

Рассмотрено.

Председатель метод. совета

МОУ «Гимназия «Авиатор»

 /Гуркина Е.А./

26.08.2022 г.

Согласовано.

Зам. директора по ВР

МОУ «Гимназия «Авиатор»

 /Максимова А.С./

26.08.2022 г.

Утверждаю.

Директор

МОУ «Гимназия «Авиатор»

 /Иванова О.В./

Приказ № 162 от 30.08.2022 г.

**Рабочая программа
внеурочной деятельности
театрального кружка «Творческая мастерская»**

Пакиной Ирины Владимировны,
учителя высшей квалификационной категории

Программа рассчитана на один год обучения
для обучающихся 8 класса

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1 от 29 августа 2022 г.

2022-2023 учебный год
г. Саратов

Программа внеурочной деятельности кружка «Творческая мастерская» для обучающихся 8-х классов разработана в соответствии с основными требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Срок реализации программы «Творческая мастерская» - 1 год. Она рассчитана на обучающихся 8 классов МОУ «Гимназия «Авиатор». На изучение отводится 1 час в неделю (всего 34 часа).

Программа «Творческая мастерская» знакомит обучающихся с театром как искусством синтетическим, с азами художественно-постановочной работы, особенностями различных театральных профессий. Дети знакомятся с техникой сцены, приёмами сценографии, светового и звукового оформления спектакля, пробуют себя в роли режиссера, сценографа, гримёра, костюмера, самостоятельно выбрав материал для этюда или миниатюры, пытаются воплотить его на сценической площадке. Осуществляется разработка эскизов декораций и практическое их воплощение.

Результатом творческой работы становятся небольшие фрагменты спектаклей, театральные зарисовки, мини-спектакли. На уроках активно применяются проектные технологии, обеспечивающих большую самостоятельность детей в постановочной работе.

В программе «Творческая мастерская» акцент делается на освоение обучающимися духовных ценностей, представления о красоте, счастье, добре, любви, верности; приобщение к жизни людей, миру человеческих характеров и судеб в процессе работы над пьесой, через анализ взаимодействия ее героев. Формируются отношения к спектаклю как произведению искусства, способного изменить мир.

Привлечение обучающихся к активному участию в разработке замыслов постановочной работы, выполнение творческих заданий развивает у них навыки логического и действенного анализа текста в работе над драматургическим материалом, способствуют развитию фантазии. Программа предполагает дальнейшее развитие навыка коллективного взаимодействия, умения анализировать свою работу и работу партнеров с позиции реализации замысла (навык согласованного осмысления совместного опыта).

Углубляются такие понятия как: «художественный замысел», «образный строй спектакля» «режиссерская экспликация», «аллегория», «метафора».

Знакомство обучающихся с азами художественно-постановочной работы, изучение особенностей различных театральных профессий способствует формированию у них понимания роли режиссера, актера, художника, музыканта, звукорежиссера, всех театральных цехов в создании образа спектакля.

Цель программы: Формирование основ театральной культуры обучающихся как неотъемлемой части их духовной культуры,

развитие их личностных качеств средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта его восприятия и опыта художественно-творческой деятельности.

Задачи:

- Формирование представления о разных театральных профессиях.
- Развитие представления о характере героя, создании его сценического образа.
- Развитие внутренней и внешней техники актёра, овладение системой театральных знаний, навыков и умений, необходимых для применения в практической постановочно-репетиционной деятельности (актёрское мастерство, сценическая речь, пластика).
- Освоение рабочей терминологии актёрского искусства.
- Развитие исполнительских навыков.
- Освоение действенного анализа на рабочем материале с предлагаемыми обстоятельствами (воздействие, противодействие, оценка факта).
- Приобретение навыков вскрытия жизненной ситуации, ведение непрерывного внутреннего текста.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская»

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они приобретают в процессе освоения программы «Творческая мастерская»:

Личностные результаты:

- проявление гражданской позиции: патриотизм, любовь и уважение к отечеству, чувство гордости за свою Родину, знание культуры своего народа; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию;
- целостное мировоззрение, учитывающее культурное, духовное, языковое многообразие современного мира;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- сформированная компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственное поведение, ответственное отношение к своим поступкам;

- сформированная коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности;
- развитое эстетическое сознание, способность к творческой деятельности.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:

Познавательные УУД

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение быть внимательным к явлениям окружающей жизни;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение организовывать самостоятельную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
- активное использование своеобразия языка театрального искусства для освоения разных учебных предметов (литература, танец, музыка и др.);
- преобразовывать познавательную задачу в практическую;
- способность активно включаться в творческий процесс.

Регулятивные УУД

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменившейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи (собственной и одноклассников), находить возможности решения затруднений в ее решении;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- выполнять установленные правила общения и поведения на уроке.

Коммуникативные УУД

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем, сверстниками;
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
- уметь пользоваться языком театрального искусства, участвовать в обсуждении его содержания и выразительных средств;
- уметь слушать и понимать друг друга, высказывать и отстаивать свою позицию;
- уметь выразительно читать, передавать содержание, главную мысль, идею текста.

Предметные результаты:

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного курса:

- Ценностно относиться к произведениям театрального искусства, к творчеству как к своему, так других людей;
- знать выдающихся отечественных и зарубежных актёров и режиссёров, драматургов, узнавать наиболее значимые их произведения;
- знать театры города (ТЮЗ, театр оперы и балета, кукольный театр, театр драмы.);
- понимать взаимосвязь театра с другими видами искусства.
- понимать особенности театральных профессий: режиссёр, драматург, костюмер, гримёр, осветитель, бутафор, монтировщик, рабочий сцены и их роль в создании образа спектакля;

По окончании 8 класса обучающиеся научатся:

- понимать терминологию театрального искусства;
- проводить действенно-событийный анализ литературного произведения;
- владеть техникой сценической речи, словесным действием в работе над спектаклем;
- сочинять внутренний монолог в работе над созданием образа;
- выполнять этюды (индивидуальные и парные) на заданную тему, быть автором в этюде на основе литературного материала;
- искренне верить в любую воображаемую ситуацию (превращать и превращаться);
- находить зерно роли, работать над внешней и внутренней техникой актёра;
- быть выразительным и органичным на сцене и в жизни;

- естественно выражать свои эмоции, чувства в речи, мимике, пластике;
- сочинять творческие сюрпризы, разрабатывать сценарии домашних и школьных праздников.

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» (34 ч.)

В построение театральных занятий особое внимание уделяется поиску оптимального соотношения в тренинговой работе, его основных составляющих: мастерство актёра, сценическая речь, сценическое движение.

Работая в каждом направлении, необходимо добиться сбалансированности в работе над внешней и внутренней психотехникой. Ребёнок должен обладать и техникой речи (артикуляция, посыл звука, дыхание), и уметь наделять слово эмоциями, чувствами мыслями.

В разделе «Мастерство актёра» внешняя техника должна органично сочетаться с элементами внутренней психотехники (воображение, фантазия, логическое мышление, видение).

Раздел «Сценическая пластика» — это сумма знаний и умений в области внешнего физического сценического действия. Комплекс упражнений развивает и тренирует внимание, силу, выносливость, ловкость, гибкость тела, координацию движения, быстроту реакции.

Освоение творческой этики направлено на формирование у школьников навыка коллективной работы и творческой дисциплины. Ребёнок, включённый в театральную деятельность, постепенно приобретает навыки межличностных отношений, у него происходит осознание зависимости всех от одного и одного от всех (навык «группового поведения»); формируется умение правильно оценивать критические замечания, установка на преодоление в себе апатии в случае неудачи; формируется отношение к спектаклю как к произведению искусства, способному изменить мир (умение понимать, что необходимо зрителю сегодня, сейчас, и стремление ответить на волнующие вопросы). Все эти качества самым тесным образом связаны с воспитанием у ребёнка чувства гражданской ответственности за всё, что происходит в мире сегодня, и в частности за судьбу своего народа, частицей которого он является сам.

На театральных занятиях важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости и творческой активности.

Театр выступает как одно из направлений работы по воспитанию личности.

Раздел 1. Актерское мастерство 26 ч.

а) Элементы внутренней техники 16 ч.

Перевоплощение-воображение+ превращение + импровизация. Пластические импровизации.

Мобилизация. Органическое действие в предлагаемых обстоятельствах.

Событийный ряд. Правила построения.

Действие в предлагаемых обстоятельствах. Вера в свои действия. Оправданные действия в заданной ситуации.

Коллективное действие. Коллективные действия - упражнения (прятки, уборка, потеря и др.)

Смена предлагаемых обстоятельств. Упражнения на смену предлагаемых обстоятельств, меняем действие (тонкий лёд, грязь, болото и др.)

Логика поведения. Факты и поступки героя в развивающейся ситуации. Оправданные действия в заданной ситуации.

Импровизация в предлагаемых обстоятельствах. Самостоятельные работы – импровизации на заданную тему (работа по карточкам).

Память физических действий. Подлинная органическая правда и вера через физические действия. Упражнения с воображаемыми (несуществующими) предметами, последовательность действий (написать письмо, вставить нитку в иголку, подточить карандаш и др.)

Круги внимания. Малый, средний, большой упражнения на концентрацию внимания.

Взаимодействие с партнером (внимание, действие, синхронное действие). Упражнения на развитие взаимодействия (зеркало, дождь, остановка и др.) Ориентировка в обстоятельствах. Обнаружение партнера. Стоп – Удивление. Определение состояния партнера, чем он занят и, как к нему лучше подойти. Логика сосредоточенного действия.

Упражнения на концентрацию внимания.

Перевоплощение - воображение событийного ряда (экспозиция, завязка, событие, кульминация, развязка).

Построение мизансцен. Расположение на сцене в соответствие с предлагаемыми обстоятельствами.

б) Внешняя техника

Сценическая речь 6 ч.

Дыхание, голос, дикция. Повышение выносливости дыхания; расширение диапазона голоса, развитие его гибкости. Упражнения на развитие силы звука.

Работа с небольшими литературными текстами, произнесение которых требует использования различных выразительных средств

голоса: смены ритма или высоты звучания, силы звука, смены темпа, динамики.

Орфоэпия. Орфоэпические правила отрабатываются в той же последовательности: в словах, тренировочных текстах по дикции, голосу, логике. Делаются орфоэпические разборы текстов. Прослушиваются записи литературных произведений в исполнении мастеров искусств.

Действие и характер. Детальный анализ отдельных эпизодов, сцен, событий в процессе работы над их сценическим воплощением («Придумки» - как показать то или иное действие).

Работа над текстом. Подготавливаются прозаические тексты для чтения наизусть. Во избежание механического запоминания текста и для развития фантазии и видения следует использовать прием пересказа содержания отрывка своими словами.

Выразительность речи. Развитие способности добиваться определенного действия, интонации, выражения смыслового осмысления текста. Работа над текстами (наизусть), воспитывающими речевую и голосовую выразительность.

в) Внешняя техника

Сценическое движение 4 ч.

Развитие гибкости и подвижности. Пластические упражнения (движение волн, ветра и др.).

Развитие внимания и координации. Упражнения на тренировку ловкости, координации движения.

Развитие чувства ритма в движении. Упражнения на скоростную подготовку (упражнения на простую и сложную двигательную реакцию, имитационная реакция, упражнения на развитие быстроты движений, упражнения для развития медлительности, упражнения на изменение скорости движения, подвижные игры соревновательного характера, упражнения на темпо-ритмическую организацию движений);

Этюды на изменение веса (воздушные, тяжёлые, жёсткие, лёгкие). Вес. Самочувствие. Сочинение и исполнение этюдов на изменение веса.

Раздел 2. Творческая деятельность в процессе создания образа отдельного героя или спектакля в целом (работа над ролью) 7 ч.

Подбор, чтение, разбор литературного материала. Выбор пьесы. Знакомство со сценарием, обсуждение. Распределение ролей.

Стихи в действии. Детальный анализ отдельных эпизодов.

Работа над образом. Обсуждение образов героев (характер, ситуации, действия).

Поиск внутренней и внешней характеристики. Проявление характера персонажа в логике и особенностях речи и действия. Мысли, чувства, интонации, походка, ритм, действия героя.

Моделирование образа на основе заданных действий, чувств, ощущений. Навык работы, умение удерживать заданный образ героя.

Постановочная работа. Выгородки, мизансцены, реквизит, декорации, грим, костюмы.

Репетиции и показы.

Раздел 3. Общеэстетическое развитие и творческая этика. 1 ч.

Специфика театрального искусства. Театр - искусство коллективное. Выдающиеся мастера театрального искусства. Главные театральные профессии. Понятие «театральные цеха». Знакомство с профессиями костюмеров, бутафоров, реквизиторов, осветителей, монтировщиков. Художник - сценограф. Актёр - главное действующее лицо. Режиссёр. Драматург. Я декоратор, костюмер, бутафор.

Организация цехов для работы по оформлению спектакля. Взаимосвязь слова, действия, пластики, сценографического решения, музыки.

Навык согласованного осмысления совместного опыта (умение воплощать свой замысел, корректировать действия участников придуманного этюда или сцены, делать анализ проделанной работы). Формирование представления о конфликте:

- представление о «движущих силах» спектакля (конфликт как главное условие развития сюжета пьесы);
- анализ просмотренных спектаклей с позиции выявления двух противоборствующих друг другу сил.

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская»

№ темы	Раздел и тема программы	всего часов	теория	практика
	Раздел 1. Актерское мастерство	26	3	23
	а) Внутренняя техника	16	2	14
1	Действие в предлагаемых обстоятельствах. Вера в свои действия. Оправданные действия в заданной ситуации. Действие и характер. Коллективное действие.	5	1	4
2	Логика поведения. Факты и поступки героя в развивающейся ситуации.			
3	Смена предлагаемых обстоятельств	3		3
4	Импровизация в предлагаемых			

	обстоятельствах			
5	Память физических действий	1		1
6	Круги внимания	2		2
7	Взаимодействие с партнером (внимание, действие, синхронное действие).			
8	Упражнения на концентрацию внимания			
9	Перевоплощение - воображение + превращение+ импровизация)	1		1
10	Мобилизация	1		1
11	Событийный ряд	1	1	
12	Построение мизансцен	2		2
	б) Внешняя техника Сценическая речь	6	1	5
1	Дыхание, голос, дикция	2		2
2	Орфоэпия			
3	Работа над текстом	4	1	3
4	Выразительность речи			
	в) Внешняя техника Сценическое движение	4	-	4
1	Развитие гибкости и подвижности.	2	-	2
2	Развитие внимания и координации.			
3	Развитие чувства ритма в движении.			
4	Этюды на изменение веса (воздушные, тяжёлые, жёсткие, лёгкие)	2	-	2
	Раздел 2. Творческая деятельность в процессе создания образа отдельного героя или спектакля в целом (работа над ролью).	7	1	6
	Раздел 3. Общеэстетическое развитие и творческая этика.	1		1
ИТОГО:		34	4	30

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение внеурочного курса «Творческая мастерская»

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):

- Учебно-методические комплекты (программа, учебники, дидактические материалы).
- Методические пособия и книги для учителя.
- Методические журналы по искусству.
- Справочные пособия, энциклопедии по искусству

Дополнительная литература для обучающихся.

1. С.Гиппиус «Гимнастика чувств» актерский тренинг, СПб Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007.
2. Н.Горчаков «Режиссёрские уроки К.С.Станиславского», М., 1952.
3. В.Дерявин «Чувства, влечения, эмоции», Л., 1977.
4. Б.Захава «Мастерство актёра и режиссёра», М., 1969.
5. С.Калачова «Стих и ритм», М.:Знание, 1978.
6. З. Я.Корогодский «Основы актёрского мастерства» ВЦХТ, 2008, 192 с.
7. М.Мерцалова «История костюма», М., Искусство, 1972.

Интернет ресурсы.

- www.smile-theater.ru/
- www.scss.teara.ru/
- <http://teacher.fio.ru>
- tearesolutions.com/
- www.teatrbaby.ru/
- www.uroki.net/scenar.htm/
- www.maskarad.org/
- [www.profkniga.ru/cat/10312.htm /](http://www.profkniga.ru/cat/10312.htm)

Материально-техническое обеспечение.

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, дидактические материалы).

Методические пособия и книги для учителя.

Справочные пособия, энциклопедии по искусству.

2. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства.

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие программы по предмету.

Электронные библиотеки по театральному искусству.

Диски, записи спектаклей, сказок, аудиозаписи исполнителей стихотворений, прозы.

3. Технические средства обучения.

Экспозиционный экран.

Компьютер.

Ноутбук.
Образовательные ресурсы (диски).
Записи сказок и спектаклей.

Рассмотрено.

Председатель
методического совета
МОУ «Гимназия
«Авиатор»

Темякова О.С.
«26» августа 2022

Согласовано.

Заместитель директора по
воспитательной работе
МОУ «Гимназия
«Авиатор»

Максимова А.С.
«26» августа 2022

Утверждаю.

Директор
МОУ «Гимназия
«Авиатор»

Иванова О.В.

Приказ № 162
«30» августа 2022

**Приложение к рабочей программе внеурочной деятельности
театрального кружка « Творческая мастерская » для
8 классов**

**Календарно-тематическое планирование внеурочной
деятельности театрального кружка
« Творческая мастерская » для 8 классов учителя
Пакиной И.В.**

Рассмотрена на заседании
педагогического совета
протокол № 1 от «29» августа
2022г.

г. Саратов
2022-2023 учебный год

**Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
«Творческая мастерская»**

№ п/п	Кол- во часов	Наименование разделов и тем	Содержание	Дата проведения занятия план/факт	
				8.1 8.2	8.3 8.4
1	1	Театр – искусство коллективное... Театральные цеха. Проект «Я- декоратор, костюмер»	Путешествие по театральной программке. Бутафор, декоратор, костюмер, осветитель. Индивидуальные работы на заданную тему (театральная программка).		
2	1	Актёр – главное действующее лицо. Мастерство.	Владение голосом. Стихи в действие.		
3	1	Действие в предлагаемых обстоятельства.	Вера в свои действия. Коллективные действия-упражнения (прятки, потеря).		

4	1	Смена предлагаемых обстоятельств.	Упражнения на смену предлагаемых обстоятельств (в чужом саду, по тонкому льду, на отвесной скале и др.).		
5	1	Оправданные действия в заданной ситуации.	Факты и поступки в развивающейся ситуации, логика поведения.		
6	1	Предлагаемые действия. Обобщение.	Самостоятельные работы-импровизации на заданную тему (работа по карточкам).		
7	1	Память физических действий.	Повторение действия «точь в точь». Упражнения с воображаемыми предметами. Беспредметка (письмо, книга)		
8	1	Круги внимания.	Малый, средний, большой (близко, вокруг, далеко). Упражнения на концентрацию внимания.		

9	1	Взаимодействие с партнёром. Внимание + действие. Проект «Мои наблюдения».	Упражнения на развитие взаимодействия (зеркало, дождь, остановка).		
10	1	Синхронные действия. Проект «Мои наблюдения».	Коллективность. Собранность (канат, дрова).		
11	1	Воображение + превращение + импровизация.	Предметы перевоплощаются, я - в предлагаемых обстоятельствах.		
12	1	Поиск внутренней характеристики.	Наблюдение. Разбор образа героя. Характер, темперамент и т. д.		

13	1	Поиск внешней характерности.	Наблюдение. Разбор образа героя. Гримм, костюм.		
14	1	Внутренняя, внешняя характерность.	Играем героев (Я - персонаж.....)		
15	1	Моделирование образа на основе заданных действий, чувств, ощущений.	Импровизационные упражнения на передачу чувств и ощущений (я - радость, гнев, отчаяние, страх, жалоба, любовь).		
16	1	Мобилизация. Внутренняя органика.	Органика в предлагаемых обстоятельствах.		

17	1	Работа с мышцами. Проект «Я-герой».	Вес. Самочувствие. Сочинение и исполнение самостоятельных этюдов на изменение веса, портреты (воздушные, тяжёлые, жесткие, лёгкие)		
18	1	Логическое мышление. Проект «Я-герой».	Поведение героев.		
19	1	События.	Событийный ряд.		
20	1	Мизансцена.	Построение мизансцен. Рассказы.		

21	1	Действия. Характер.	Работа над выразительностью речи, движением, мимикой.		
22	1	Бессловесные действия. Сюжет. Рассказы.	Работа над голосом, выразительностью исполнения.		
23	1	Репетиции. Показы.	Отработка текста.		
24	1	Репетиции. Показы. Зачётный урок.	Отработка текста.		
25	1	Выбор репертуара. Проект «Образ на сцене». Рассказы. Ю.Яковлев.	Подбор, чтение, разбор литературного материала.		

26	1	Разбор текста. Чтение с листа. Знаки препинания, сюжет.	Застольный период в работе над произведением (чтение по ролям).		
27	1	Проект «Образ на сцене». Характер, поступки, логика речи.	Поиск внутренней техники актёра (Образ. Характер. Чувства).		
28	1	Построение мизансцен, репетиция в выгородках.	Размещение героев на сцене, проигрывание эпизодов.		
29	1	Логическое действие, мизансцены, репетиция в выгородках. Рассказы. Ю.Яковлев.	Разбор образов героев, зерно, проигрывание эпизодов.		
30	1	Репетиция в выгородках. Работа над образом.	Поиск внешней техники актёров (Образ, манеры, поведение .		

		Рассказы. Ю.Яковлев.			
31	1	Репетиция в выгородках. Работа над образом. Рассказы. Ю.Яковлев.	Поиск внешней техники актёров (Образ, манеры, поведение). Подбор реквизита, костюмов.		
32	1	Прогон. Генеральная репетиция. Рассказы. Ю.Яковлев.	Генеральная репетиция. Отработка стихотворных композиций, инсценировок. Прогон.		
33	1	Прогон. Генеральная репетиция. Рассказы. Ю.Яковлев.	Генеральная репетиция. Отработка стихотворных композиций, инсценировок. Прогон.		
34	1	Зачётный урок. Рассказы. Ю.Яковлев.	Показ стихотворных композиций. Инсценировки.		

