

Оглавление

Пояснительная записка	3
Учебно-тематический план 1 года обучения	9
Содержание программы 1 года обучения	9
Ожидаемые результаты 1 года обучения	14
Учебно-тематический план 2 года обучения	15
Содержание программы 2 года обучения	15
Ожидаемые результаты 2 года обучения	20
Учебно-тематический план 3 года обучения	21
Содержание программы 3 года обучения	21
Ожидаемые результаты 3 года обучения	23
Учебно-тематический план 4 года обучения	24
Содержание программы 4 года обучения	24
Ожидаемые результаты 4 года обучения	27
Учебно-тематический план 5 года обучения	27
Содержание программы 5 года обучения	28
Ожидаемые результаты 5 года обучения	29
Методическое обеспечение образовательной программы	30
Список литературы	30

Пояснительная записка

Филология и театральное искусство - словно бы два крыла урока литературы М.В. Качурин

Книга должна быть исполнена читателем, как соната. Знаки – ноты. В воле читателя осуществить или исказить.
М. Цветаева

Проблема гуманитарного, художественного, творческого воспитания школьника становится сейчас, как никогда, важной. Искусство же, в своих многообразных формах, сохраняя понятия о вечных мотивах красоты и добра, помогает выстоять в наше беспокойное время, обеспечить формирование гармонической личности.

Театральное искусство, театр - модель мира и, синтезируя в себе все другие виды искусств, помогают школьнику применять навыки художественного творчества, творческого развития в своей повседневной деятельности, формируют его мировоззрение, характер.

Театральное искусство, являясь искусством коллективным, несет в себе организующее, объединяющее начало и, таким образом, является альтернативной общественной организацией, ранее занимавшимся воспитанием школьников.

В программе осуществляются межпредметные связи с историей, МХК, ИЗО, музыкой и трудом, а также в некоторых упражнениях используются элементы математики. Поэтому она неразрывно связана с уроками литературы. Инсценируя то или иное произведение на театральных занятиях, которое ребятам предстоит читать на уроках литературы, они приходят на такой урок подготовленными, ведь произведение было прочитано не формально, а "пропущено" через себя.

Цель программы:

- Содействовать развитию духовно-нравственных основ личности подростков и старшеклассников, их творческих способностей и эмоционального мира через анализ литературного произведения и приобщение к искусству театра.
- Создание театра-студии как центра притяжения всех обучающихся и учителей не равнодушных к искусству, который объединяет и воспитывает ребят как единый творческий организм.

Задачи.

Образовательные:

1. Способствование овладению обучающимися артистическими навыками и пластической выразительностью.
2. Формирование системы знаний, умений и навыков основ театрального мастерства.
3. Расширение кругозора обучающихся в восприятии литературного произведения.

Развивающие:

4. Развитие внутренней и внешней психотехники обучающихся.
5. Развитие творческой фантазии, воображения, внимания, наблюдательности через театральные этюды, упражнения.
6. Развитие артистических, эмоциональных качеств у обучающихся средствами репетиционных и учебных занятий.

Воспитательные:

7. Формирование у подростков и старшеклассников важнейших социально

значимых качеств, как:

- готовность к нравственному самоопределению;
 - верность культурным традициям;
 - стремление к сохранению и преумножению культурных и исторических ценностей.
8. Утверждение активной жизненной позиции при решении важнейших проблем общества в различных сферах общественной деятельности.
9. Развитию у ребят навыков коллективной и индивидуальной творческой деятельности.

Новизна образовательной программы состоит в том, что студийная работа является продолжением учебного процесса, «доработка» того, что происходит на уроках литературы. Такие занятия превращаются в урок со-творчества, со-переживания, таким образом, урок литературы приобретает форму «застольного периода» театральных репетиций. Введение в программу психотехники помогает обучающимся продемонстрировать множественность возможных подходов дать характеристику героям литературных произведений.

Актуальность образовательной программы состоит в том, что для подростков и старшеклассников театр и другие виды искусства – это возможность познать самого себя и окружающую действительность. Герой спектакля, с которым молодой человек может себя идентифицировать, чей способ жизни он может проиграть как вариант собственной судьбы, имеет огромное значение в жизни молодого человека, расширение сферы его восприятия, в углублении персонального жизненного опыта. В век компьютеризации современному молодому человеку не хватает «чувственности», программа рассчитана именно на эмоциональное, чувственное восприятие ребят, они выходят в жизнь подготовленными творчески отзываться на каждое явление жизни, у них нет страха перед ней и деятельностью, они владеют своим телом и эмоциями и готовы управлять собой в сложных ситуациях.

Педагогическая целесообразность:

- Развитие способностей к определению стилевых особенностей различных видов искусства различных эпох.
- Развитие фантазии и воображения применительно к различным сферам учебного процесса, умение мыслить абстрактно, поиск философского осмысления.
- Овладение основами коллективного мышления.
- Развитие лексики, моторно-динамической функции речевого аппарата, освоение основ мастерства риторики (основ публичного выступления) и практической стилистики.
- Воспитание критического мышления.
- Приобретение навыков самостоятельной работы с литературным произведением через чувственно-эмоциональное восприятие.

Реализация программы – это не только активизация интереса подростков и старшеклассников к искусству театра, но и к искусству вообще, к разным его видам. Ведь театр – это синтетический вид искусства.

Реализация программы – это формирование раскованного, общительного человека, владеющего телом и словом, умеющего слушать, а главное – понимать своего партнера. Ведь театр – это прежде всего искусство общения.

Реализация программы – это улучшение психологической атмосферы и в классе, и в школе. Это – новый уровень взаимоотношений между обучающимися, между учителями и школьниками. Ведь театр – это коллективный вид искусства.

Реализация программы – это развитие фантазии, памяти, внимания; это развитие чувства

ритма, чувства пространства и времени, чувства слова и других психологических составляющих личности.

Реализация программы – это всегда развитие познавательных интересов ребят, это всегда новый качественный уровень обучения по всем школьным дисциплинам.

Каждое занятие строится в виде проблемных ситуаций. Здесь все направлено на поиск решения, открытия, нахождение средств воплощения. Программа «Литература средствами театра» построена на принципах реалистического театра школы переживания.

Особенности построения и содержания программы

Данная программа дополнительного образования детей «Литература средствами театра» относится к художественно-эстетической направленности.

Уровень освоения программы – общекультурный и рассчитан на 5 лет обучения.

Данная программа предназначена для подростков 10-13 лет, обучающихся в 5-8 классах, и старшеклассников 15 лет, обучающихся в 9-х классах.

Условия набора. Программа не предусматривает случайного набора детей, а идет параллельно с общеобразовательной программой по литературе. Обучающиеся зачисляются в группу по заявлению законных представителей.

Режим работы

- 1 год обучения (5 класс) – 4 часа в неделю (групповые + индивидуальные)
- 2 год обучения (6 класс) – 4 часа в неделю (групповые + индивидуальные)
- 3 год обучения (7 класс) – 4 часа в неделю (групповые + индивидуальные)
- 4 год обучения (8 класс) - 4 часа в неделю (групповые + индивидуальные)
- 5 год обучения (9 класс) – 4 часа в неделю (групповые + индивидуальные)

Ожидаемые результаты и способы их проверки

Критерии и формы оценки качества знаний

1. Предварительное прослушивание.
2. Спектакли, концерты для учащихся школы, учителей и родителей.
3. Контрольные занятия.
4. Сочинения-рецензии
5. Итоговые уроки по творческим группам
6. Выставка творческих работ
7. Зачетные занятия по пластике, речи, сценической импровизации
8. Викторины, кроссворды
9. Поэтические вечера

Формы проведения занятий:

1. Спектакли
2. Экскурсии
3. Культурологические походы
4. Смотры
5. Игры
6. Концерты

7. Тренинги
8. Проведение бинарных занятий

Типы занятий:

1. Теоретические
2. Практические
3. Комбинированные
4. Диагностические
5. Репетиционно-тренировочные

Виды занятий:

1. Групповые
2. Индивидуальные

Отличительные особенности программы и ожидаемые результаты

Программа исходит из периодизации развития ребенка, условно называемые:

1. Период - накопления (5-6 классы), возраст 10-11 лет.

2. Период - моделирования (7 класс), возраст 12 лет.

3. Период - становления собственного «Я» (8-9 классы), возраст 13-15 лет.

1. Период накопления связан с осознанием ребенком себя в мире звуков, цвета, движения, пространства, речи через овладение театральной формой. Здесь происходит освоение общечеловеческих стереотипов поведения, формируется способность к сопереживанию и подражанию. Основной упор на театральных занятиях делается по следующим направлениям театрального образования и воспитания в 5-6 классах, эти направления являются стержнем уроков «сценического искусства» на всем протяжении учебы как в 5-6 классах, так и в 10-11 классах

1.1. Воспитание основ зрительной культуры.

Воспитание культурного зрителя, способного воспринимать эстетику, гражданскую позицию, нравственный заряд спектакля, праздничного представления как профессионального, так и любительского, будь то спектакль, этюд, сценка, исполненная в классе.

1.2. Развитие навыков театрально-исполнительской деятельности - является главной частью занятия, знакомство и впоследствии овладение средствами театральной выразительности, с особенностями поведения, словесного и физического действия, жеста, костюма, мизансцены, т.е со «знаками», особым языком, из которого лепится художественное произведение в театре на основе литературного материала. Основной упор в этот период работы направлен на использование народного творчества, сказок.

Переходным моментом ко 2-му периоду является работа над отрывками «Повестей Белкина» А.С. Пушкина, где ребятам предлагаются более сложные сценические образы

2. Период - моделирование. Продолжается работа по изучению основ актерского мастерства,

речи, сценического движения, используя на уроках стихотворные отрывки из учебника литературы. Итогом такой работы является совместное с уроком литературы занятие «Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина».

В этот период развивается понятие конфликта как двигателя действия, уточняется представление о сценической задаче и понятие о тонкости, правдивости целенаправленного действия. Формируется навык воссоздавать за произносимым словом картину, за текстом - подтекст, за высказыванием – мотив. Осваивается представление об актерских амплуа, о типаже, узнаваемости, о штампах в актерской работе. Закладываются практические навыки для подготовки детей к восприятию целостного образа спектакля, набирается материал для расчленения и синтеза понятий «что» и «как» в театральном искусстве.

Вся работа в этот период направлена на то, чтобы стремиться от умения выдумывать и выполнять в одиночку к умению связаться с товарищем, дополнить работу товарища, отличиться от него, сделать что-то вместе, одновременно или друг за другом, т.е. каждый на своем месте. Итогом такой работы может явиться награждение за творческие достижения.

3. Период - становления собственного «Я». Подростковый период - период становление личности, период осознания собственного «Я» в этом мире, период переоценки мироздания, мироощущения. В системе Станиславского есть такое понятие, как «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Самое главное, в программе 8-9 классов - научиться действовать в обстоятельствах, предлагаемых автором. Поэтому тренировочная работа должна быть направлена, с одной стороны, на закрепление и углубление ранее пройденного, а с другой - на освоение новых элементов артистической техники. Станиславский называл их элементами воплощения. Словесное действие или, точнее, словесное взаимодействие - трудное искусство, которое постигается годами. В 8 классе разворачивается работа по общественно значимому воздействию театра на зрителей, его политическому, гражданскому функционированию. Работа эта опирается, опять же, на психологические особенности школьников этого возраста. Чтение и инсценировка пьес продолжается с акцентировкой на гражданскую, публицистическую направленность пьес (Лопе де Вега, Миллер, Гоголь, Б.Шоу, Мольер, Шварц, Шекспир и др.). Особое место сатирической пьесы в обществе объяснит подросткам сложную судьбу каждой из пьес этого жанра. Творческое исполнение в условиях школы - один из видов любительского искусства, которое может выразиться и в песне, танце, скульптуре, сочинительстве и т.д. Любительство может стать дорогой в профессиональное искусство, а может остаться увлечением «для души» - в любом случае оно ценно, если только реализует не тщеславные претензии, а творческую сущность человека.

Программа предусматривает посещение театров, просмотр видеофильмов для знакомства с разными исполнительскими реализациями одного и того же литературного

материала с последующим обсуждением-рецензией. Такая работа нацелена на формирование способности оценивать смысловые значения каждого элемента постановки в свете авторского замысла. Одновременно у детей обогащается зрительский опыт, расширяется и углубляется представление о своих зрительских обязанностях перед создателями спектакля – быть знающим и внимательным.