

Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)
«Странник»

Принята на заседании
педагогического совета
от « 10 » августа 2020г.
Протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ)
«Странник»

Л.Ю. Щербаков

Приказ № 28-00 ОД от 10.08.2020г.

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа
социально-педагогической направленности

Мир через призму театра

Возраст обучающихся: 10-17 лет

Срок реализации: 1 год

Автор-составитель: Войцев Евгений Дмитриевич,
педагог дополнительного
образования

г. Кыштым
2020 г.

Пояснительная записка

Наиболее оптимистично настроенные ученые утверждают, что искусство воспитывает человека универсально: оно меняет не только различного рода отношения человека к миру, но и его самого. Но менять, переделывать - всегда процесс чрезвычайно трудный. Гораздо надежнее закладывать основы, формировать, создавать. Вполне объяснимо, почему воедино связываются эстетические и педагогические принципы: эстетические феномены, художественное творчество раскрепощает духовную жизнь растущего человека для социальной деятельности. Эстетические и педагогические константы связываются в систему. Мы понимаем систему как род практических усилий, на протяжении ряда лет, целенаправленно обращенных к достижению определенных целей средствами, разработанными именно для достижения этих (вполне четко сформулированных) целей.

Во всем мире нет однозначных ответов на многие принципиальные вопросы педагогической эстетики. Не определены границы художественной педагогики как самостоятельной дисциплины. К примеру, нет определенности в вопросе, какие эстетические феномены и виды искусства следует привлекать в художественно-педагогической работе: отдельные ли виды искусства, сочетание ли их, самостоятельно или с привлечением внешней среды и феноменов природы. Таким образом, эстетическое воспитание осознает себя, как сферу социальной политики, призванную поддержать гуманистические тенденции общества.

Наш собственный опыт сегодня страдает очень близкими болезнями, приметы кризиса гуманистических ценностей осознаются в целом ряде основополагающих общественных институтов, в том числе в педагогике. Следовательно, наши воспитательные задачи эстетического цикла тоже нужно рассматривать.

«Понятно, что искусство лишь в том случае может направлять ценности ориентаций человека и развивать в нем творческие способности, если человек способен осваивать художественные ценности, если он адекватно воспринимает художественное произведение, владеет «языком искусства»...», - справедливо утверждает Л.Н.Столович. (Столович Л.Н. «Жизнь, творчество, человек» - М: 1985 с.385)

Если быть реалистами, невозможно представить себе, чтобы школьник одинаково творчески и параллельно осваивал поэзию, живопись, музыку, кино, театр и т.д. Каждое из искусств – целый мир и потребует для освоения целую жизнь. Одно из преимуществ системы театрально-эстетического воспитания в том, что она частично снимает это противоречие. Театр – искусство синтетическое: все циклы работы театрально-эстетического комплекса включают в себя возможность обретения теоретических знаний и практических навыков в области художественной литературы (драматургия), живописи (сценография), музыкальной грамоты, пластики и прочее. Изготовление элементов декораций, реквизита, костюмов организует труд школьников, так как без трудового процесса невозможно подойти к решению творческих задач в театре.

Невероятно сложные задачи ставит перед нашим обществом время. Длинное, долгое, негармоничное развитие привело к острому дефициту духовной культуры. Все общественные институты обнаружили потребность в

обновлении именно потому, что много десятилетий не культивировалась потребность глубоко чувствовать, которая побуждает к пониманию одного человека другим, каждого - и всех.

Трезвый анализ убеждает нас, что перестраивать уже сложившиеся духовные начала мучительно трудно, гораздо надежнее закладывать основы духовной культуры с детства.

Школа – всегда показатель духовного здоровья общества. Школа пытается найти возможность осуществить главную задачу – культивировать человеческую личность, дать ей опору, чтобы стала увереннее в себе – и счастливой, начинают внедрять эстетическое воспитание.

Под эстетическим воспитанием надо подразумевать не преподавание какого-то упрощенного «детского» искусства, а систематическое развитие органов чувств и творческих способностей, что расширяет возможности наслаждаться красотой и создавать ее. Труд и научное образование, лишённое этого элемента, были бы обездушенными.

Но есть трудности – ученики мало подготовлены к творческому мышлению. Поэтому искусство – путь, который в состоянии раскрепостить творческие возможности всех детей без исключения. Неспособных детей просто нет. Важно научить их воспринимать искусство и создавать искусство. Отечественная психологическая наука доказала, что способности можно успешно культивировать.

Цель программы «Вижу мир через призму театра»- воспитывать в учениках стойкий интерес к искусству, сформировать навыки художественно-творческой деятельности и через них формировать личность растущего человека.

Занятия проводятся в форме репетиций, тренингов, игровых импровизаций, встреч с искусством в залах театров, собраний детей и родителей, встреч с артистами для обсуждения спектаклей, экскурсий в мастерские художников, посещение выставок и.т.п. Важной работой является создание школьного театра.

Задача воспитания искусством заключается в том, чтобы создать в массе определенный тип личности с широкими художественными запросами, высокой культурой эстетических способностей и потребностью в активной творческой общественной деятельности.

Дабы избежать некой однобокости, в свою программу планирую включить элементы краеведения (экскурсии по родному городу, выходы на природу), социальной адаптации (школьные мероприятия, праздники, общие дела, волонтерство), духовного начала (посещение городских храмов, мероприятий).

Четвертого июля 1984 года в газете «Комсомольская правда», в интервью, данном корреспонденту А.Максимову, на вопрос: «Какие качества вы хотели бы воспитать в современных молодых людях?»,- главный режиссер Ленкома Марк Захаров ответил так: «Ценю в людях талант и необязательно в каком-то конкретном деле. По-моему, чисто человеческая уникальность дороже. Еще ценю волю, умение преодолевать различного рода преграды и неприятности и даже использовать их для накопления энергии, скрытых ресурсов. Ценю фантастическую работоспособность. Хорошо также, когда волю дополняет светлый разум».

Итак, руководитель театра для молодежи, театра-воспитателя, сформулировал те качества, которые театр в своей практике воспитывает:

талант, человеческую неповторимость, волю, умение не пасовать перед трудностями, работоспособность и интеллект. Прекрасный набор качеств! Однако, не названа доброта. То самое качество, дефицит которого мы испытываем. Все это позволит воспитать в младших современниках образовательная программа «Мир через призму театра».

Если специально не воспитывать способности осваивать нормы поведения и общественные функции, сопереживая, сочувствуя, затормозится воображение, оскудеет фантазия, не возникнет стремления услышать, понять, в конечном счете, поддержать другого человека. И, соответственно, быть услышанным, понятым, по достоинству оцененным человеком, интересной, полезной обществу Личностью.

Цель программы: воспитание социально адаптированной, гуманной личности, способной ценить себя и других, внутренне свободной, готовой как к самостоятельному, так и к коллективному творчеству, способной концентрироваться на поставленной цели.

Спецификой и отличительной особенностью данной программы является процесс творческого развития индивидуальности у коррекционных детей посредством интеграции искусств и краеведения.

Новизна настоящей программы заключается в том, что только развитие творческих способностей, воспитание любви к родному краю, интеграция знаний в единую картину мира служит надежным гарантом адаптации «особенных» ребят к современной жизни. С этой точки зрения наибольшей и смыслообразующей силой обладает язык культуры в целом, определяющий и порождающий все остальные специальные языки.

Условия достижения цели:

Преимственность и интеграция искусств и краеведения через активацию процесса художественно – творческого развития детей, активацию познавательного процесса и психологизацию педагогического процесса.

Система учебно-воспитательных задач реализуемых в процессе занятий базируется на концепции развития коррекционного ребенка:

- диагностика природных способностей (природосообразность);
- целостность восприятия через красоту окружающего мира;
- через интеграцию искусств на основе целостного интегративного знания о Мире – принцип культуросообразности (красота, переданная в красках, в звуках, в движении, архитектуре, живой природе);
- развитие индивидуального мироощущения: в восприятии форм, звуков, цвета, запаха;
- развитие чувства прекрасного через познание законов Красоты: ощущение ритма, целостности, соразмерности, неисчерпаемости, конструктивности.

Содержание программы предусматривает преимущество в творческом развитии коррекционных детей, а также взаимосвязь с занятиями краеведческой, экологической деятельностью.

Учебно-воспитательные задачи:

- воспитание у детей восприимчивости, любви и интереса к искусству;
- формирование целостного представления о роли этой формы духовной культуры в жизни общества;
- овладение, расширение и закрепление навыков в сфере театрального творчества;
- развитие у учащихся эмоциональной отзывчивости, ассоциативно – образного мышления, воображения; развитие активного, творческого

отношения к жизни, самостоятельности и инициативы.

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены три основных вида художественной деятельности:

- восприятие и осознание искусства с последующим воплощением своих чувств и мыслей в образах;
- выполнение учебно-тренировочных упражнений (исполнительство);
- самостоятельное творчество учащихся.

Указанные виды деятельности непременно входят в структуру каждого отдельного занятия и рассматриваются как единый, неразрывный процесс обучения и воспитания детей средством комплексного взаимодействия искусств.

Основные методы:

- репродуктивный;
- эвристический;
- креативный.

Творческая деятельность предполагает использование занятий, построенных на принципах педагогики искусства:

- интонационности;
- единства разного и своеобразного;
- вариативности и ассоциативности.

Это создает соответствующий эмоциональный настрой, побуждающий к творческим действиям и необходимый для более адекватного восприятия.

Использование взаимодействия искусств позволяет добиться повышения уровня творческих проявлений от всех без исключения детей и выявить среди них наиболее способных к определенным видам художественной деятельности, воспитывает потребность в общении с искусством, что является хорошим фундаментом для дальнейшего более глубокого его изучения.

Формы работы: беседы, практические занятия, экскурсии, посещение выставок, спектаклей, массовые праздничные мероприятия, прогулки выходного дня.

Состав учебных групп комплектуется из учащихся 5-11 классов коррекционной школы №5 г. Кыштыма. Занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа каждое.

Практические занятия можно проводить в классе, в спортзале, на воздухе (в зависимости от темы занятий, времени года, погодных и эпидемиологических условий).

Занятия рекомендуется проводить по игровому принципу. Построение программы по крупным блокам тем дает возможность вариативно выстраивать работу с детьми. Базовым может быть любой раздел программы по выбору педагога.

В работе по программе принципиально важным является ролевое существование ученика на занятиях: он бывает актером, режиссером, зрителем, критиком и т.д.

В результате занятий по данной программе у детей развивается устойчивый интерес к театру, традициям родного города. Полученные знания дети могут применять в сфере собственной интеллектуально – художественной деятельности. Формой подведения итогов является собственный спектакль, подготовленный в течение года и показанный после окончания занятий зрителям.

Учебный план

№ п/п	ТЕМЫ	Общее кол-во часов	В том числе	
			Теоретич. часы	Практич. часы
1	2	3	4	5
	РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В МИР ТЕАТРА	10	4	6
1	Театр, как вид искусства	4	2	2
2	Мы – зрители	6	2	4
	РАЗДЕЛ II. СПЕКТАКЛЬ	18	6	12
3	Спектакль, как художественная целостность. Образ спектакля.	4	2	2
4	Действие	7	2	5
5	Мизансцена – язык режиссера	7	2	5
	РАЗДЕЛ III. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ	12	5	7
6	Театр – искусство коллективное	5	2	3
7	Актер – главное чудо театра	7	3	4
	РАЗДЕЛ IV. ЖАНРЫ В ТЕАТРЕ	12	5	7
8	Драматургические жанры	12	5	7
	РАЗДЕЛ V. СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ	24	6	18
9	Сценическое движение – одно из выразительных средств актера	4	2	2
10	Пластика	20	4	16
	РАЗДЕЛ VI. ФОЛЬКЛОР	20	6	14
11	Обычаи и традиции русского народа	10	3	7
12	Обычаи и традиции родного края	10	3	7
	РАЗДЕЛ VII. СЦЕНИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВКИ	70	10	60
13	Изготовление костюмов	4	1	3
14	Изготовление декораций	4	1	3
15	Подготовка реквизита	4	1	3
16	Застольный период	10	3	7
17	Репетиции	44	4	40
18	Премьера спектакля	4	-	4
	РАЗДЕЛ VIII. ПСИХОГИМНАСТИКА	36	2	34
	РАЗДЕЛ IX. КРАЕВЕДЕНИЕ и ЭКОЛОГИЯ	14	4	10
	Итого:	216	92	124

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В МИР ТЕАТРА (10ч.)

1. Театр – как вид искусства (4ч.)

Театр – искусство синтетическое, театральное произведение – спектакль – складывается из пьесы, работы режиссера, актера, художника, композитора.

Театр – искусство коллективное. Спектакль, как результат деятельности многих людей (и творчество, и производство)

Игра – один из главных элементов театрального искусства.

Место театра в обществе. Долгая жизнь искусства, которое творится на глазах у зрителей. Конкуренция театра с кино, телевидением, компьютером.

Словарь терминов. Просмотр спектаклей.

2. Мы – зрители (6ч.)

Зрители – главные партнеры сценического искусства. «Публика образует таланты ...» (А. Пушкин).

Качества, необходимые зрителю: воспитанность, интерес, уважение к творчеству мастеров, наличие собственной точки зрения, объективность, эмоциональность, наблюдательность.

Зачем люди ходят в театр? Что театр дает зрителю? Этюды на тему «Портрет современного зрителя». Просмотр спектакля.

РАЗДЕЛ II. СПЕКТАКЛЬ (18ч.)

3. Спектакль как художественная целостность. Образ спектакля (4ч.)

Спектакль – особое действие, разыгранное в пространстве сцены, и особое образное мышление. Перенесение драматического текста на сцену – это «перевод» с одного языка (литературного) на другой (сценический).

Спектакль – театральное произведение, подтверждающее единство замысла режиссера и актерской игры. Образ спектакля складывается из актерской игры, ритма, темпа, построения сценического пространства.

Просмотр спектакля с обсуждением.

4. Действие (7ч.)

Представленное действие: все, что происходит в рамках вымысла, и все, что делают персонажи пьесы.

Действие драматурга и режиссера через мизансцену (постановку).

Словесное действие персонажей, произносящих текст, посредством которого передается вымысел.

Творческие задания и этюды на освоение бессловесных и словесных действий.

5. Мизансцена – язык режиссера (7ч.)

Понятие «мизансцена», возникшее в театре во второй половине 19 в.

Умение зрителя «прочитывать» спектакль. Через расположение персонажей на сцене (мизансцену) режиссер передает определенную мысль и вызывает у зрителя определенное чувство (эмоцию). Развитие взаимоотношений персонажей через расположение их на сцене.

Понятие «метафора». Пространственные сценические метафоры, созданные режиссером и художником – сценографом.

Обобщение зрительского опыта на основе просмотренных спектаклей.

РАЗДЕЛ III. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ (12ч.)

6. Театр – искусство коллективное (5ч.)

«Фабулу излагает, выражает и представляет весь театр, как целое весь коллектив актеров, режиссеров, художников, костюмеров, музыкантов, хореографов. Все они объединяют усилия в одном общем деле, не теряя, однако, при этом своей самостоятельности». (Б. Брехт).

Понятие «работники театрального цеха».

Знакомство с профессиями костюмеров, бутафоров, реквизиторов, осветителей, монтировщиков.

Экскурсия по театральным цехам.

Встречи с представителями театральных профессий.

7. Актер – главное чудо театра (7ч.)

Обрядовое происхождение актерского искусства. «Родословная» актерской профессии.

Что значит «играть роль»? Для зрителя актер на сцене – живой человек, действующий, думающий, страдающий и радующийся.

Искусство перевоплощения.

Амплуа в театре: герои, злодеи, простаки, влюбленные, резонеры и т.д.

Просмотры спектаклей. Встречи с актерами.

Задания – этюды.

РАЗДЕЛ IV. ЖАНРЫ В ТЕАТРЕ (12ч.)

8. Драматургические жанры (12ч.)

Основные драматургические жанры: комедия, трагедия, драма.

Знакомство с примерами текстов из разных жанров. Творческие задания.

Просмотр спектаклей.

РАЗДЕЛ V. СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (24ч.)

9. Сценическое движение – одно из выразительных средств актера (4ч.)

Понятие «сценическое движение». Значение сценического движения в спектакле.

10. Пластика (20ч.)

Понятие «пластика». Пластический рисунок роли актера.

Практические задания. Упражнения на развитие пластики.

РАЗДЕЛ VI. ФОЛЬКЛОР (20ч.)

11. Обычаи и традиции русского народа (10ч.)

Что такое «Народное творчество». Виды народного творчества: игры, считалки, колыбельные песни, потешки, частушки, заклички, скороговорки, загадки, небылицы, сказки, песни, плачи, обряды, традиции.

12. Обычаи и традиции родного края (10ч.)

Посещение музеев, знакомство с народными коллективами города, встречи со старожилами, встречи с народными умельцами.

РАЗДЕЛ VII. СЦЕНИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВКИ (70ч.)

13. Изготовление костюмов (4ч.)

14. Изготовление декораций (4ч.)

15. Подготовка реквизита (4ч.)

16. Застольный период (10ч.)

Определение жанра спектакля. Определение характеров персонажей. Определение взаимоотношений персонажей. Сквозное действие каждого персонажа. Предлагаемые обстоятельства. Читка пьесы по ролям. Работа над текстом (темп, ритм, поиск нужных интонаций и настроений).

17. Репетиции (44ч.)

Освоение декораций, реквизита. Построение мизансцен. Сценическое движение (танцы, сценические бои, пластика). Вокальные репетиции. Прогон спектакля по сценам, по картинам, по актам. Полный прогон.

18. Премьера спектакля (4ч.)

РАЗДЕЛ VIII. ПСИХОГИМНАСТИКА (36ч.)

Выразительные движения.

Классификация основных эмоций.

Коррекция эмоциональной сферы.

Словесный язык чувств.

Коррекция поведения и характера.

Вспомогательные средства общения, способствующие коррекции поведения, настроения и психомоторики детей.

РАЗДЕЛ IX. КРАЕВЕДЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ (14ч.)

Экскурсии.

Походы выходного дня.

Прогулки.

Праздничные мероприятия (Масленица, Богатырская застав, Воронья каша. Сабантуй).

Экологические акции «Покормите птиц замой», «Умылся сам - прибери Планету».

ЛИТЕРАТУРА

Для педагогов:

- 1) Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки: Изб. псих. труды в 2-х т.- М., 1980г.
- 2) Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. М., Просвещение, 1989г.
- 3) Алексеева В.В. Что такое искусство? – М., 1973. – вып !; 1979. – вып .2 .
- 4) Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк. 2 изд. – М.- 1997г.
- 5) Газман О.С., Харитоновна Н.Е. В школу с игрой. – М, 1991г.
- 6) Голубев Н.К., Бритинас Б.П. Введение в диагностику воспитания. – Педагогика. 1989г.
- 7) Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального исследования. – М: Педагогика, 1986г.
- 8) Казакова Т.Г. Развивайте у школьников творчество. М., 1985г.
- 9) Мольц Максвелл. Это «Я». – С-Петербург. 1992г.
- 10) Перепелкина Г.П. Искусство смотреть и видеть. – М. 1982г.
- 11) Прегге М.Е., Капальдо А. Творчество и выражение. Пер. с итальянского А.Б. МАхова. – М. 1981г.
- 12) Станиславский К.С., Гиппиус С.В., Издательство АСТ, - М. 2017г.
- 13) Новцкая Л.П. Тренинг и муштра, Изд.»Советская Россия», - М. 1969г.
- 14) Станиславский К.С. Собр. соч в 8 т. - М. 1954г.
- 15) Стреллер Д. Театр для людей: Мысли записанные, высказанные и осуществленные. – М., 1984г.
- 16) Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4 т. – М. 1993г.
- 17) Снегирев И.М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Изд. «Советская Россия». 1990г.
- 18) Кристи Г.В. Основы актерского мастерства, изд. «Советская Россия» - М. 1970г.

ЛИТЕРАТУРА

для детей:

- 1) Брук П. Пустое пространство – М., 1976г.
- 2) Калмановский Е.С. Книга о театральном актере. Введение в изучение актерского творчества – Л. 1984г.
- 3) Стреллер Д. Театр для людей. Мысли записанные, высказанные и осуществленные. – М., 1984г.
- 4) Эфрос А.В. Собрание сочинений в Чт. М., 1993г.
- 5) Гиппиус С.В. Гимнастика чувств.- М.; Л., 1967г.
- 6) Голубовский Б.Г. Наблюдение. Этюд. Образ. – М., 1990г.
- 7) Волконский С.М. Человек на сцене. – СПб., 1912г.