслеживания результатов. Работа в развивающих программах оценивается по показателям сравнительного личностного роста: интеллектуального, эмоционального, социального, физического. Работа в обучающих программах оценивается по абсолютным критериям овладения предметом. Во всех группах проводятся занятия и по развивающим, и по обучающим программам, однако если в младшей группе преобладают развивающие программы, то для старшей группы (а также внутри каждой группы по годам обучения) акцент постепенно смещается в сторону увеличения доли обучающих программ.

Форма и режим занятий: групповая.

Формы подведения итогов реализации программы: показательные выступления на праздниках, фестивалях.

Этапы работы и учебно-тематический план

1 этап: Ознакомительный. Ознакомление с основами театральной деятельности, основными теоретическими знаниями и развитие установки на саморазвитие.

2 этап: Развивающий. Включение полученных навыков в учебный процесс, детальное усвоение теоретических знаний, первые практические опыты публичных выступлений.

3 этап: Профессиональный. Становление индивидуального рабочего стиля, который складывается из понимания собственных сильных и слабых мест, работа над слабыми местами, выработка собственного взгляда на искусство.

Планируемые знания, умения и навыки по трем этапам работы

Этап	Уметь	Знать
Ознакомительный	Выполнять упражнения первой степени сложности на постановку речи, дыхания, голоса, сценического движения, воображения, фантазии памяти.	Специфику театрального действия, основные категории и термины театральной деятельности, основные упражнения, служащие для тренировки необходимых навыков.
Развивающий	Выполнять упражнения второй степени сложности на выработку основных навыков, уметь придумать характер и вжиться в него, уметь раскрепощаться перед публикой, уметь взаимодействовать с коллективом.	Особенности жанрового своеобразия пьес, типы характеров, понимать темпоритм произведения, особенности строения диалогической речи, основные правила поведения на сцене, знать основные системы театральной игры.
Профессиональный	Выполнять упражнения третьей степени сложности, свободно вживаться в роль, придумывать и режиссировать собственные коллективные этюды (быть лидером, уметь донести до актеров цели, задачи, свое видение произведения), осознавать и уметь создавать атмосферу сценического действия, импровизировать.	Особенности восприятия света, звука, атмосферы, темпоритма произведения, способы вживания в образ, основ импровизации, требования к актерской игре, построению мизансцен, цветотональному решению спектакля, понимание темы конфликта и идеи произведения, знание законов построения пьесы.

2 Учебно-тематический план

№	Наименование раздела	Количество часов	теоретические	практические
1.	Техника речи	14	4	10

2.	Работа над пьесой	12	–	12
3.	Сценическое движение	12	1	11
4.	Теоретические знания	16	16	–
5.	Импровизация	10	–	10
6.	Работа над этюдами	10	–	10
7.	Работа над характером	11	2	9
8.	Репетиции	17	–	17
9.	Индивидуальные занятия	6	–	6
	Всего	108	23	85

Примечание:

Индивидуальная работа ведется по мере необходимости – для работы с отстающими учащимися или при подготовке к различным театрализованным постановкам, где требуется индивидуальное участие воспитанников. Такие занятия проходят как дополнительные после основных занятий.

3 Содержание образовательной программы

Учитывая возрастные и физиологические особенности развития детей младшего, среднего и старшего школьного возраста, в данной программе большое место отводится нескольким основным разделам. Наполнение этих разделов различается по степени сложности для каждой возрастной группы, поэтому представляется необходимым привести содержание образовательной программы в трех вариантах, соответственно возрасту занимающихся.

Младшая группа (от 5 до 7 лет)

1. Техника речи. Работа по данному разделу включает в себя несколько составляющих.

а) **Техника дыхания.** Этот комплекс упражнений облегчен для младшей группы, т.к. в силу физиологических особенностей младшего возраста, сложные упражнения на развитие дыхательного аппарата не допустимы. Однако техника «глубинного» дыхания уже может быть ими освоена в начальных упражнениях цикла.

б) **Упражнения на дикцию, интонацию, голос.** Данный тип упражнений может быть освоен в своем упрощенном варианте учащимися данной группы полностью, за исключением интонационных инвариантов, потому что учащиеся данного возраста еще не до конца улавливают изменение интонации и тона голоса, в силу своих возрастных особенностей.

2. Работа над пьесой.

Постановка цельного объемного произведения в данной возрастной группе не предполагается, т.к. постановка большого произведения слишком сложна, поэтому постановочная работа с данной возрастной группой ограничивается выучиванием и актерским представлением небольших отрывков.

3. Сценическое движение.

Данный раздел представлен упражнениями начального цикла, но данные упражнения представлены в игровых формах. Сохраняя цели и задачи упражнений, игра добавляет увлекательности занятиям, так как целенаправленно работать дети еще не способны. К примеру, это такие упражнения – игры как «Море волнуется раз...» (с последующим артистическим обоснованием позы, в которой замер), «Страна невидимок» и проч.

4. Теоретический комплекс

Информация, которую необходимо усвоить данной возрастной группе подается также в игровой форме. К примеру, изучая конфликт в отрывке, мы играем в игру «Кто с кем поссорился», или, говоря о мизансцене, играем в «Театральные прятки».

5. Импровизация.

Для большинства учащихся данной возрастной группы, импровизация довольно сложна, поэтому мы ограничиваемся фантазированием собственных чувств и ощущений при заданной атмосфере. (Задания на ощущение атмосферы приведены в дополнительных материалах работ М. Чехова и К.С. Станиславского).

6. Работа над этюдами.

Работа над этюдами в данной возрастной группе представляет собой упражнения на разыгрывание предложенных педагогом ситуаций, разыгрывании по ролям известных детям стихотворений и небольших отрывков.

7. Работа над характером

Понимание характера изображаемого лица для данной возрастной группы представляется наиболее продуктивным видом упражнений для воспитания толерантности и внимательного отношения к окружающим. Работа над центром роли, особенностями речи, мимики и жестов выбранных персонажей помогает учащимся лучше понимать окружающих людей, быстрее приспосабливаться к требованиям социума.

8. Индивидуальные занятия

С данной возрастной группой индивидуальные занятия требуются, потому как дети еще не в состоянии ожидать своей очереди, наблюдать за работой товарищей. Индивидуальные занятия проводятся поочередно с каждым учащимся группы в те часы, которые отведены под репетиции, т.к. общей постановки в этой возрастной группе не предполагается.

Средняя группа (от 8 до 12 лет)

1. Техника речи. Работа по данному разделу включает в себя несколько составляющих.

а) **Техника дыхания.** Комплекс упражнений включает в себя тренинги на тренировку диафрагмы, умение правильно распределять напор воздуха во время говорения, выработку интонационной четкости и проч.

б) **Упражнения на дикцию, интонацию, голос.** Данный тип упражнений может быть полностью усвоен учащимися данной группы. Кроме того, данные навыки совершенствуются на практических занятиях по работе с этюдами, на репетициях и при работе над характером персонажа.

2. Работа над пьесой.

В данной возрастной группе предполагается постановка крупных спектаклей в течение года. В нашем случае дети не просто принимают участие в выборе произведения для постановки, но и участвуют в разработке сценария, придумыванию декораций, костюмов, отдельных сцен, образов действующих лиц.

3. Сценическое движение.

Данный раздел представлен упражнениями обучающего цикла, данные упражнения представлены в игровых формах.

4. Теоретический комплекс.

Информация, которую необходимо усвоить данной возрастной группе подается с помощью диалогического метода, когда педагог не просто читает лекцию, но и ведет активный диалог с учащимися, вместе с ними приходя к выводам о закономерности мировой театральной структуры.

5. Импровизация.

На импровизации строится основная часть работы с данной возрастной группой. Учащиеся этого возраста еще не умеют критически оценивать собственные идеи, потому идеи рождаются легко. Постоянная работа в жанре импровизации позволяет создать атмосферу постоянного творческого поиска, учащийся может сразу же увидеть реакцию своих коллег на придуманное и понять, что в его импровизации сделано недостаточно тонко и точно.

6. Работа над этюдами.

Работа над этюдами ведется в жанре импровизации, сочинения и мгновенного воплощения придуманной идеи. На сочинение этюда на заданную тему каждому учащемуся дается всего несколько минут – придумать персонажей, основной конфликт и сюжетные повороты. Он успевает в течение нескольких минут раздать роли актерам и объяснить идею. Такая работа необычайно продуктивна. Кроме того, идет постоянная работа по системе коллективных этюдов К. Станиславского и М. Чехова.

7. Работа над характером

Понимание характера изображаемого лица крайне важно для решения воспитательных и лидерских задач учащихся данной возрастной группы. Учащиеся ведут дневники наблюдений в интернете, где каждый участник группы может ознакомиться с наблюдениями по поводу интересного характера. Работа над характером включает в себе работу над спецификой ядра роли, мимики, движения, особенностей речи, пластики персонажа. В идеале к концу обучения учащиеся должны уметь создать такой образ, чтобы сразу был ясен возраст, характер, пол, настроение изображаемого персонажа.

Старшая группа (от 13 до 17 лет)

Работа со старшей группой отличается от работы с предыдущими возрастными группами – эти учащиеся уже ориентированы на индивидуальное развитие, они посещают занятия в студии (согласно проведенному опросу) для того, чтобы преодолеть свою скованность, обрести лидерские качества, стать более конкурентоспособными, интересными, активными, исправить дефекты речи, невыразительность мимики, голоса, движений. Именно поэтому в данной группе постановка спектакля заменена индивидуальными занятиями, но желающие заниматься именно театральными постановками, принимают участие в спектаклях средней группы.

1. Техника речи. Работа по данному разделу включает в себя несколько составляющих.

а) **Техника дыхания.** Техника дыхания изучается в полном цикле,

б) Упражнения на дикцию, интонацию, голос. Данный тип упражнений должен быть освоен с учащимися данной группы полностью.

2. Сценическое движение.

Данный раздел представлен упражнениями начального цикла, пересекаясь с упражнениями на развитие воображения и внимания.

3. Теоретический комплекс

В этом разделе изучается не только сценография, структура театрального действия, но и труды основных теоретиков театра, драматургов, основы кинодраматургии, делаются попытки создавать собственные произведения.

4. Импровизация.

Для большинства учащихся данной возрастной группы, импровизация уже сложна, однако этот вид деятельности развивает фантазию, логику, увеличивает скорость мышления, помогает быстро реагировать на изменяющиеся условия упражнения.

5. Работа над этюдами.

Работа над этюдами в данной возрастной группе представляет собой упражнения на сочинение и разыгрывание этюдов на предложенную педагогом тему.

7. Работа над характером

Понимание характера изображаемого лица для данной возрастной группы представляется наиболее продуктивным видом упражнений для воспитания толерантности и внимательного отношения к окружающим. Работа над центром роли, особенностями речи, мимики и жестов выбранных персонажей помогает учащимся лучше понимать окружающих людей, быстрее приспосабливаться к требованиям социума.

8. Индивидуальные занятия

С данной возрастной группой индивидуальные занятия требуются, потому что, как многие из занимающихся пришли в театральную студию работать над недостатками, а

публичная работа над ними может их смущать. Индивидуальные занятия проводятся поочередно с каждым учащимся группы в те часы, которые отведены под репетиции, т.к. общей постановки в этой возрастной группе не предполагается.

Учебный план составлен из расчета 4-часовой учебной нагрузки на учебную группу в неделю, т.е. 108 часа в год.

Итоги подводятся в форме представлений на праздниках, участия в фестивалях.

6. Методическое и дидактическое обеспечение программы.

Детская литература, подборка музыкального сопровождения к спектаклям и тематические мероприятия, готовые сценарии спектаклей и утренников, сборники пьес,

Сценические костюмы в ассортименте; сценические парики в ассортименте; сценические маски в ассортименте; сценическая обувь в ассортименте; комплекты для сценического грима (наборы сценического грима; влажные салфетки; вазелин; тоник для снятия макияжа); зеркала; сценический реквизит в ассортименте; в ассортименте: куклы-марионетки, перчаточные куклы, планшетные куклы, куклы Би-ба-бо.

7. Список литературы

1. Кон, И. С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М.: Просвещение, 1985. – 254 с.
2. Лоза, О. Актёрский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2009. – 179 с.
3. Маркова, Е. Современная зарубежная пантомима / Е. Маркова. – М.: Искусство, 1985. – 190 с.
4. Немеровский, А. Б. Пластическая выразительность актёра / А. Б. Немеровский. – М.: Искусство, 1988. – 184 с.
5. Раугул, Р. Д. Грим / Р.Д. Раугул. – М.: Искусство, 1947. – 246 с.
6. Сидорова, Л. К. Организация и содержание работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей: методическое пособие / Л. К. Сидорова. – М.: Айрис Пресс, 2004. – 112 с.
7. Цвынтарный, В. Играем пальчиками и развиваем речь / В. Цвынтарный. – СПб.: Лань, 1997. – 31 с.