

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора МБОУ «СОШ№9»

Селимханова Г.М.

**Рабочая программа
по кружковой деятельности
«КРЕАТИВ»**

Каспийск 2023

Пояснительная записка

Театр – искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с изобразительным искусством, музыкой и т.д. Привлечение школьников-кружковцев к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего развития их способностей.

Занятия в театральном коллективе требуют от участников вдумчивого анализа исполняемого произведения (пьесы, инсценировки, композиции), проникновения в идейно-художественный замысел пьесы. Они должны помогать формированию у кружковцев верных идейно-эстетических оценок доступного их пониманию круга жизненных явлений, человеческих взаимоотношений, конфликтов, поступков, характеров.

Театр – искусство коллективное. Спектакль – результат творческих усилий коллектива. Театральные занятия могут и должны воспитывать у школьников такие ценные качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и другим.

Вся организация работы в самодеятельном театральном коллективе должна помогать школьникам осознать, что занятия искусством – это не только удовольствие, но и труд, труд творческий, требующий настойчивости, готовности постоянно расширять свои знания и совершенствовать умения. Одновременно надо воспитывать у кружковцев стремление к творческой отдаче полученных знаний, общественную активность.

Основное содержание занятий театрального коллектива составляет работа по сценическому воплощению пьесы. Она строится на основе принципов реалистического театрального искусства. Это необходимое условие для решения всего комплекса художественно-воспитательных задач, стоящих перед руководителем.

Практическое знакомство со сценическим действием как основой данного искусства имеет общевоспитательное значение: способствует развитию творческих возможностей детей, воспитанию у них наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения, творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости на художественный вымысел, культуры речи и др. Художественный руководитель помогает школьникам действовать в сценических условиях подлинно, логично, целенаправленно, увлеченно раскрывать содержание доступных им ролей и всей пьесы в частности и взаимодействии друг с другом. Он развивает природные свойства и способность детей увлекаться художественным ремеслом, с помощью воображения ставить себя в положение вымышленных героев, активно включаться в их жизнь.

Подлинное сценическое действие требует постоянного обращения к жизни, сопоставления и оценки происходящего в сценических условиях с аналогичными явлениями жизни. Важно развивать у учеников интерес к таким сопоставлениям, помогать им осознавать, что критерием правдивости, подлинности существования на сцене является жизнь.

Особое внимание следует обращать на умение действовать словом, так как, прежде всего, через слово раскрываются мысли, образы, отношения, стремления персонажей пьесы. Слово на сцене, как и в жизни, является средством общения и воздействия. «Говорить – значит действовать» (К.С. Станиславский).

Выдвигая перед детьми задачу - действовать словом, руководитель тем самым приучает их вникать в смысл каждой фразы и осознавать ее действенный смысл, подтекст (почему, отчего, зачем, с какой целью, чего добиваюсь).

Нужно всемерно содействовать развитию у школьников внимания и эмоциональной чуткости к образной природе художественного слова, пробуждать воображение, помогая им воссоздать на основе текста конкретные представления (видения). «Природа устроила так, что при словесном общении с другими людьми мы сначала видим внутренним взором то, о чем идет беседа, а потом уже говорим о виденном» (К.С. Станиславский).

Предлагаемая программа предусматривает примерное усвоение работы с учетом возраста кружковцев. Программу театрального коллектива, так же как и другие, надо рассматривать как ориентир и применять творчески, стремясь к совершенствованию знаний и способностей как в области режиссерской педагогической работы, так и в искусстве воспитания детей.

Занятия театрального коллектива включают наряду с работой над пьесой проведение бесед об искусстве, совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов (непосредственно в театре или по телевизору), посещение выставок. Полезно давать школьникам творческие задания для самостоятельной работы; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения, посвященные жизни и творчеству того или иного мастера сцены и т.д.

В беседах о театре руководитель в доступной кружковцам форме знакомит их с особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами: с творчеством ряда ведущих деятелей сцены русского дореволюционного, национального, отечественного и зарубежного театра; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Беседы о театре, как и их практическая творческая работа, направлены на развитие зрительской культуры кружковцев.

Рекомендуется уделять внимание и так называемым малым формам, созданию силами кружковцев сатирических программ и обзоров на темы, волнующие молодежь (борьба с тунеядством, с потребительским отношением к жизни, с бюрократическим отношением к делу, дурными вкусами и т.д.).

Работа над сценическим воплощением пьесы строится на основе ее углубленного анализа (выявление темы, основного конфликта, идейных устремлений и поступков героев, условий и обстоятельств их жизни, жанровых особенностей пьесы, стиля автора и т.д.). Она включает предварительный разбор пьесы; работу, непосредственно связанную со сценическим воплощением отдельных эпизодов, картин и, наконец, всей пьесы; беседы по теме пьесы, экскурсии и т.п.; оформление спектакля и его показ зрителям.

Предлагаемый анализ пьесы – процесс живой, творческий, требующий от детей не только работы мысли, но и воображения, эмоционального отклика на предлагаемые условия. На первоначальных этапах важно дать ученикам большую свободу для импровизации и живого общения в рамках предлагаемых пьесой условий, определяемых пока еще схематично, недетализированно. При освоении смыслового содержания отдельных событий в процессе живого творческого взаимодействия у учеников скорее возникает потребность больше узнать о героях данной пьесы. Руководитель должен всемерно стимулировать развитие такой потребности и вести учеников от первых проигрываний отдельных эпизодов пьесы к повторному, более углубленному ее анализу, а затем к новым практическим пробам. Педагог не навязывает ученикам готовых мизансцен, а помогает найти более выразительную пластическую форму путем уточнения смысла того или иного эпизода, характера отношений героев и т.п.

На завершающих этапах уточняются идейно-смысловые акценты в развитии действия, в свете главной идеи спектакля уточняется линия поведения каждого персонажа, отбираются и закрепляются наиболее выразительные мизансцены. Все это помогает также проверить и темпоритм спектакля (степень напряженности и остроты борьбы, нарастание действия, спады и т.д.). Очень важное значение для окончательной проверки идейно-смыслового звучания спектакля имеют прогонные и генеральные репетиции, первые показы работы зрителям.

Путем всемерного развития творческой инициативы руководитель ведет кружковцев к возможной для них на данном этапе завершенности работы над ролью, над образом.

Показ спектакля – необходимый завершающий этап работы. Нужно воспитывать у кружковцев (всей системой организации занятий и самого показа) отношение к публичному выступлению как к событию праздничному и ответственному.

В театральные коллективы принимаются все желающие. Число участников каждой группы – не менее 12-13 человек. Кружки занимаются по 2 академических часа 2 раза в неделю. Сюда включается и время, затрачиваемое на экскурсии, коллективное посещение театра, встречи с интересными людьми. Всего на год отводится 144 часа.

В кружок часто приходят желающие просто играть спектакль, с одной потребностью (осознанной или неосознанной) – показывать себя зрителю. Поэтому воспитание потребности духовного обогащения, ответственности перед коллективом начинается с первых же шагов, в

процессе этюдной работы, продолжается и закрепляется участием кружковцев в репетициях спектакля, в общественно направленной деятельности кружка.

Занятия с целым коллективом – основная форма работы, но необходимы также групповые и индивидуальные занятия. Надо помнить, что большое значение имеет не только непосредственное участие в репетициях, но и наблюдение за работой товарищей, участие в ее обсуждении. Активный интерес к работе товарищей не только укрепляет чувство коллектива, но и развивает способность лучше оценивать качество собственной работы.

План работы драматического коллектива тесно связывается общим планом воспитательной работы школы, подросткового клуба. В нем должны учитываться те крупные события и юбилейные даты, которые отмечаются школой, районом, городом, страной (при выборе репертуара, тематики бесед по искусству и т.д.).

В кружке, работающем первый год, главное внимание уделяется созданию коллектива, расширению общего художественного кругозора кружковцев и практическому знакомству их с элементами сценической грамоты (в процессе игр-импровизаций, этюдов и в работе над небольшой пьесой, сценкой, отрывком из пьесы, композицией).

В кружке основной работой на учебный год может стать подготовка большого спектакля и связанная с ней разнообразная художественно-образовательная работа: подготовка собственной инсценировки по литературному произведению, знакомство с различными материалами, необходимое для лучшего понимания эпохи, жизненных явлений, конфликтов, получивших отражение в пьесе; подготовка эскизов оформления и изготовление декораций, деталей костюмов и т.д.; наконец, организация показов, выезды со спектаклем, установление связи с другими коллективами и т.д.

Параллельно с основными учебными занятиями в плане предусматривается общественно полезная работа, участие в общественной жизни своей школы, в работе объединения подростковых клубов, концертах, помощь в организации художественной (театральной) самодеятельности.

Приводимое ниже распределение часов на отдельные виды работы – примерное. Так, в течение учебного года можно вести работу не только над одной большой пьесой, а над небольшими отрывками, сценами, программами тематических вечеров. Поэтому руководитель, сообразуясь с конкретным содержанием занятий кружка, может планировать в указанных пределах различные виды работы.

1. Раскрытие и развитие творческих способностей кружковца.
2. Заложить в каждого кружковца тягу к прекрасному.
3. Гармонично развитая личность – это частица гармоничного государства.

Цели и задачи.

Цель – формирование эстетически развитой личности средствами театрального искусства.

Задачи:

1. Сформировать начальные актёрские навыки (научить пользоваться голосом, «поставить» дыхание).
2. Сформировать навык совместных коллективных действий, способствующих тесному взаимопониманию.
3. Развивать культурный уровень кружковцев, обращаясь к драматургическому, литературному наследию.
4. Воспитывать у учащихся культуру общения между собой.

Принципы построения программы

1. Учет возрастных особенностей и психофизиологического состояния кружковцев.
2. Создание условий для продуктивной работы.
3. От простого к сложному.

<i>Гипотезы</i>	<i>Ожидаемый результат</i>
Внутренняя работа над собой	Раскрытие от природы заложенных возможностей человеческого организма (психических и физических). Связь психического с физическим и их взаимодействие. В процессе работы над собой выявляются новые возможности психофизического самовыражения, что позволяет полноценней реализовываться в жизни как гармоничной личности, а в работе над спектаклем помогает создавать яркие и действенные образы.
Актер – человек действия.	Развитие полноценной личности посредством работы над образами сценок, спектаклей, кружковец начинает познавать окружающий мир через призму аналитического мышления, что в дальнейшем может пригодиться для самовыражения в социуме.

Спектакль как маленькая модель жизни.	В процессе работы над спектаклем воспитывается коммуникабельность, дисциплина, дружба и отзывчивость, формируется широкий круг знаний из различных областей наук.
---------------------------------------	---

Учебно- тематический план

№ п/п	Вид работы	Всего часов
1.	Знакомство с кружковцами. Беседа о задачах и особенностях занятий в театральном коллективе	4
2.	Беседы о театральном искусстве, в том числе о просмотренных спектаклях профессиональных и самодеятельных театров, прослушивание спектаклей в грамзаписи. Проводятся в течение всего учебного года.	20
3.	Учебные занятия по овладению элементами сценической грамоты в процессе игр, упражнений, этюдов, импровизаций, работа над словом	12
4.	Работа над пьесой и спектаклем	14
5.	Итоговый показ, обсуждение	9
6.	Методическая помощь самодеятельности	9
7.	Всего часов	68

Программа

Беседы о театре

Народные истоки театра. Общественное назначение театра.

«Театр – ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь... Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра» (Н.В.Гоголь). Виды театрального искусства (драматический театр, опера, балет, театр кукол и др.).

Отличие театра от других видов искусства. Действие как язык театра. Коллективность искусства театра. Основные компоненты спектакля и их выразительное значение (декорации, костюм, свет и др.). Особенности творческого труда актера, режиссера, художника театра, композитора.

Беседы о театре на материале просмотренных кружковцами спектаклей.

Страницы истории театра. Федор Волков и русский театр его времени. Мольер и его комедии. Детство и юность М.С.Щепкина; Щепкин и Гоголь. М.Н. Ермолова – «героическая симфония русского театра». Прославленные мастера отечественной сцены: Б.Щукин, Н.Черкасов, Б.Чирков и др.

Театр и музыка; театр и изобразительное искусство; театр и литература; театр и кино.

Герой-сверстник на современной сцене (в пьесах В.Розова, С.Михалкова, Л.Кассиля, А.Алексина, Н.Томина, Р.Погодина и др.)

Элементарные сведения о сценическом действии и практическое знакомство с его элементами

1. Целенаправленность, целесообразность, логика и последовательность, подлинность – важнейшие признаки сценического действия.

Развитие наблюдательности и внутренней собранности, умение сосредоточить внимание на конкретном объекте (внешнем и внутреннем) – необходимые условия подлинности сценического действия.

Упражнения, игры, помогающие развитию отмеченных качеств и умений.

2. Сценическое действие как действие в вымышленных условиях – в предлагаемых обстоятельствах.

Особенности сценического воображения. Умение относиться к «неправде» (художественному вымыслу), как если бы она была правдой.

«Если бы» – условие, предположение, которое дает толчок для работы сценического воображения.

Т р е б о в а н и е:

«Вижу, как дано, отношусь, как задано».

3. Умение оправдывать свое поведение (свои действия) той или иной нафантазированной причиной (предлагаемыми обстоятельствами).

Изменение характера действия в связи с изменением предлагаемых обстоятельств. Изменение одного и того же действия под влиянием различных по характеру событий.

Т р е б о в а н и е:

В связи с различными предполагаемыми обстоятельствами (что произошло?) изменяется физическое самочувствие действующего лица, выражающееся в его поведении, в характере выполнения действия (в одних случаях как бы не чувствуешь веса своего тела, кажется, что стал выше ростом, двигаешься свободно, легко; в других, наоборот, ощущаешь тяжесть собственного тела, движения скованы, замедлены и т.д.).

Аналогичные этюды на изменение ритма действия в зависимости от изменения обстоятельств.

4. Оценка – элемент действия, который требует уяснения смысла и значения предлагаемых обстоятельств ориентировки и подготовки к последующему действию.

Этюды, требующие быстрых и острых оценок, активной работы воображения, быстрого и яркого эмоционального отклика.

5. Сценическое общение как взаимодействие и воздействие друг на друга.

а) Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов.

б) Слово как средство общения. Сценическая речь как активный, волевой процесс (подобно речи в жизни). Говорить – значит действовать.

Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на него (краткий диалог). На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу каких обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера (где? когда? почему? зачем? какие взаимоотношения?). Подобные упражнения и этюды ученики придумывают сами.

Этюды и упражнения с более развернутым текстом на развитие образных представлений (видений).

Т р е б о в а н и е:

«В сценических условиях слышать – это значит видеть то, о чем говорят, а говорить – значит рисовать зрительные образы» (К.Станиславский).

В построении парных и групповых этюдов на общение следует добиваться активного действия и противодействия, т.е. столкновения и разрешения предложенного конфликта. Работа над сюжетом этюда очень полезна для развития творческого воображения учащихся; в то же время она является и непосредственной подготовкой к работе над пьесой.

Работа над пьесой и спектаклем

1. Предварительный анализ пьесы. Первое чтение пьесы и ее обсуждение: определение темы, идейной направленности, сюжетной линии – основных событий, основного конфликта.

На основе предварительного разбора первые простейшие этюды-импровизации по сюжету пьесы с проверкой своей линии действий в данном событии.

Т р е б о в а н и е:

Цель подобных импровизаций – помочь ученикам практически, в действии, выявить смысловую суть отдельных событий, изображенных в пьесе, ввести исполнителей в атмосферу пьесы, пробудить творческую фантазию.

2. Работа над отдельными эпизодами и событиями в условиях примерной выгородки. Повторная читка отдельных эпизодов с целью уточнения их смысловой сути и определения последовательной линии поведения каждого персонажа (в данном эпизоде). Освоение в действии последовательной линии поведения героя в данном эпизоде (в этюдном плане).

Последующая работа над текстом пьесы, повторное чтение и логический разбор текста, уточнение подтекста, особенностей речевой характеристики героев, уточнение и развитие образных представлений (видений) на основе текста и подтекста роли.

Проверка уточненной линии действия и взаимоотношений персонажей в действии и взаимодействии на сценической площадке. Овладение умением действовать словом в соответствии с целями и намерениями данного персонажа, воздействовать на партнера, видеть, представлять в своем воображении то, о чем рассказываешь по роли. На этой основе поиски большей пластической выразительности.

3. Работа над отдельными картинами и пьесой в целом, с включением всех компонентов спектакля. Уточнение линии действия каждого персонажа в свете главной мысли данной сцены и всей пьесы. Отбор действий, наиболее точно раскрывающих смысл столкновения героев и их главные стремления, особенности характера.

Воспроизведение последовательного ряда событий в уточненной выгородке или готовой декорации.

Прогонные репетиции картин, актов, всей пьесы. Уточнение смысловых акцентов в развитии действия пьесы, уточнение ритма и темпа главных событий в их последовательном развитии. Закрепление мизансцен. Закрепление и проверка художественно-постановочной стороны спектакля – оформления, костюмов, света и т.д. Монтировочные репетиции (без исполнителей и с исполнителями). Генеральные репетиции всей пьесы и их обсуждение в коллективе.

4. Показ спектакля. Выделение ответственных во время спектакля (за перестановкой декораций, свет, занавес, за порядок на сцене и в зрительном зале и т.д.).

Обсуждение показанных спектаклей внутри кружка. Оценка руководителем работы каждого участника. Участие самих кружковцев в

оценке работы друг друга. Внесение необходимых изменений, репетиции перед новым показом).

Беседы о театре

Общественно - преобразующая роль театрального искусства. Его виды и жанры. Драматург, режиссер, художник, актер в театре. Музыка в спектакле. Пушкин и театр. Гоголь и театр. Роль А.Н.Островского в развитии русского национального театра. Художественный театр и его создатели.

Жизнь и творчество классиков зарубежной драматургии (Мольер, Шекспир, Шиллер, Лопе де Вега и др.). Зарубежная классика на отечественной сцене. Современный прогрессивный зарубежный театр (Бертольд Брехт и др.).

Беседы и диспуты на темы: «Что ты ищешь в искусстве», «Современное и модное в искусстве» и др.

Работа над пьесой и спектаклем

1. Предварительный разбор пьесы. Первоначальное знакомство с творчеством автора пьесы, отраженной в ней эпохой; определение жанра пьесы.

Предварительное определение основной идеи пьесы (сверхзадачи) и на этой основе – главной учебно-творческой задачи всего коллектива (чего хочет добиться коллектив в работе над данной пьесой, композицией, что хочет сказать зрителю своим спектаклем).

2. Определение главных событий пьесы.

3. Работа над отдельными эпизодами и сценами. Уточнение смысловой сути отдельных эпизодов и событий, определение логики и последовательности действий каждого персонажа (в данном эпизоде, потом в сцене) и практическое освоение логики действий и обстоятельств роли (в этюдном порядке).

Возврат к работе над текстом с целью углубленного творческого его освоения (создание у учащихся ярких образных представлений о жизни и характере героев, проникновение в авторский замысел пьесы и на этой основе уточнение хода мыслей, логики рассуждений персонажей, мотивов поведения, домысливание биографий).

Этюды, помогающие практическому творческому освоению обстоятельств и условий жизни персонажей, характера их взаимоотношений, столкновений, борьбы, манеры поведения и т.д.

4. Работа над отдельными картинами и пьесой в целом, с включением всех компонентов спектакля. Уточнение и закрепление общего режиссерского решения спектакля, его главной мысли (сверхзадачи). Уточнение узловых событий, этапов борьбы, темпо-ритма (степень нарастания напряженности действий, кульминации, спады и т.д.). Уточнение мизансцен.

Самостоятельная работа кружковцев над отдельными сценами (взаимное режиссирование с последующим обсуждением этой работы всем коллективом и педагогом). Участие кружковцев в нахождении художественно-изобразительного решения спектакля (декорации, костюмы, свет, музыка).

Уточнение и проверка логики поведения каждого персонажа с точки зрения главной мысли (идеи) пьесы.

Понятие о сценическом образе, о возможностях различной трактовки одного и того же образа, т.е. логики сценического действия персонажа.

Т р е б о в а н и е:

На последних этапах, в процессе практической работы, связанной с углубленным анализом пьесы, перед старшими школьниками выдвигаются более сложные задачи, требующие учета большего числа условий и обстоятельств жизни персонажа, особенностей его характера, возраста (если исполняется роль пожилого человека) и т.д.

5. Выпуск и показ спектакля, его обсуждение.

Помощь театральной самодеятельности в школе. Обсуждение работы на занятиях кружка.

Литература для педагога

1. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве (любое изд.).
2. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Работа актера над ролью (любое изд.).
3. Щепкин М.С. Записки. Письма. Современники о Щепкине. – М., 1952.
4. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 1969.
5. Завадский Ю. Об искусстве театра. – М., 1965.
6. Кнебель М. Слово в творчестве актера. – М., 1970.
7. Кнебель М. Поэзия педагогики. – М., 1976.
8. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. Хрестоматия. – М., 1973.
9. Паламишев А.М. Метод действенного анализа. – М., 1998.
10. Ракитина Е. В зеркале сцены (о художнике в театре). – М., 1975.
11. Рубина Ю., Завадская Т., Шевелев Н. Основы педагогического руководства школьной театральной самодеятельности. – М., 1974.
12. Товстоногов Г. О профессии режиссера. – М., 1967.

Литература для детей:

1. Александрова З. Люблю театр. – М., 1971.
2. Хрулев Н. За школьным занавесом. – М., 1970.
3. Царев М. Что такое театр? – М., 1960.
4. Чирков Б. Опыт и раздумья. Об искусстве актера. – М., 1964.