

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Центр музыкально-хореографического искусства
«Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга

РАССМОТРЕНО
педагогическим советом
ГБОУ ДОД ЦИ «Эдельвейс»
«30» 08 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ДОД ЦИ «Эдельвейс»
И.В. Поликарпова
«30» 08 2014 г.

Дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Возраст обучающихся: 7-15 лет
Срок реализации: 5 лет

Автор:
Глазовская Анна Владимировна,
педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2014

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества

В.А.Сухомлинский

Театр врывается в нашу жизнь все более настойчиво и разнообразно. У этого процесса есть веские основания. О них лучше всего сказал Шекспир «Весь мир - театр. В нем женщины, мужчины - все актеры». В человеческой природе, действительно, очень сильна потребность в создании второй реальности. Эта вторая реальность позволяет сотворить собственную модель мира. Вот почему искусству театра не страшны никакие пророчества о вымирании. Вот почему так часто используются театральные формы в сферах, на первый взгляд, далеких от драматического искусства. Это и театрализованные представления по самым разным поводам, будь то открытие Олимпиады, или празднование юбилея города; это театрализованные уроки в школе, использование театральных форм во врачебных целях, и т. д.

Для решения этих вопросов в Центре искусств «Эдельвейс» и была разработана дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Театральное творчество». Программа имеет *художественную* направленность, реализуется в рамках направления «Неформальное образование» Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 годы «Петербургская Школа 2020».

Театральный коллектив ЦИ «Эдельвейс» - это театр детей, которые, играя, решают свои "взрослые" проблемы и взрослые, которые прилагают все усилия к тому, чтобы их воспитанники обрели необходимый для взрослого человека жизненный опыт и вместе с тем не утрачивали живость и непосредственность детского восприятия, эмоциональную гибкость и стремление познавать окружающий их мир.

В данной программе заложен большой духовный и нравственный потенциал. Во время обучения студийцы знакомятся с лучшими образцами мирового искусства в области театра, имеют возможность творческого самовыражения, осознают свою значимость в коллективе.

Своей основной задачей автор программы считает создание среды для развития ребенком своего внутреннего мира и своих сенсорных способностей (личностного роста, создание картины мира и системы ценностей). Такой средой и является ТЕАТР как важнейший опыт человечества в области культурной практики, восходящий к древнейшей истории. Освоение этого опыта, погружение в атмосферу театра, знакомство с его структурой, этикой, духовно-нравственным и культурным богатством, диктующими определенный стиль взаимоотношений, помогает ребенку и подростку в сложном процессе социализации, формировании собственной системы ценностей, решении психологических проблем, что и определяет *актуальность* программы «Театральное творчество».

Содержание программы составлено на доступном материале с использованием разных театральных специализаций: актерского мастерства (сценическая речь, сценическое движение, сценическое действие), художественного оформления спектакля, музыки, танца, истории театра, изготовления реквизита к спектаклю. Интеграция различных видов художественного творчества делает занятие живым и увлекательным, наполняет интересным содержанием и решает в комплексе задачи эстетического, нравственного, трудового и интеллектуального характера.

В коллективе решается одна из важнейших проблем современности - проблема общения детей друг с другом и со взрослыми. Современная интенсивность жизни, обилие

средств связи, компьютерные технологии вытесняют живое общение, и все большее количество детей теряют важный социальный навык – умение общаться. Занятия в коллективе способствуют формированию таких значимых качеств как коммуникативность, инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству и творческому созиданию.

Заложенные в процесс реализации программы современные образовательные технологии способствуют эффективному решению задачи сохранения и укрепления здоровья воспитанников.

Все это определяет *педагогическую целесообразность* данной программы.

На занятиях по данной программе активно используются игровые методы, что позволяет снять эмоционально-психологическую зажатость, побороть отрицательные эмоции, заменив их положительными.

Программа несет в себе большой коллективообразующий заряд:

- театральная постановка - «продукт» совместной деятельности, который требует концентрации сил каждого учащегося. Каждый участник вносит свой вклад, понимая при этом, что и от его усилий зависит общий успех;
- разнообразие постановочных задач (сценических, актерских, оформительских) дает возможность каждому участнику максимально реализовать свои возможности и способности;
- театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют эмоциональному сплочению коллектива.

Коллективная деятельность, заложенная в программу, помогает решить проблемы, связанные с детскими комплексами. Дети приобретают веру в себя, учатся контролировать свои поступки, развивают организаторские способности.

Программа обладает большим воспитательным потенциалом. В процессе наблюдения, анализа, обсуждения, восприятия произведения искусства, практического воплощения художественного образа, в работе над ролью обучающиеся размышляют, логически формулируют и высказывают свои мысли, рассуждают. В творческом процессе поиска, исследования и экспериментирования, ребенок получает возможность самовыразиться, учится воспринимать мир в его многообразии и ощущать себя в этом мире.

Кроме занятий в Центре искусств программой предусмотрено посещение музеев Санкт-Петербурга: Эрмитаж, Русский музей, Этнографический музей, Театральный музей, а также выезды в театры: Мариинский, Михайловский, театр Зазеркалье, что, несомненно, обогащает культурный и социальный опыт детей, питает их новыми впечатлениями.

Отличительные особенности

Отличительные особенности образовательной программы заключаются в специфике организации деятельности детского коллектива, где особое значение отводится организации условий для свободного проявления творческих способностей детей и подростков, развития их коммуникативных умений, становления адекватной самооценки и утверждения в микросоциуме. В этой связи огромную роль играет свободное межличностное общение воспитанников, которое возникает в ходе проведения различных досуговых творческих мероприятий: проведение праздников: Новогодних, День рождения театра, Дни именинников, закрытия сезона и других, а также творческих встреч с другими коллективами города, России, зарубежья.

Следующей отличительной особенностью программы является то, что на третьем уровне освоения программы (4-5 года обучения) педагоги сами становятся актерами, исполняют роль в спектаклях вместе со старшими воспитанниками, совершенствуя тем самым свое педагогическое мастерство и являясь примером для воспитанников.

Цель программы – раскрытие природных творческих способностей, успешная самореализация детей и подростков средствами театрального искусства.

Задачи программы

Обучающие:

- формирование знаний об истории развития театра, о жанрах театрального искусства, о выдающихся артистах театра;
- формирование навыков актерского мастерства, сценического перевоплощения, сценической речи и движения;

Развивающие:

- развитие творческих способностей: выразительности, раскрепощенности, эмоциональной сферы;
- развитие фантазии, воображения, логического мышления, речи, произвольного внимания;
- развитие чувства вкуса, такта, меры, остроты и свежести восприятия;
- развитие спонтанности и эмоциональной реактивности, способности к «переживанию» сценической ситуации;
- развитие коммуникативных качеств;
- развитие способности к творческой самореализации, развитию личностной индивидуальности;

Воспитательные:

- воспитание трудолюбия, ответственности;
- воспитание культуры межличностных отношений;
- воспитание художественного вкуса;
- формирование навыков общения и поведения в соответствии с общепринятыми моральными и социальными нормами
- воспитание личностных качеств самостоятельного человека, готового к нестандартным решениям и поиску новых идей.

Условия реализации программы

Возраст детей

Образовательная программа предназначена для детей и подростков от 7 до 15 лет с разной степенью одаренности и творческого потенциала. Главный критерий поступления в коллектив - желание приобщиться к театральному искусству, работать в коллективе.

Основным принципом набора является индивидуальный подход к каждому поступающему, где учитываются все его возрастные и личностные особенности. Группы формируются в зависимости от возраста и возможностей детей.

Сроки и уровни освоения образовательной программы

Срок реализации образовательной программы – 5 лет. Рассчитана на 3 уровня освоения.

I уровень (1 год обучения) – общекультурный - предполагает общехудожественное развитие, практическое овладение основами актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, пластики, танца, адаптацию в коллективе, выявление интересов и потребностей детей и подростков, знакомство со спецификой театрального искусства.

II уровень (2-3 год обучения) – углубленный - предполагает развитие и углубление творческих и профессиональных интересов, совершенствование умений и навыков, расширение спектра теоретических знаний по художественным дисциплинам. Большое значение и место уделяется практической работе по закреплению полученных знаний, умений и навыков.

III уровень (4-5 год обучения) - профессионально ориентированный - ориентирован на создание условий для творческого становления личности воспитанника. Для успешного роста и развития учащихся разрабатываются индивидуальные планы, максимально

активно включающие их в практическую деятельность, четко определяющие дальнейшие перспективы.

Формы организации деятельности на занятии:

- *групповая с организацией индивидуальной работы внутри группы* - работа над отрывками, инсценировкой, номером, репетиции к спектаклю; работа над монологами, диалогами, чтецким материалом;
- *самостоятельная* – самостоятельная работа над выбранным материалом (написание сценария, разработка игры, репетиции сцен из спектакля и т.д.);
- *коллективная* - сводные репетиции и репетиции по подгруппам (тренинги, праздники, поездки, мероприятия) с изменённым количественным и списочным составом воспитанников в рамках основного учебного времени работы внутри коллектива.

Формы проведения занятий:

- этюды;
- тренинги;
- театральные игры;
- репетиция;
- занятие-игра;
- мастерская (изготовление реквизита);
- экскурсия (посещение театров, музеев);
- спектакль;
- мастер-класс;
- встречи с другими театральными коллективами.

Данные формы используются на всех уровнях обучения с усложнением используемого материала.

Технологии, используемые в образовательном процессе:

- здоровьесберегающие;
- игровые;
- проблемного обучения;
- информационно-коммуникативные;
- технология коллективно-творческой деятельности.

Методы, используемые на занятиях:

- словесный - объяснение терминов, новых понятий – дают возможность установления личностных контактов, способствуют развитию коммуникативных способностей;
- наглядный – показ педагога, демонстрация иллюстраций, фотографий – способствуют развитию художественного восприятия, обмен опытом;
- практический - выполнение практических заданий и упражнений (создание заданного образа, пластическая, вокальная или ритмическая импровизация и т.п.) – развивают способность учащихся применять теоретические знания на практике, развивают умение самостоятельно мыслить и творить.

Режим занятий

Все года обучения – 72 часа, 2 часа в неделю.

Ожидаемые результаты

В итоге успешного освоения образовательной программы учащиеся:

- овладеют основами сценического мастерства: навыком сценического перевоплощения, навыками сценической речи и движения, основами вокального мастерства и танцевального творчества, умением убедительно и выразительно передать сценический образ;
- приобретут дополнительные навыки самостоятельной постановки вокальных, пластических и танцевальных номеров;
- будут знать историю театрального искусства; выдающихся артистов и режиссеров прошлого и современности;
- на основе творческой деятельности разовьют творческие способности: выразительность, сценическую свободу, внимание, остроту восприятия;
- на основе коллективной творческой деятельности воспитают в себе трудолюбие, ответственность, коммуникативные качества, толерантность;
- путем приобщения к творческой деятельности воспитают осознанные художественные предпочтения;
- разовьют эмоциональную сферу;
- сформируют нравственные качества по отношению к окружающим, окружающему миру; качества самостоятельной личности.

Способы определения результативности:

- текущий контроль: беседа, наблюдение педагога;
- промежуточный контроль, итоговый контроль по окончании учебного года: контрольные задания на усвоение пройденного материала; театральные постановки;
- итоговый контроль по окончании обучения по образовательной программе: зачет по теоретической подготовке, показ спектакля.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:

- участие в концертных программах в ЦИ «Эдельвейс»;
- участие в учебных и репертуарных спектаклях;
- участие в театральных конкурсах, смотрах и фестивалях различного уровня;
- открытые занятия.