

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Нижнетуринская гимназия»
(МАОУ «НТГ»)**

**Программа
театральной студии
«Мельпомена»
2025 – 2026 учебный год**

НТМО, 2025

Пояснительная записка

Программа реализуется в рамках художественно-эстетического направления. Развитие творческой личности, ее самостоятельности и инициативности. Один из путей решения задачи – приобщение детей к искусству.

Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, способствует развитию ребенка и формированию его культуры.

Сценическое искусство по своей психологической природе близко детской творческой игре, имеющей огромное значение для воспитания многих ценных свойств личности ребенка. Эмоции способны вложить в душу ребенка все самое доброе, светлое, прекрасное.

Цель программы. Развитие творчески активной личности ребенка средствами театральной деятельности.

Задачи программы:

Задачи	Год обучения	
	I	II
Образовательные	<ul style="list-style-type: none">• расширение, обогащение художественного кругозора• знакомство с элементами сценической грамоты• словарь театральных терминов	<ul style="list-style-type: none">• совершенствование профессионального мастерства• освоение техники актерского мастерства• освоение навыков сценического движения• совершенствование навыков сценической речи
Развивающие	<ul style="list-style-type: none">• развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления• развитие воображения, фантазии• развитие речевого аппарата• развитие пластической выразительности	<ul style="list-style-type: none">• развитие выразительности речи• развитие воображения• развитие коммуникативных навыков• развитие образного, ассоциативного мышления
Воспитательные	<ul style="list-style-type: none">• формирование детского коллектива• воспитание трудолюбия, чувства коллективности, взаимозависимости, опыт партнерства	<ul style="list-style-type: none">• формирование нравственных качеств личности, коррекция личностного развития, толерантность• воспитание эмоциональной культуры личности• формирование волевых качеств личности

Данная программа способствует развитию и совершенствованию основных психических процессов ребенка, наблюдательности, фантазии, мышечной свободы, смелости публичного выступления.

Программа содержит в себе элементы этики, эстетики, риторики, пластики, музыки и литературы. Привлечение детей к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего развития их способностей.

Занятия по данной программе требуют от участников вдумчивого анализа исполняемого произведения (пьесы, инсценировки, композиции), проникновения в идейно-художественный замысел пьесы. Это способствует формированию у детей адекватных идейно-эстетических оценок, доступных их пониманию.

Театральные занятия воспитывают у детей такие ценные качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и другим. Занятия театральным искусством это не только удовлетворение, но и труд, связанный с необходимостью овладения новыми знаниями, умениями.

Программа не замыкается в рамках занятий, а способствует оживлению внеурочной работы с опорой на самостоятельное творчество воспитанников. Основной принцип реализации программы – дифференциация воспитательно-образовательного процесса.

Данная программа ориентирована на детей младшего и среднего школьного возраста, рассчитана на 2 года. Занятия проводятся - 2 раза в неделю по 2 часа.

Формы подведения итогов: отчетный концерт, открытое занятие, творческий показ.

При освоении каждого этапа программы предусмотрена начальная и контрольная диагностика, целью которой является определение:

- состояния двигательных и телесно-ориентированных техник;
- способности к импровизации;
- артистических способностей;
- художественно-словесной выразительности.

Педагогическая целесообразность программы:

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации.

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы:

- принцип гуманизации;
- принцип природообразности и культурообразности;
- принцип самоценности личности;
- принцип увлекательности;
- принцип креативности.

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся, в процессе реализации настоящей программы, одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность. Такой комплексно-целевой подход к обучению формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации.

2. Настоящая программа, являясь альтернативой типовой, составлена с учетом гибкой и мобильной специфики дополнительного образования.

3. Концепция и содержание настоящей программы материализует идею творческого развития каждого ребенка.

4. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого воспитанника индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде спектакля).

5. Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению физического и социального здоровья ребенка.

Занятия театральным искусством очень органичны для детей данного возраста, так как игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и

внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию психической деятельности детей и подростков.

К концу I года обучения дети должны:

Знать	Уметь
<ul style="list-style-type: none">театральные термины: театр, актер, зритель, аплодисменты, сцена, декорации, кулисы, костюмер, гример	<ul style="list-style-type: none">иметь навыки актерской смелости: активно участвовать в упражнениях по актерскому мастерствууверенно действовать в предлагаемых обстоятельствахиметь навыки пластического решения образа (мышка, кошка, петух, собака, лиса и др.)в сценической речи навыки силы звука, эмоциональностиинтонирование (3,4 интонации в паре с партнером)понятие об ускорении и замедлении речиорганичное действие в упражнениях по сценической речи

К концу II года обучения дети должны:

Знать	Уметь
<ul style="list-style-type: none">театральные термины: режиссер, драматург, декоратор, осветитель, бутафория, реквизит, премьера	<ul style="list-style-type: none">уверенно выполнять любые упражнения по актерскому мастерствуупражнения с воображаемыми предметами, уметь придумать и исполнитьиметь представление об этюдевоплощать пластическое решение образауметь действовать и импровизировать в предлагаемых обстоятельствахуверенно интонировать в упражнениях по сценической речисовмещать сценическую речь и движениеэмоционально читать стихивыполнять несложные упражнения по сценическому движению, пространственное перемещение

Краткое содержание программы 1 года обучения

Вводное занятие.

Актерское мастерство.

Тема 1. Сценическое внимание. Отличительные особенности внимания в жизни и на сцене. Использование специальных упражнений и тренингов для выработки сценического внимания.

Тема 2. Фантазия и воображение. Данные понятия необходимы актеру для создания образа. Для развития этих качеств используются упражнения, где обычные предметы, благодаря фантазии ребенка совершают невероятные превращения. Использование этюдов помогает развивать воображение и смоделировать жизненные ситуации.

Тема 3. Раскрепощение мышц. Ряд упражнений помогает снять физиологический зажим мышц, который происходит из-за психоэмоционального состояния актеров – новичков, впервые попавших на сцену, способствуют раскрепощению упражнения с воображаемыми предметами.

Тема 4. Сценическое общение. Необходимо научить актера общаться на сцене «глаза в глаза». Для этого используются упражнения на взаимодействие партнеров.

Тема 5. Эмоциональная память. Память присуща всем людям. Лишь необходимо в процессе этюдов помочь ребенку вспомнить то или иное состояние в конкретной жизненной ситуации.

Тема 6. Предлагаемые обстоятельства. Ставя актера в предлагаемые обстоятельства, добиваемся достоверных, органичных действий в ситуации, например вы – человек гранитный, стеклянный или ватный. Или как вы поведете себя в ситуации «холодная погода в горах», «земляничная поляна» и др.

Тема 7. Сценическое событие. Придумывание различных ситуаций с событием и развязкой. Навыки построения этюда.

Тема 8. Действия с воображаемыми предметами. Помогают снять мышечный зажим, напряжение развивает фантазию, включают эмоциональную память.

Тема 9. Этюд – сценическое произведение с одним событием. Придумывая этюды и воплощая их в жизнь, ребенок развивает свое воображение и фантазию, учится грамотно строить сценическое произведение, в игровой форме попадает в предлагаемые обстоятельства.

Сценическая речь.

Тема 1. Техника речи и ее значение. Знакомство с техникой речи как основой хорошей дикции. Использование упражнений и тренингов для речевого аппарата.

Тема 2. Дикция. Четкое произношение всех звуков речи – неотъемлемая часть спектакля. Для выработки хорошей дикции используются чистоговорки, скороговорки, целый ряд упражнений и тренингов.

Тема 3. Понятие об интонировании. Знакомство детей с разнообразием подтекстов. Первые навыки отрабатываются в скороговорках и небольших упражнениях.

Тема 4. Тембрирование. Владеть искусством тембрирования актеру необходимо. Эта тончайшая краска особенно приковывает внимание зрителей. Тренировка тембрирования происходит в произношении текстов, требующих морально-эстетических и других оценок. Например, мудрость – глупость, доброта – жестокость, смелость – трусость и другие.

Тема 5. Совмещение речи и движения. Используя специальные упражнения добиваться легкости текста при различных физических действиях.

Тема 6. Сила звука и эмоциональная выразительность. Для снятия излишнего напряжения при сильно звучащей речи используются следующие упражнения: «Сони», «Добьюсь цели», «Шутка» и другие. Стремиться сохранить выразительную «линию звучания», при большой силе звука, уметь удержать звук от повышения.

Сценическое движение.

Тема 1. «Фехтование». Предлагаемые упражнения учат навыкам фехтования, что может быть использовано в спектакле и помогает выработать осанку и раскрепощение мышц.

Тема 2. Этюды на пластическую выразительность. Этюды помогают научиться владеть своим телом. Это – «скульптуры», «живая фотография» и другие задания.

Тема 3. «Хаотичное» движение в пространстве. Цель занятия научить актера движению, не задевая партнера, не меняя скорости упражнения. Упражнение «Я хрустальный», различные перестановки со стульями и перемещение групповое и парное.

Тема 4. Движения в «рапиде». Научится двигаться в замедленном темпе.

История театра.

Тема 1. Скоморошье царство. История возникновения театра на Руси.

Тема 2. Театральные профессии. Познакомить детей с профессиями актер, режиссер, осветитель, гример, костюмер и другими.

Тема 3. Кукольный театр. Отличие кукольного и драматического театра. Профессии в кукольном театре.

Тема 4. Виды и системы кукол. Знакомство с перчаточными и тростевыми куклами, марионетками, напольными куклами.

**Учебно-тематический план
I год обучения**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Вводное занятие	1	1	2
2	Актёрское мастерство		89	89
2.1	Сценическое внимание		15	15
2.2	Фантазия и воображение		10	10
2.3	Раскрепощение мышц		12	12
2.4	Сценическое общение		22	22
2.5	Эмоциональная память		4	4
2.6	Предлагаемые обстоятельства		15	15
2.7	Сценическое событие		4	4
2.8	Действия с воображаемыми предметами		4	4
2.9	Этюд – сценическое произведение с одним событием		3	3
3	Сценическая речь		37	37
3.1	Техника речи и её значение		10	10
3.2	Дикция		15	15
3.3	Понятие об интонировании		5	5
3.4	Тембрирование		2	2
3.5	Совмещение речи и движения		3	3
3.6	Сила звука и эмоциональная выразительность		2	2
4	Сценическое движение		12	12
4.1	«Фехтование»		2	2
4.2	Этюды на пластическую выразительность		4	4
4.3	«Хаотичное» движение в пространстве		4	4
4.4	Движение в «рапиде»		2	2
5	История театра	4		4
5.1	Скоморошье царство	1		1
5.2	Театральные профессии	1		1
5.3	Кукольный театр	1		1
5.4	Виды и системы кукол в кукольном театре	1		1
ИТОГО:		4	140	144

Краткое содержание программы 2 года обучения

Вводное занятие.

Актерское мастерство.

Тема 1. Сценическое внимание в репетиционном процессе. Продолжаются упражнения и тренинги, начатые в первый год обучения. Добавляются усложненные формы.

Тема 2. Пластическое решение образа. Упражнения по пластике тела помогают решать конкретные постановочные задачи. В процессе репетиции над постановочным произведением отрабатывается пластический рисунок образа.

Тема 3. Сценическое общение. Усложняются задачи общения. Вводятся упражнения на необходимость «увидеть» и «услышать» партнера. Для этого используются парные упражнения и парные этюды.

Тема 4. Действие в предлагаемых обстоятельствах. Продолжаются этюды и упражнения на предлагаемые обстоятельства. Детям предъявляются более высокие требования по органичному включению в роль.

Тема 5. Этюды с воображаемыми предметами. Развитие фантазии и воображения, раскрепощение мышц идет через работу над одиночными и парными этюдами. Действия с воображаемыми предметами развивает сценическое внимание, пластику.

Тема 6. Парный этюд. Навыки сценического общения, фантазии, раскрепощения мышц – все это приходит через придумывание и постановки парных этюдов.

Тема 7. Массовый этюд. Навыки сценического движения, воображения, сценического общения, чувство «локтя» партнера дает работа над созданием массового этюда. Кроме того, придумывая массовый этюд, дети моделируют жизненные ситуации.

Сценическая речь.

Тема 1. Тренировка речевого аппарата. Серия упражнений по сценической речи «Парикмахер - неудачник», «Сони», «Эхо», «Поезд» и другие заставляют правильно работать речевой аппарат и микромимику лица.

Тема 2. Работа над дикцией. Усложняется работа над скороговорками. Скороговорки берутся более сложные. Также используются более сложные групповые и индивидуальные упражнения.

Тема 3. Закрепление навыков интонирования. Упражнения по интонированию речи усложняются: «Переполох», «Чаепитие», «Чудо лесенка». В этих упражнениях воспитанник пытается выразить несколько способов интонационного звучания.

Тема 4. Искусство речевого хора. Отрабатываются навыки произношения, каких -либо текстов, перекрестного произношения, хорового звучания.

Тема 5. Неречевые средства выразительности. Помимо силы голоса, интонации, тембрирования воспитанник узнает о таких вспомогательных средствах как жест, мимика, поза, костюм.

Тема 6. Работа над стихотворным текстом. Отрабатываются навыки чтения стихотворного текста, уделяется внимание «видению» происходящего, своего отношения к произносимому тексту. Изучаются особенности стихотворного текста.

Сценическое движение.

Тема 1. Возрастные походки. Одной из самых сложных задач для актера, тем более для ребенка является возрастная роль. В основе этого образа лежит ее пластическое воплощение. На занятиях воспитанники учатся быть «бабушками» и «дедушками», «толстыми» и «худыми», «великанами» и «карликами».

Тема 2. Этюды на пластическую выразительность. Продолжается работа над пластической выразительностью тела. Задания усложняются. Это – групповые «скульптуры» на заданную тему, домашние и дикие животные, деревья и цветы.

Тема 3. Сценические драки. Научить актера использованию приема сценических драк. Главная задача имитировать достоверно драку, не причиняя вреда партнеру. Научиться «отыгрывать» удар.

Тема 4. Пластические особенности персонажа. Используя предыдущие знания о пластическом решении образа, вводится понятие пластической особенности. Ученики придумывают внешнюю, характерную черту персонажа и пытаются воссоздать ее в образе.

История театра.

Тема 1. Театр Древней Греции. Ученики узнают о построении театра в Древней Греции, о праздниках Дионисиях, о комедии и драме.

Тема 2. Театральные профессии. Продолжается знакомство с театральными профессиями: звукорежиссер, бутафор, реквизитор, драматург.

Тема 3. Художник в театре. Искусство костюма. Ученики узнают о роли художника в театре: художник – постановщик, художник – создатель костюмов, художник – гример. Практическая работа – создание костюмов к определенной тематике.

Тема 4. Искусство грима. Понятие о гриме. Понятие об аквагриме. Наиболее распространенные виды грима. Практическая работа – создание грима на заданную тему.

II год обучения

№ п.п	Название раздела, темы	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Вводное занятие	2	1	3
2	Актёрское мастерство		89	89
2.1	Сценическое внимание в репетиционном процессе		20	20
2.2	Пластическое решение образа		15	15
2.3	Сценическое общение		8	8
2.4	Действие в предлагаемых обстоятельствах		15	15
2.5	Этюды с воображаемыми предметами		10	10
2.6	Парный этюд		12	12
2.7	Массовый этюд		9	9
3	Сценическая речь		57	57
3.1	Тренировка речевого аппарата		9	9
3.2	Работа над дикцией		12	12
3.3	Закрепление навыков интонирования		12	12
3.4	Искусство речевого хора		3	3
3.5	Неречевые средства выразительности		12	12
3.6	Работа над стихотворным текстом		9	9
4	Сценическое движение		61	61
4.1	Возрастные походки		15	15
4.2	Этюды на пластическую выразительность		15	15

4.3	Сценические драки		15	15
4.4	Пластические особенности персонажа		16	16
5	История театра	6		6
5.1	Театр Древней Греции	1		1
5.2	Театральные профессии	1		1
5.3	Художник в театре. Искусство костюма	1		2
5.4	Искусство грима	1		2
ИТОГО:		8	208	216

Методическое обеспечение программы

Методы обучения в театральной студии осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников; функцию руководства познавательной деятельностью учащихся.

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в театре-студии позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей входящих в комплексную программу. (Комплекс упражнений и методики по дыханию, вибрации, артикуляции, орфоэпии, вокалу даны в методическом сопровождении к разделу)

Основные формы проведения занятий на первом (подготовительном) этапе:

- игра;
- диалог;
- различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.)
- слушание;
- созерцание;
- импровизация.

Далее занятия проходят в самых разнообразных формах:

- лекции;
- тренинги;
- репетиции;
- индивидуальные занятия;
- занятия малыми группами (по 3-5 человек).

Вся работа группы второго года обучения строится вокруг целостного художественного произведения:

- спектакля;
- шоу;
- творческого вечера;
- праздника.

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают участие в театральных постановках. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями.

В течение учебного года ставится минимум один спектакль. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется. Совершенно очевидно, что

театр своей многомерностью и многоликостью помогает ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает детей добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помочь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве.

Условия реализации программы

Набор воспитанников осуществляется с предварительным выявлением задатков и склонностей детей к театральному виду деятельности.