Частное учреждение дополнительного образования «УМКА»
ИНН/КПП: 2460068788/246001001 ОГРН: 1052460043646
660028 г. Красноярск ул. Толстого 49, пом.94
т. 205-111-7

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ЧУДО «УМКА»
от 01.09.2020 г. № 30-о

«УМКОВСКИЕ ПОДМОСТКИ»
(Театральная мастерская)

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Тип программы: модифицированная
Возраст учащихся: от 7 лет
Автор-составитель:
Маслова Наталья Владимировна

Красноярск

Пояснительная записка

Театрализованная игра – одна из самых демократичных, доступных для детей видов деятельности, она позволяет решать актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием памяти, воображением, мышлением, фантазии, инициативности и т.д.

Занятия театрализованной деятельностью не только знакомят детей с миром прекрасного, но и пробуждают в них способность к состраданию, сопереживанию, активизируют мышление, воображение, а главное - помогают психологической адаптации ребенка в коллективе. Театрализованные этюды представляют собой разыгрывание в лицах литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки).

Театр всеобъемлющий и синтетический вид деятельности, соединяющий в себе слово, образ, музыку, танец, изобразительное искусство. Значение и специфика театрального искусства и его произведений заключаются в одномоментности, коммуникативности, живого воздействия художественного образа на личность. Поэтому роль театра в эстетическом развитии школьника является неоценимой. В процессе восприятия художественного произведения у детей возникает особый вид познания в форме эмоциональных образов. В них, с одной стороны, отражается внешняя, экстерацептивная, картина окружающего мира, с другой стороны, интерацептивный компонент в виде ощущений и представлений придает эмоциональному образу побудительный, активизирующий характер, отражения окружающей действительности.

Эстетическое восприятие детей, в том числе восприятие театра, не сводится к пассивной констатации известных сторон действительности. Ребенку-дошкольнику доступна внутренняя активность содействия, сопереживания, способность мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах.

Школьники также обладают способностью понимать внутренний мир персонажей и их противоречивый характер. Это позволяет использовать театрализованную игру в нравственном воспитании детей, когда разнополярные эталоны становятся для ребенка значимыми не только при соотнесении себя с положительными персонажами, но и с отрицательными, непривлекательными. Благодаря этому зарождаются социальные чувства, эмоциональное отношения к событиям и поступкам, имеющим значение не только для ребенка лично, но и для других людей, что квалифицируется как эмпатия, или сочувствие и содействие сверстникам и взрослым.

Для театральной исполнительской деятельности характерны непроизвольная и произвольная эмоциональная экспрессия и эмоциональные действия, которые выражаются в мимике, интонации, тембре, дикции, ритме, вибрации голоса. Причем выразительное движение или действие способно не только выражать уже сформированное переживание, но и совершенствовать его.

Другая линия влияния театрализованной игры на психическое развитие ребенка определяется возможностью преодоления познавательного «эгоцентризма». Преодоление неумения соотносить собственную познавательную позицию с другими возможными позициями обеспечивается координацией в игре различных позиций и точек зрения: ролевых отклонений в режиссерской игре, собственной роли и роли партнера в игре-драматизации, действий с предметами в соответствии с приданными им игровыми и

реальными значениями и, наконец, своей позиции с позицией партнера по игре. В сюжетно-ролевой игре, в играх-драматизациях, в играх с правилами создаются благоприятные условия для рассмотрения окружающего мира с разных точек зрения: принимая игровой образ, ребенок «упражняется» в умении видеть действительность другими глазами, хотя больше всего он сосредоточен на своей роли, т.е. на собственном понимании.

Развитие у ребенка способности к успешному разрешению проблемной ситуации в театрализованной игре за счет эмоционально-личностной и интеллектуальной децентрации, т.е. умения увидеть и проанализировать, продраматизировать ситуацию, сценарий с точек зрения разных персонажей, выделить новые свойства и условия разрешения проблемной ситуации повышает степень его социальной и когнитивной компетентности.

Таким образом, коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребёнка, его раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие ведущих психических процессов; способствует самопознанию и самовыражению личности; создаёт условия для социализации, усиливая адаптационные способности, корректирует коммуникативные качества, помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, успешности.

Направленность программы – художественно-эстетическая.

Принципы реализации программы:

Принцип амплификации развития предполагает насыщение деятельности интересным и эмоционально-значимым для детей содержанием, разнообразие тематики и методов работы;

Деятельностный принцип предполагает максимальную активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр.

Комплексный подход требует наличия интересных, эффективных, разнообразных методов и приемов работы с детьми, подбора игр и упражнений с учетом оптимального сочетания движения, речи, мимики, пантомимики в различных вариациях.

Принцип привлечения социального окружения предполагает совместное участие в данном процессе детей и взрослых (педагогов и родителей), а также сотрудничество детей друг с другом.

Принцип единства социально-эмоционального и когнитивного развития требует целостного подхода к развитию ребенка.

Принцип природосообразности требует выбора методов и приемов работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, постепенности и последовательности ознакомления с разнообразными вербальными и невербальными средствами выразительности.

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии духовных и эстетических качеств личности. Именно средствами театральной деятельности возможно развивать такие качества как способность понимать другого, чуткость к ценностям и внутреннему миру другого человека, способность видеть и фиксировать отличия между людьми, приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям, помогать формулировать собственное отношение к происходящему, учить видеть прекрасное и творить красивые образы.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена возрастными особенностями дошкольников: эмоциональность, увлекаемость, образное мышление, стремление подражать и моделировать в своем поведении разные образы. Театрализованная игра-деятельность необыкновенно эмоционально насыщенная, что делает ее привлекательной для детей. Она приносит ребенку большую радость и удивление. В ней заложены истоки творчества, дети принимают руководство взрослого, не замечая его. Будучи по своему характеру синкретической деятельностью, она наиболее полно охватывает личность ребенка и отвечает специфике развития его психических процессов: цельности и одномоментности восприятия, легкости воображения и веры в превращения, эмоциональной восприимчивости, не только образного, но и логического мышления, двигательной активности и т.п.

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы от уже существующих дополнительных образовательных программ является большая доля импровизации. Формы работы, а иногда и содержание занятия, зависят от интереса, мотивации, эмоционального состояния детей на занятии. Это позволяет сделать занятие более индивидуальным, более личностно значимым для детей, позволяет педагогу работать в зоне актуального интереса детей.

Цель программы:
Развитие творческих способностей ребенка средствами театрального искусства

Задачи программы:

- Раскрытие творческого потенциала ребенка
- Художественное образование и воспитание детей, формирование художественного вкуса
- Эмоциональное развитие, повышение эмоциональной компетентности.
- Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса
- Развитие коммуникативных качеств личности, формирование навыков общения, развитие навыков коллективной работы

Возраст детей:

Театральная группа может состоять из детей разного возраста с первого по четвертый класс, без предварительной подготовки, с разной степенью сформированности интересов и мотивации к театральной деятельности.

Сроки реализации дополнительной образовательной программы:

1 год обучения – 56 часов

Формы и режим занятий:

Занятия проходят в группах наполняемостью в зависимости от сектакля. Группы формируются на начало учебного года и остаются неизменными до конца учебного года.

2 раза в неделю по 55 минут

Формы работы:

Формы проведения занятий: беседа, читка сценария, постановка эпизодов, спектакль на театральном фестивале «Умковские подмостки».

Участие в театральных конкурсах.

Приемы работы:
- психогимнастические упражнения для социально-эмоционального развития детей;
- упражнения по дикции;
- задания для развития речевой интонационной выразительности;
- игры-превращения, образные упражнения;
- сценическое движение;
- пальчиковый игротренинг для развития моторики рук;
- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимики;
- театральные этюды;
- отдельные упражнения по этике во время драматизаций;
- подготовка и разыгрывание сказок;
- знакомство с текстом сказки, средствами ее воплощения на сцене – жестом, мимикой, движением, костюмом, декорациями, мизансценой.

Схема занятия:
1. Введение в тему, создание эмоционального настроя.
2. Занятие по актерскому мастерству и сценической речи.
3. Эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной деятельности.

Результаты реализации программы

Познавательное развитие:

- у ребенка развито разностороннее представление о действительности
- ребенок наблюдает за явлениями природы, поведением животных
- ребенок запоминает текст роли,
- ребенок умеет анализировать, делать выводы и обобщения
- ребенок может описать желаемый результат действия,
- ребенок планирует свои действия для достижения результата
- ребенок концентрирует внимание на игрушке, театральной кукле.
- ребенок следит за развитием действия в драматизациях и кукольных спектаклях.
- ребенок замечает в окружающем мире интересные идеи, воплощает их
- у ребенка закреплены представления об окружающих предметах; ребенок умеет называть предметы театрального игрового оборудования.

Эмоциональное развитие:

- ребенок понимает и может назвать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние другого человека, при помощи взрослого может понять, чем это эмоциональное состояние было вызвано
- ребенок знает внешние проявления той или иной эмоции

- ребенок умеет передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции.
- ребенок сочувствует персонажам, расширен диапазон его чувств, глубоких переживаний
- ребенок умеет переживать сложные чувства (такие как грусть, сострадание и др.).

Социальное развитие:

- между детьми в группе существуют доброжелательные отношения
- ребенку интересны другие люди, взрослые и дети
- ребенок стремится взаимодействовать со сверстниками,
- ребенок владеет эстетически ценными способами общения в соответствии с нормами и правилами жизни в обществе
- ребенок может участвовать в коллективной работе при создании многофигурных сюжетных композиций

Развитие речи:

- у ребенка обогатился словарь образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов
- ребенок владеет выразительными средствами общения
- ребенок умеет ясно, четко, понятно изъясняться
- ребенок умеет строить предложения, правильно и четко произносит слова
- ребенок владеет навыками диалогичной и монологичной речи, освоил средства выразительной речи
- совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй

Эстетическое развитие:

- ребенок интересуется театрально–игровой деятельностью, участвует в создании необходимых условий для ее проведения.
- ребенок охотно слушает произведения художественной литературы
- у ребенка развиты такие формы воображения, в основе которых лежит интерпретация литературного образа
- ребенок может участвовать в дизайн-деятельности по моделированию элементов костюма, декораций, атрибутов
- ребенок может создать выразительный художественный образ

- у ребенка развито пространственное воображение как основа проектного мышления, творческого замысла, прогнозирование результата
- ребенок самостоятельно находит приемы изображения, материалы
- ребенок умеет создавать свой художественный образ персонажа
- ребенок умеет видеть необычное в обыденном

Развитие движений:

- у ребенка согласованы действия и сопровождающая их речь
- ребенок умеет воплощать в творческом движении настроение, характер, и процесс развития образа
- ребенок владеет музыкально-двигательной импровизацией в этюдах
- ребенок владеет средствами выразительного исполнения основных видов движений.

Личностное развитие:

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в играх с театральными куклами, музыкальными инструментами и т.д..
- у ребенка есть желание выступать перед родителями.
- ребенок может импровизировать
- ребенок берет на себя инициативу
- ребенок прилагает усилия для получения желаемого результата

Оборудование и материалы:

- Костюмы
- Микрофон
- Музыкальные инструменты
- Грим
- Маски
- Ширма
- Декорации

Для занятий необходимо светлое, просторное помещение, в котором будет возможным свободное перемещение детей. Также нужны легко переносимые парты, стулья и напольные коврики по количеству участников.
Актовый зал со сценой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бояджиев Г. Душа театра. М., 1974
2. Воловик А.Ф., Воловик В.А. Педагогика досуга. М.,1998.
3. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. М., 1981.
4. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного возраста. М., 2003.
5. Раугул Е. Р., Козырева М. Л. Театр в чемодане. – СПб.: Литера, 1998.
6. Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 2005.
7. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Театр –творчество – дети. М., 1995.