

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу № 594 – О от 28.08.2023

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ ДО РЦ «Вега»

И.Ю.Зиновьева

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Пантомима – сестра таланта»**

г. Нижний Новгород

2023 г.

Пояснительная записка.

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формирование базовых компетенций.

В соответствии с требованиями стандарта образования программа ориентирует педагога на воспитание у обучающихся гражданской позиции, развитие духовно-нравственного начала, национального самосознания, патриотизма. В программе освещаются вопросы современного искусства, пропагандируются такие социально значимые качества личности, как трудолюбие, упорство и ответственность, важность познавательной деятельности как необходимого элемента будущего профессионального труда.

В современном обществе отмечается недостаток наблюдательности, творческой выдумки. Дети не умеют занять себя в свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, как потребители, а не как творцы. У многих из них часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память и внимание. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это пусть через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. Являясь наиболее распространенным видом детского творчества, именно драматизация, «основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с личными переживаниями» (Л.С. Выготский).

Театр, как вид искусства является не только средством познания жизни, но и школой нравственного и эстетического воспитания подрастающих поколений. Преодолевая пространство и время, сочетая возможности нескольких видов искусств - музыки, живописи, танца, литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним.

Научить ребенка чувствовать, что логика - это не единственный способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение, гармонизируя свое отношение с окружающим миром.

Известно, что театр - искусство коллективное, а спектакль - итог общих усилий всего коллектива. Поэтому вся творческая деятельность направлена на обучение искусству сотворчества, взаимной терпимости, бережного отношения друг к другу, на воспитание личной ответственности за общее дело.

Цель программы:

Формирование профессионального самоопределения обучающихся в процессе самореализации и самосовершенствования в разных направлениях театрального искусства.

Задачи:

Предметные (обучающие):

- овладевать навыками актёрского мастерства,
- овладевать навыками общения посредством сотворчества,
- овладевать основами гимнастики и владения своим телом,
- овладевать приемами воспроизведения основных эмоций неречевыми средствами,
- овладевать различными интонациями, выражающими основные чувства: передавать образы через пластику, жест, мимику.

Личностные (развивающие):

- развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость, фантазию, воображение, образное мышление,
- развивать пластические возможности, как основу высвобождения чувств,
- развитие, укрепление и стимуляция мышечного аппарата, осуществляющего мимические, жестовые и пантомимические движения,
- развивать чувство ритма и координацию движений,
- развивать и совершенствовать общую и мелкую моторику,
- развивать умение пользоваться различными движениями,
- развивать импровизационное творческое самочувствие,
- развивать психофизические качества.

Метапредметные (воспитательные):

- создавать условия для формирования детского коллектива,
- развивать сферу чувств, соучастие, сопереживания,
- воспитывать уверенность и воли в себе,
- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками,
- формирование культуры поведения, художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости.

Направленность – художественная;

Форма – очная;

Количество часов – 46 (2 раза в неделю);

Период программы: октябрь – декабрь;

Количество обучающихся – 10-30 чел;

Возраст обучающихся – 9 – 12 лет.

Актуальность программы. Новые условия развития общества существенно повлияли на процессы формирования жизненного опыта детей и подростков.

От того, какие идеалы сформированы у подрастающего поколения, от готовности детей и подростков к действиям на основе гуманных норм зависит успешность цивилизованного развития общества и государства. Поэтому концепция гуманистического воспитания, прописанная в «Законе об образовании РФ», основанная на идее уважительного отношения к ребенку как активному субъекту собственного развития, становится более востребованной в отечественной педагогике.

Актуальность данной программы состоит в том, что театральное творчество прививает нравственные ценности, через проигрывание ситуаций учит жизненной стойкости, способствует расширению знаний о себе и мире.

Новизна программы обусловлена тем, что метод сценического проживания приближен к детскому восприятию. Проживание мы понимаем, как интенсивное, проникающее вглубь размышление.

Педагогическая целесообразность. Теоретические знания, которые даёт обучающимся педагог (в виде лекций, просмотра видеозаписей, при работе с дневниками актёра) позволяют им познакомиться с теорией театрального искусства, с направлениями, жанрами, с творчеством великих режиссеров.

Практические занятия (форма мастер-классов) способствуют совершенствованию сценических навыков – сценической речи, пластике, актёрскому мастерству, воображению и внимательности.

Просмотр и анализ спектаклей и других выступлений помогает привить обучающимся художественный вкус и формулировать собственное мнение.

Итоговое выступление на площадке РЦ «Вега» – форма подведения итогов, способствует обогащению сценического опыта, реализации творческих возможностей.

Отличительные особенности программы:

- применение инновационных методов современной театральной педагогики;
- дифференцированный подход с учетом возрастных особенностей и уровня развития творческих способностей в группах, обучающихся;
- личностно-ориентированный подход в работе с художественно одаренными детьми;
- взаимодействие с другими дополнительными образовательными программами художественной направленности в области театрального искусства.

Основные принципы программы:

1. Личностный подход в обучении и воспитании, уважение уникальности и своеобразия каждого ребенка.
2. Художественно-эстетический принцип – развитие художественного вкуса и эстетических категорий.
3. Концентрический принцип – возвращение к одному и тому же на более высоком уровне.
4. Принцип усложнения заданий: каждое задание имеет смысл до тех пор, пока в нем остается запас сложности, позволяющий держать детей в

постоянном творческом напряжении.

5. Принцип контрастности в подборе упражнений позволяет развивать гибкость, подвижность психики, эмоциональность и чувство темпоритма.
6. Принцип комплексности позволяет в каждом отдельном задании решать несколько различных задач.

Предложенная программа является вариативной, комплексной, разноуровневой, то есть при возникновении необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения материала и т.д.

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

Форма занятий:

Занятия - в малых и полных группах, и по необходимости индивидуальные. Групповые занятия проводятся в форме бесед, тренингов, репетиций, открытых уроков.

Способы определения результативности:

Вводная аттестация воспитанников, промежуточная аттестация, мониторинг участия в спектаклях, концертах, конкурсах различного уровня.

Формы подведения итогов:

Концерты, спектакли, участие в конкурсах, фестивалях.

2. Содержательный раздел

2.1. Содержание программы.

Тема 1. Основы театральной культуры.

1. Театр как вид искусства.	Беседа	Синтетический характер театра Коллективное творчество
2. Драматургия. Жанры.		Особенность каждого жанра Структура драматического произведения
3. Выразительные средства в театра.		Многообразие актёрской выразительности Взаимодействие актёра и зрителя

Тема 2. Актёрское мастерство.

Вводное занятие.	Введение правил игры	Техника безопасности. Организационные моменты.
1. Групповые театральные игры.		Совместное строительство из стульев общих фигур «Зеркало» группой «Магнит» группой Найти новое предназначение предмету
2. Внимание.	Введение понятий	Запомнить и воспроизвести: кто во что одет, цвет глаз, волосы и т. д. «Фотография»: вернуть первоначальное положение фигур «Ожившие картины» Оправдать позу
3. Психофизика.		Движение различными частями тела Движение различными частями тела с различными действиями Погружение в различные образы, выход на партнёра и взаимодействие
4. Общение. Взаимодействие. Этюды.		Упр. в парах: Этюды на бытовые темы Этюды на тему басен Этюды на темы сказок
5. Упр. на сплочённость. Психологические игры.		Упр. «Скала» - проход по узкой тропе Круговая «сказка» «Непослушная кукла» «Неваляшка»

Тема 3. Пластика

1. Мышечное освобождение	Введение понятий	Бросать расслабленное тело и ловить в критической точке
		Работа на кубе, «привязывая» то одну часть тела, то другую
2. Линии и формы		Движение вокруг куба различными

<p>3. Пластические этюды</p> <p>4. Фигуры в пространстве – композиция</p> <p>5. Пластическая импровизация – групповые этюды</p>		<p>линиями Упр. с балансом Придумывание новых движений</p> <p>Парные этюды на разные темы Ожившие «скульптуры» «Дирижирование телом»</p> <p>Групповые «скульптуры» «Композиция вещей» «Механические часы»</p> <p>Групповые этюды с воображаемыми предметами «Невиданные животные» - групповые этюды «Ожившие вещи» «Зоопарк»</p>
---	--	--

Тема 4. Тело

<p>1. Знакомство и работа с телом.</p> <p>2. Учимся осознавать своё тело, свои мышцы, чувствовать их.</p> <p>3. Работа с разными группами мышц, которые обычно мало развиты.</p> <p>4. Эстетика тела: через локанику, через скульптуру.</p> <p>5. Учим тело «думать» осознанно и</p>	<p>Введение понятий</p>	<p>Разминка на разные группы мышц.</p> <p>Изучаем своё тело через движение разных частей тела. Стараемся по очереди использовать разные группы мышц, не используя те которые находятся в другой части тела.</p> <p>Напрягаем и расслабляем тело, отдельные части тела, отдельные мышцы и находим те мышцы, которые идут в связке с другими, что бы научиться их не задействовать в группе мышц, а только по отдельности.</p> <p>Изучение поз через живопись и скульптуру Упр. «Скульптура» Повороты в позах и мышечная память в движении</p> <p>Двигаемся в произвольном движении и пробуем осознать, какие мышцы при</p>
--	-------------------------	---

неосознанно		этом задействованы. Упр. «5 монахов»
-------------	--	---

Тема 5. Пантомима

<ol style="list-style-type: none"> 1. Работа в разных техниках. 2. Игра с воображением и воображаемыми предметами 3. Учим тело думать используя «язык тела» - технику 4. Пластическая визуализация через живопись 	Введение понятий	<p>Волновые движения. Чёткие движения. Рапид. Упр. «Робот» «Шарнирная кукла»</p> <p>Через ПФД(память физических действий) запускаем по кругу различные предметы через воображение и взаимодействуем с ними</p> <p>Познакомившись с разными техниками движения, двигаемся под музыку, чередуем ими спонтанно и приобретаем новый опыт для мышечной памяти.</p> <p>Смотрим разные картины художников и пробуем их отобразить телом. Какие-то отображая, какие-то почувствовать движение рисунка, а что то проиграть, придумав до и после изображённого момента.</p>
---	------------------	---

Тема 6. Игра

<ol style="list-style-type: none">1. Работа с масками.2. Принцип взаимодействия с реквизитом3. Клоунада.4. Включение предметно-пространственной среды в игру.	Введение понятий	<p>Взаимодействуем с масками различных лиц и эмоций. Пробуем найти характер маски и движение от неё</p> <p>Взаимодействуем с различными предметами. Придумываем этюды с реквизитом.</p> <p>Через переодевание проходим различные пространственные упражнения в заданных обстоятельствах в различных эмоциях</p> <p>Придумываем групповые этюды, сценки и истории с реквизитом и в заданных обстоятельствах.</p>
--	------------------	---

Тема 7. Музыка

<ol style="list-style-type: none">1. Работа тела во времени2. Движение тела в музыке3. Изучение ритмов	Введение понятий	<p>Движение на счёт и учимся распределять своё тело и движение в заданный временной промежуток</p> <p>Изучаем себя по отношению к музыке и то как с ней можно взаимодействовать</p> <p>В кругу слушая себя и партнёров выполняем различные ритмические рисунки через хлопки, стуки, топот, а так же движение отдельных частей тела в ритм.</p>
--	------------------	--

Тема 8. Законы сцены

1. Работа со сценическим пространством	Введение понятий	Интуиция как средство взаимодействия с окружающей средой на сцене Изучаем пространственные планы сцены и их уровни
2. Построение композиции		Учимся гармонично выстраивать композицию на сцене Упр. «Картина», «Чудище», «Комната»
3. Пластическая хореография в сценическом пространстве		Создание пластических сцен и историй через пластический танец Упр. «Треугольник»

Тема 9. Импровизация

1. Учим тело двигаться не задумываясь языком тела	Введение понятий	Под музыку отпуская своё тело в свободное движение, не контролируя его, а лишь наблюдая за импульсами и желанием двигаться
2. Раскрытие и самовыражение телом интуитивно		Прислушиваясь к телу, танцуем взаимодействуя с окружающими и откликаясь на импульсы
3. Прикасаемся к импровизации и создаём индивидуальные этюды		Накопив опыт работы с телом, техник и взаимодействия пробуем придумывать истории, которые рождаются прямо на сцене по ходу движений
4. Импровизация. Перформанс		Импровизируем и закрепляем возникшие истории, наиболее удачные. Делаем заделы, для постановки и итогового показа.

Тема 10. Постановочная работа

1. Деление материала.	Введение понятий	Разбор этюдов по событиям
2. Работа этюдами.		Работа вокруг выявленных событий
3. Репетиции.		Репетиции отдельных сцен Поиск художественных решений Подбор музыки Оформительские работы Пошив костюмов
4. Прогоны.		Сбор всех компонентов в единое целое
Итоговое занятие в конце года.		Концертные номера

3. Организационный раздел.

3.1. Учебно-тематический план.

Содержательные блоки	Всего	Теория	Практика
<u>1. ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ</u>	2	1	1
Театр – как вид искусства			
Драматургия. Жанры			
Спектакль. Выразительные средств			
<u>2. АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО</u>	6	1	5
Групповые театральные игры			
Внимание – основа мастерства			
Психофизика			
Общение. Взаимодействие. Этюды			
Упр. на сплочённость.			
Психологические игры			
<u>3. ПЛАСТИКА</u>	6	0	6

Мышечное освобождение			
Линия и форма			
Пластические этюды			
Фигуры в пространстве – композиция			
Пластическая импровизация – групповые этюды			
<u>4.ТЕЛО</u>	6	1	5
Знакомство и работа с телом;			
Учимся осознавать своё тело, свои мышцы, чувствовать их;			
Работа с разными группами мышц, которые обычно мало развиты;			
Эстетика тела: через локанику; через скульптуру;			
Учим тело «думать» осознанно и неосознанно.			
<u>5.ПАНТОМИМА</u>	4	0	4
Работа в разных техниках;			
Игра с воображением и воображаемыми предметами;			
Взаимодействие с партнёрами и в группе;			
Учим тело думать используя «языки тела» - техники;			
Пластическая визуализация через живопись.			
<u>6.ИГРА</u>	4	0	4
Работа с масками;			
Принцип взаимодействия с реквизитом;			

Клоунада; Включение предметно-пространственной среды в игру.			
<u>7.МУЗЫКА</u> Работа тела во времени; Движение тела в музыке; Изучение ритмов.	4	0	4
<u>8.ЗАКОНЫ СЦЕНЫ</u> Работа со сценическим пространством (ведёт к развитию интуиции); Построение композиции; Пластическая хореография в сценическом пространстве.	4	0	4
<u>9.ИМПРОВИЗАЦИЯ</u> Учим тело двигаться, не задумываясь, языком тела; Раскрытие и самовыражение телом интуитивно; Прикасаемся к импровизации и индивидуальные этюды; Импровизация. Перфоманс.	4	0	4
<u>10.ПОСТАНОВОЧНАЯ РАБОТА</u> Деление материала на смысловые куски Работа этюдами Репетиции отдельных сцен Прогоны спектаклей	6	0	6
Всего	46	3	43

3.2. Организационно-педагогические условия реализации программы.

Материально-техническое обеспечение программы:

- учебная аудитория на 30 человек
- учебные аудитории для индивидуальных занятий (площадь не менее 6 кв. м, звукоизоляция);
- мобильное звукоусилительное оборудование с USB-входом;
- видеопроектор и экран;
- Flash-card;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- компьютер и программное обеспечение для создания видеоряда;
- микрофоны;
- оборудование для оформления дипломов и сертификатов: цветной принтер, ламинатор;
- бумага офисная А4;
- наградная и сувенирная продукция (бланки дипломов «Веги», фоторамки, золотая, серебряная, бронзовая, статуэтки);
- использование сети Интернет;
- сценический комплекс, светодиодный экран, проектор (по необходимости).

Методические и оценочные материалы

- Словарь театральных терминов для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль подготовки «Руководство любительским театром», квалификация выпускника – бакалавр / сост. Е.Ф. Шангина; Алт. Гос. Ин-т культуры, каф. Театр. Режиссуры и актерского мастерства. – Изд. 2-е доп. – Барнаул: Изд-во Алт. Гос. Ин-т культуры, 2015. – 135 с.

- Учебно-наглядные и методические материалы (фотокарточки с эскизами сценографии, костюмов, фото с гримом) (Приложение №4).

- Видеосюжеты: презентации театральных жанров, презентации театральных профессий, видео с отрывками спектаклей ведущих театров России и мира.

- Пьесы лучших драматургов разных эпох (Мольер, Шекспир, Островский, Чехов, Брехт, Ионеско).

- Рекомендуемая литература для педагогов (материалы для постановки) – Приложение №5.

Оценочные средства

С целью определения результативности усвоения программы проводятся следующие оценочные средства:

1. Дневник актера.
2. Представление этюдов в разных жанрах.
3. Написание сценария к итоговой постановке.
4. Подбор музыкального материала к итоговой постановке.
5. Наблюдение педагогами за индивидуальным выполнением заданий и работой обучающихся в группе, парах; личные беседы с обучающимися и

педагогами; анализ продуктов деятельности обучающихся; проверочных упражнений и творческих работ обучающихся.

Оценочный лист

Дополнительная общеразвивающая программа освоена на стартовом уровне, если обучающийся:

- ознакомился с основными направлениями развития русского и зарубежного театров; с основами техники безопасности при нахождении на сценической площадке и на учебных занятиях; с основами сценической культуры;

- овладел навыками выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке репетиции, преодоления мышечных и психологических зажимов при выходе на публику; творческой работы, как самостоятельно, так и в коллективе;

- узнал виды и функции профессий участников творческого процесса; специфику подготовки и проведения театрализованного представления в условиях детского лагеря, требования к художественному уровню исполнительского мастерства, костюмов, декорационного оформления; основные средства выразительности в разных жанрах театрального искусства; профессиональную терминологию в области театральных искусств;

- научился свободно двигаться в сценическом пространстве; оценивать свою и чужую работу; наблюдать окружающий мир, уметь анализировать его закономерности и использовать результаты этого анализа в создании сценического действия; проходить весь путь от замысла роли до его воплощения на сцене; владеть своим телом в достаточной степени для воплощения пластического образа; адекватно оценивать произведения культуры и искусства.