

Образовательная программа

«Музыкальный театр»

Учитель: Мызникова Елена Витальевна

Пояснительная записка

**...Таланты будущих поколений могут быть охраняемы
только путем развития и воспитания юных талантов;
для этого же необходимо их раннее узнавание.**

Г.Ревеш

Современная педагогическая наука, смотрящая на образование, как на воспроизведение духовного потенциала человека, располагает разнообразными сферами образовательного воздействия на ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. Сфера искусства рассматривается как пространство, способствующее формированию социально-эстетической активности личности. По мнению современных ученых, педагогов, психологов, раскрытию качеств личности и самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств. Ведь искусство театра представляет собой органический синтез музыки, живописи, риторики, актерского мастерства, сосредотачивает в единой целое средство выразительности, имеющееся в арсенале отдельных искусств, и, тем самым, создает условие для воспитания целостной одаренной личности.

Дополнительная образовательная программа «Волшебный мир театра» относится к программам **художественно-эстетической направленности**, так как ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.

Данная программа **актуальна**, поскольку театр становится способом самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей по программе «Волшебный мир театра» - это не подготовка к вступлению на профессиональную театральную стезю, но проверка действием множества межличностных отношений. В репетиционной комнате приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, решения характерологических конфликтов.

Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в поведение». Дети – актеры от природы. Они сами сочиняют свои роли, сами драматургически обрабатывают материал жизни. Как писал К.С.Станиславский, «детское «как будто бы» куда сильнее нашего магического «если бы». С помощью детского «как будто бы» дети прощаются со своими комплексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного общения.

Карл Ролжерс в своей работе «Свобода учиться» приводил пример того, как обучить ребенка значению слова «горячо». Можно сто раз объяснить ему, что батарея горячая и можно обжечься, если прикоснуться к ней. А можно дать ребенку один раз коснуться радиатора с тем, чтобы он усвоил значение слова на личном опыте. Чтобы обучение привело к результату, оно должно задействовать не только ум, но и вовлекать в значимый опыт всю личность. Именно занятия театрально-сценической деятельностью и дают ребенку тот самый значимый жизненный опыт.

Программа направлена не на создание из ребенка «универсального актера», а на воспитание из него жизненно адаптированного человека психологически готового к различным стрессовым ситуациям.

В процессе занятий педагог опирается также на драмотерапию, или как еще говорят психодраму. Психодрама – это психокоррекционный метод групповой работы, возникший немногим менее 100 лет назад, в результате работы Я.Л. Морено. Актер психодрамы может

даже не владеть актерским мастерством, но готов попытаться ощутить себя творцом жизни. Он может «исправить», может «переиграть» жизнь по-новому. Но в отличие от психодрамы, порой вносящей существенные психические корректировки в установки человека, программа «Волшебный мир театра» помогает ребенку самосовершенствоваться, используя театральную игру как инструмент. Театральная игра для детей должна стать и удовольствием, и развлечением, а на самом деле – инструментом решения конфликтов, способствующим взаимопониманию и самораскрытию.

Специфичность программы проявляется:

✓ в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении основам актерского мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка сценической речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны. Да и сам театр – синтетический вид искусства;

✓ в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных формах занятий, возможности увидеть результаты, получить одобрение и поддержку;

✓ в способе структурирования элементов содержания материала внутри дополнительной образовательной программы.

✓ в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои творческие способности.

В основу программы положены ведущие методологические принципы современной педагогики и психологии:

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в системе с другими. При таком подходе педагогическая система работы с младшими школьниками рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и формы педагогического процесса и предметно-развивающая среда.

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих условий.

3. Деятельностный подход. Деятельность-основа, средства и решающее условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации детей. Это в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.

4. Полусубъектный подход вытекает из того, что сущность человека значительно богаче, разностороннее сложнее, чем его деятельность. Личность рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействия социальной группы, что требует особого внимания к личностной стороне педагогического воздействия с детьми.

5. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и во-вторых, становление его как творческой личности.

В основу программы положен опыт воспитания ребенка, как артиста, творца, исполнителя с позиции театральной «школы переживания», созданной К.С.Станиславским, где учитываются личностный опыт ребенка и уровень психофизического развития.

Основной **целью** программы является обеспечение эстетического, интеллектуального,

нравственного развития воспитанников: Воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.

Цель будет достигнута при решении следующих **задач**:

1. Создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего партнера во взаимодействии.

2. Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в каждом ребенке.

3. Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой культуры, монологической, диалогической формы речи, обучение орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, эффективному общению и речевой выразительности.

4. Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского тренинга.

5. Знакомство с историей и развитием театрального искусства: развитие познавательных интересов через расширение представлений о видах театрального искусства.

Цель первого года обучения: *создание комфортной эмоциональной среды для формирования потребности детей в регулярных занятиях театральной деятельностью.*

Задачи:

- развивать интерес к сценическому искусству;
- развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное мышление;
- снимать зажатость и скованность;
- активизировать познавательный интерес;
- 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;
- развивать чувство ритма и координацию движения;
- развивать речевое дыхание и артикуляцию;
- развивать дикцию на материале скороговорок и стихов;
- пополнять словарный запас;
- учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера;
- научиться пользоваться словами выражающие основные чувства;
- познакомить детей с театральной терминологией;
- познакомить детей с видами театрального искусства;
- познакомить с устройством зрительного зала и сцены;
- воспитывать культуру поведения в театре;

По целевой направленности программа является развивающей

(направлена на решение первостепенных задач, ведущих к самораскрытию детей, к осознанию ими собственной духовной индивидуальности, к ослаблению характерологических конфликтов средствами смежных видов искусств) и

социально-адаптивной

(развивает: отношение к себе - реабилитация «Я» в собственных глазах, достижение уверенности в себе, реставрация и коррекция чувства достоинства, объективная самооценка, укрепление адаптивности;

отношение к другим – способность к доброжелательному критическому восприятию достоинств и недостатков окружающих, формирование навыков адекватного общения, навыков культуры эмоциональной экспрессии;

отношение к реальности – приобретение навыков выбора и принятия решений, мобилизация и самоорганизация, обретение оптимизма в отношении к реальности)

По сложности, по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности программа является интегрированной (объединяет знания из разных областей: литература, театр, изобразительное искусство, музыка, танец перерабатывает их с учетом восприятия одного ребенка на основе театротерапевтических технологий. Внутри каждого года элементы содержания расположены по спиральной системе, т.е. тематические разделы обучения повторяются из года в год на более высоком качественном уровне, расширяя и углубляя при этом материал из различных видов искусств).

Реализация программы проводится в соответствии с основными **педагогическими принципами**: от простого к сложному, от известного к неизвестному, воспитывающее обучения, научности, систематизации и последовательности, сознательности и активности, доступности, прочности, наглядности.

Технологическую основу программы составляют следующие технологии:

- *педагогические технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса:*
 - ✓ педагогика сотрудничества;
- *педагогические технологии на основе эффективности управления и организации образовательного процесса:*
 - ✓ групповые технологии;
 - ✓ технологии индивидуального обучения;
- *педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся:*
 - ✓ игровые технологии ;
 - ✓ проблемное обучение

Реализации этих технологий помогают следующие **организационные формы**: теоретические и практические занятия (групповые, индивидуальные и сводные), а также показательные выступления на всевозможных праздниках и конкурсах.

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом.

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.

С первого года обучения необходимо проведения индивидуальной работы с воспитанниками различной направленности: для одних - это снятие мышечных зажимов, устранение дефектов речи и т.п.;

для других – дальнейшее развитие природных задатков.

На индивидуальных занятиях работа проводится с детьми в количестве от 1 до 3 человек.

Для успешной реализации программы предусматриваются также проведение сводных занятий. *Сводные занятия* преследуют своей целью объединение в совместной деятельности групп разного года обучения.

Учебно-тематический план I года обучения.

№ п/п	Содержание программы	Всего часов
--------------	-----------------------------	--------------------

1.	Вводное занятие, заключительное занятие	2
2.	Театральная игра	8
3.	Культура и техника речи	7
4.	Ритмопластика	6
5.	Основы театральной культуры	4
6.	Просмотрово-информационный раздел	3
7.	Индивидуальная работа	3
	Итого:	33

Характеристика разделов.

1. Вводное занятие, заключительное занятие

- решение организационных вопросов;
- подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника;

2. Театральная игра

Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, произвольного внимания, воображения, наблюдательности. Этюды на выразительность жестов. Этюды с воображаемыми предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое поведение. Импровизация игр-драматизаций. Сказкотерапия.

Диагностика творческих способностей воспитанников.

3. Культура и техника речи

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в движении. Коллективное сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа над стихотворением и басней.

4. Ритмопластика

Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения. Развитие свободы и выразительности телодвижений.

5. Основы театральной культуры

Система занятий - бесед, направленных на расширение представлений о театре

6. Индивидуальная работа.

Работа над словом. Отработка отдельных этюдов. Устранение дикционных недостатков.

7. Просмотрово-информационный

Просмотр кинофильмов и их обсуждение. Посещение театров.

* Каждое занятие интегрировано и включает в себя элементы всех изложенных выше видов деятельности программы

Прогноз результативности

Определение степени творческого развития учащихся проводится посредством выработанной классификации категорий степени творческого развития АФАЛЮ (активность, фантазия, актёрское мастерство, логика, образное видение) в течение года в количестве трёх раз (исходное, промежуточное, конечное) через анализ соответствующих итоговых заданий

К концу первого года занятий ребёнок:

Знает:

- что такое театр;
- чем отличается театр от других видов искусств
- с чего зародился театр
- какие виды театров существуют
- кто создаёт театральные полотна (спектакли)

Имеет понятия:

- об элементарных технических средствах сцены
- об оформлении сцены
- о нормах поведения на сцене и в зрительном зале

Умеет:

- направлять свою фантазию по заданному руслу
- образно мыслить
- концентрировать внимание
- ощущать себя в сценическом пространстве

Приобретает навыки:

- общения с партнером
- элементарного актёрского мастерства
- образного восприятия окружающего мира
- адекватного и образного реагирования на внешние раздражители
- коллективного творчества

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед коллективом.

Методические условия реализации программы

Типы занятий:

- комбинированный;
- первичного ознакомления материала;
- усвоение новых знаний;
- применение полученных знаний на практике;
- закрепления, повторения;
- итоговое.
-

Формы организации учебного занятия:

- кружковые занятия;
- соревнование
- концерт;
- экскурсия;
- диспут;
- творческий отчет;
- круглый стол;
- урок-лекция;
- урок-репортаж;
- урок-путешествие;
- заочная экскурсия;
- творческая мастерская;
- урок-игра

Программой предусматривается также

- совместные просмотры и обсуждения спектаклей;
- посещение музеев, выставок;
- творческие встречи с артистами театров, с интересными людьми;
- творческие конкурсы;

- дни именинника т.п.

Формы работы с родителями.

- совместные праздники, творческие конкурсы;
- родительские собрания;
- консультации;
- беседы;
- открытые занятия.

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:

- репродуктивный (воспроизводящий);
- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала;
- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения);
- эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагается способы ее

решения);

и воспитания:

- убеждения,
- упражнения,
- личный пример;
- поощрения.

Все методы обучения реализуются **различными средствами:**

предметными - для полноты восприятия учебная работа проводится с использованием наглядных пособий и технических средств;

практическими – тренинг, проблемная ситуация, игра, творческое задание,

интеллектуальными: логика, воображение, интуиция, мышечная память, внимание

эмоциональными: переживание, представление, интерес.

Рациональное применение этих форм, методов и средств обучения обеспечивает эффективность реализации дополнительной образовательной программы.

Результативность деятельности определяется от исходного уровня развития ребенка начальным, текущим, итоговым контролем педагога и самоконтролем обучающихся. Главное требование к проведению итоговых контрольных мероприятий заключается в том, чтобы дети хотели их выполнять. Для этого, во-первых, их не должно быть много, и, во-вторых, желательно, чтобы они носили игровой характер.

Для подведения итогов реализации программы используются следующие **формы**

- *театральные постановки;
- * игры;
- * открытые занятия;
- *концерты;
- * анкеты;
- *тесты;
- *фестивали;
- *конкурсы.

**Календарно-тематический план 1 года обучения
Объединение «Музыкальный театр»
2015-2016учебный год**

№	Тема занятий	Всего часов	Теория	Практика	Дата
1	Вводное занятие. Мир вокруг нас	1	0,5	0,5	

2	Театрализованная игра «Вместе весело играть»	1	-	1	
3	В гостях у сказки	1	-	1	
4	Культура и техника речи. Упражнения-тренинги.	1	-	1	
5	Театральная игра. Игры-драматизации.	1	-	1	
6	Ритмопластика. Пантомимические этюды и упражнения.	1	-	1	
7	Просмотрово-информационный раздел «В гостях у сказки», «Делаем декорации».	1	-	1	
8	Волшебный мир театра «Что такое театр»	1	0,5	0,5	
9	Театральная игра. Творческие игры со словами.	1	-	1	II четверть
10	Театральная игра. Упражнения и эпизоды на создание игрового образа.	1	-	1	
11	Театральная игра. Музыкальные игры и упражнения.	1	-	1	
12	Просмотрово-информационный раздел. «Играем в театр с режиссером Актеркиным»	1	-	1	
13	Игры драматизации	1	-	1	
14	Сценки «Живые картинки»	1	-	1	
15	Индивидуальная работа.	1	-	1	
16	Театральная игра. Инсценировка эпизодов	1	-	1	
17	История кукольного театра	1	-	1	
18	Упражнения и эпизоды на создания игрового образа	1	-	1	
19	Ритмопластика. Чувство ритма и координация движений.	1	-	1	
20	Кукольный театр «Теремок»	1	-	1	
21	Музыкальные игры	1	-	1	
22	Игры и упражнения на расширения словаря	1	-	1	
23	Игры драматизации	1	-	1	
24	Мастерская Деда Мороза	1	-	1	
25	Ритмопластика. Движение и музыка	1	-	1	
26	Индивидуальная работа	1	-	1	
27	Культура и техника речи. Упражнения на развития голоса	1	-	1	
28	Ритмопластика. Упражнения для развития выразительности мимики, жестов и движений	1	-	1	
29	Театральная игра. Музыкальные игры и упражнения.	1	-	1	
30	Творческие игры, слова помощники	1	-	1	
31	Индивидуальная работа	1	-	1	
32	Театральная игра. Музыкальные игры-импровизации. Наша мастерская	1	-	1	
33	Заключительное занятие		-	1	
	Итого:	33	1	32	

Список литературы:

1. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр». http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm
2. Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008.
3. Похмельных А.А. Образовательная программа «Основы театрального искусства». youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc

Список рекомендованной литературы:

1. Букатов В. М., Ершова А. П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения. - М.: «Первое сентября», 2000.
2. Генералов И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2-й класс. 3-й класс. 4-й класс. – М.: Баласс, 2009.
3. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе: Театральное обучение школьников I-XI классов. М., 1990.
4. Как развивать речь с помощью скороговорок? <http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-скороговорок.php>
5. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Художественные кружки. – М.: Просвещение, 1981.
6. Сборник детских скороговорок. <http://littlehuman.ru/393/>