

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский»**

Рассмотрена на заседании
педагогического совета школы
Протокол от 29.08.2024 года № 1

Утверждена приказом
СОШ №3 г. Белоярский
от 29.08.2024 года № 526

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Школа театрального мастерства «Вдохновение»**

Возраст обучающихся: 10-15 лет
Срок реализации: 1 год

Автор-составитель:
Савелова Татьяна Евгеньевна,
учитель русского языка и литературы

Белоярский, 2024

Раздел 1. Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа театрального мастерства» (далее – программа) направлена на формирование и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом развитии, на выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности. Она ориентирована на развитие компетентности в области искусства, формирование общей культуры учащихся и составлена с учетом:

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в соответствии с:

1) Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2) приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 года № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

3) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ,

4) Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28;

5) письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 года № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);

6) положением муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский» о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.

1.1. Направленность художественная

1.2. Уровень освоения Программы: вводный.

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы

Нравственно-эстетическое воспитание начинается с соприкосновения с лучшими образцами искусства. Литературные произведения дают богатый материал для размышлений, ведь в них поднимаются все важнейшие общечеловеческие проблемы: искренности и лжи, любви и ненависти, верности и предательства. Постановка спектакля по литературным произведениям поможет учащимся не только визуализировать художественное произведение, понять их смысл, но и самим «прожить» разные жизненные ситуации, что имеет большое воспитательное значение.

Программа учитывает индивидуальные особенности учащихся, их интересы, так как в работе над проектом понадобятся не только актёры, но и сценаристы, художники, костюмеры, гримёры, музыканты и танцоры. Выразительное чтение по ролям – один из эффективных способов постижения художественного произведения, и работа над ролью потребует детального осмысления характера персонажей, особенностей их мировоззрения, то есть познакомит учащихся с приёмами анализа драматического произведения.

Постановка школьного спектакля и выступление на сцене даёт учащимся опыт презентации своих достижений. В этом случае каждый чувствует ответственность за себя и за работу в группе, потому что успех во многом зависит от результата коллективной деятельности.

Премьеры спектаклей проходят в школе, зрителями становятся родители, преподаватели и учащиеся, представители общественности и прессы. В связи с этим результат реализации программы всегда вызывает общественный резонанс.

1.4. Отличительные особенности Программы. В основе программы лежит социально игровая технология. При разработке программы использовалась театральная система П.М. Ершова и его последователя М Букатова, базовые практические упражнения из «Театральной педагогики» К. Станиславского, программы обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр» Е. Р. Ганелина (Санкт – Петербургская государственная академия театрального искусства. Кафедра основ актёрского мастерства).

1.5. Адресат программы. Целевая аудитория программы – **учащиеся** в возрасте 10-15 лет.

1.6. Цель программы.

Стратегическая цель – формирование у учащихся представления о технологии разработки и реализации социокультурного проекта, способствующего воспитанию нравственной культуры личности, повышению интереса к изучению произведений классической литературы как важнейшему источнику духовности.

Цель программы – подготовка ребенка к самостоятельному художественному творчеству, связанному с искусством драматического театра.

1.7. Задачи программы.

Создать условия для разработки и реализации социокультурного проекта.

Образовательные:

- познакомить с историей возникновения театрального искусства;
- познакомить с приемами анализа литературного произведения;
- познакомить с различными жанрами театрального искусства и театральных профессий.

Воспитательные:

- способствовать обогащению духовного мира и эмоциональной сферы ребенка.
- воспитывать любовь к театральному искусству;
- повышать уровень общей культуры.

Развивающие:

- создать условия для участия учащихся в практико-ориентированной деятельности, способствующей их личностному развитию, освоению приёмов сотворчества, самоорганизации и рефлексии;
- включить учащихся в творческий процесс создания проекта, требующий решения организационных, практических и исследовательских задач;
- научить учащихся осмысливать, понимать процесс планирования и реализации социокультурного проекта.

1.8. Описание умений.

Регулятивные умения

Обучающийся научится:

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные умения:

Обучающийся научится:

- пользоваться приемами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.

Коммуникативные умения:

Обучающийся научится:

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность

- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- обращаться за помощью;
- формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- слушать собеседника;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

1.9. Планируемые результаты освоения Программы.

Результаты обучения

По окончании обучения учащиеся будут:

- знать /понимать историю возникновения театрального искусства, иметь представление (обязательное поле);
- уметь анализировать литературное произведение
- различать жанрами театрального искусства и театральных профессий.

Результаты воспитывающей деятельности

Учащиеся:

- будут иметь представление о театральном искусстве. любить театр;
- повысят уровень общей культуры.

Результаты развивающей деятельности

Учащиеся будут:

- принимать участие в практико-ориентированной деятельности, способствующей их личностному развитию, освоению приёмов сотворчества, самоорганизации и рефлексии;
- включаться в творческий процесс создания проекта, требующий решения организационных, практических и исследовательских задач;
- понимать процесс планирования и реализации социокультурного проекта.

Раздел 2. Организационно-педагогические условия реализации Программы.

2.1. Срок реализации Программы, общее количество часов. Срок реализации Программы – 1 год (35 часов).

2.2. Формы организации деятельности и режим занятий. Занятия проводятся в группах и всем составом занимающихся. Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 1 часу. Время занятий включает 40 мин. учебного времени.

2.3. Кадровое обеспечение.

Реализацию программы осуществляет учитель русского языка и литературы Савелова Татьяна Евгеньевна.

2.4. Условие набора.

Набор обучающихся осуществляется в соответствии с положением СОШ №3 г. Белоярский «Об организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам».

Раздел 3. Содержание Программы.

С точки зрения нравственной ценности и проблематики, развития творческих способностей, программа даёт большие возможности для совершенствования практических навыков и личностных качеств.

За время реализации программы дети познакомятся со способами управления своими эмоциями и голосом, отработывают умения выразительного чтения, расширяют кругозор.

Программа даст возможность для организации взаимодействия и сотрудничества, а также привлечения к участию родителей и старших школьников, что значительно усиливает воспитательный эффект.

Косвенными бенефициариями станут все участники образовательных отношений, так как итоговый продукт - спектакль предполагает публичную презентацию, а спектакль становится важным мероприятием, имеющим воспитательное значение.

Учебный план

№	Название разделов, тем	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	в том числе		
			Теория	Практика	
	Раздел 1. Введение в мир театра	6	2	4	Опрос
1.	Мы - зрители	1	1		Игры
2.	Игры на развитие внимания и воображения	4		4	Игры
3.	Театр как вид искусства	1	1		Опрос
	Раздел 2. По страницам истории театра	8	4	4	Конкурсы
4.	Возникновение театрального искусства и его развитие	1	1		Опрос
5.	Просмотр спектаклей на видеодисках.	4	1	3	Беседа
6.	Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование.	2	1	1	иллюстрации
7.	Особенности русского театра	1	1		Викторина
	Раздел 3. Магия слов	21	4	17	Конкурсы
9.	Учимся говорить красиво	4	1	3	Игра
10.	Дикция. Интонация. Темп речи	2	1	1	Соревнование
11.	Речевые этюды	3		3	Конкурс
12.	Рифма. Ритм. Искусство декламации	2	1	1	Выступление
13.	Подготовка и показ поэтического спектакля	10	1	9	Выступление
	Итого	35	10	25	

Содержание учебного плана

Раздел 1. Введение в мир театра. (6ч)

1. Мы — зрители. Зрители главные партнеры сценического искусства. «Публика образует драматические таланты...» (А. С. Пушкин). Качества, которые необходимы зрителю: воспитанность, знания об искусстве, интерес к театральному искусству, уважение к творчеству мастеров, наличие собственной точки зрения, объективность, эмоциональность, наблюдательность. Зачем люди ходят в театр? Общение с театром: что театр дает зрителю? Теоретическая часть в форме бесед, практическая – в форме игровых занятий, формы контроля – игры, устные опросы.

2. Игры на развитие внимания и воображения . Игры, которые непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов метода К. С. Станиславского: «*от внимания – к воображению*». Этюды на тему «Портрет современного зрителя». Теоретическая часть в форме бесед, практическая – в форме игровых занятий, формы контроля – игры, устные опросы.

3. Театр как вид искусства. Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Театр — искусство синтетическое. Театральное произведение — спектакль — складывается из текста пьесы, работы режиссера, актера, художника и композитора.

Театр — искусство коллективное. Спектакль как результат деятельности многих людей (и творчество, и производство). Игра — один из главных элементов театрального искусства. Место театра в обществе, долгая жизнь искусства, которое творится на глазах у зрителей. Конкуренция театра с кинематографом, телевидением, компьютером. Работа с терминологическим словарем. Теоретическая часть в форме бесед, практическая – в форме игровых занятий, формы контроля – игры, устные опросы.

РАЗДЕЛ 2. По страницам истории театра. (8ч)

4. Возникновение театрального искусства и его развитие. Возникновение древнегреческого театра из культа Диониса. Мифы — основа древнегреческой драматургии. Расцвет античного театра. Поэты-драматурги. Герои античных трагедий. Средневековый театр Западной Европы. Театральное искусство эпохи Возрождения. Театр Шекспира. Теоретическая часть в форме бесед, практическая – в форме игровых импровизаций, формы контроля – устные опросы.

5. Просмотр спектаклей. Просмотр спектаклей на видеодисках. «Муха-Цокотуха». «Тараканище». «Айболит». «Бармалей». «Мойдодыр». «Чудо-дерево». Теоретическая часть в форме просмотра фото- и видео- материалов, практическая – мастерская образа, формы контроля – конкурсы, устные опросы.

6. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. Теоретическая часть в форме бесед, практическая – в форме иллюстрирования, формы контроля – иллюстрирование.

7. Особенности развития русского театра. Игровая стихия скоморохов — первых профессиональных артистов на Руси (10—11 вв.). Создание русского профессионального театра Федора Волкова в 1756 г. Крепостной театр 18 в. Три гения русской сцены: М. Щепкин, П. Мочалов, В. Каратыгин. Н. Островский и другие драматурги. Малый театр. Новые времена и новые театральные формы: от 50-х к 90-м гг. Большой драматический театр. Знакомство с театрами Москвы. Теоретическая часть в форме лекции, практическая – в форме игровых импровизаций, формы контроля – викторина. Блиц-спектакль. Создание и проигрывание спектакля на злободневную тему на основе сказки, поговорки, стихов. Контроль знаний – концерт, выступление.

РАЗДЕЛ 3. Магия слов. (21ч)

9. Учимся говорить красиво. Все занятия посвящены работе над речью. Овладение приемами тренинга, комплексами упражнений для тренировки и развития голоса, получение навыка исполнительского общения. Совершенствовать общую культуру речи. Скороговорки, Чистоговорки, чтение стихов, басен. Теоретическая часть в форме беседы, практическая – мастерская образа, формы контроля – игры.

10. Дикция. Интонация. Темп речи. Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии. Теоретическая часть в форме изучение основ сценического мастерства, практическая – импровизации, формы контроля – конкурсы, соревнования, игры.

11. Речевые этюды. Работа над словом, над развитием памяти, внимания, воображения. Речеголосовые тренинги и упражнения. Придумывание рифмы и стихов. Теоретическая часть в форме беседы, практическая – импровизации, формы контроля – конкурсы, соревнования, игры.

12. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции. Теоретическая часть в форме изучение основ сценического мастерства, практическая – импровизации, формы контроля – конкурсы, соревнования, игры.

13. Подготовка и показ поэтического спектакля.

Создание, постановка и проигрывание поэтического спектакля. Выбор композиции, репетиция и показ мини-спектакля. «Урок-показ». Беседа после показа спектакля, разбор ошибок. Теоретическая часть в форме изучение основ сценического мастерства, практическая – постановка спектакля, формы контроля – выступление.

Раздел 4. Календарный учебный график

№ п/п	Месяц	Число	Время проведения занятия	Форма занятия	Кол-во часов	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
1.	09	03	15.40-16.20	Беседа викторина	1	Мы - зрители	аудитория	опрос
2.	09 10	10 17 24 8	15.40-16.20	Тренинг Этюды игры	4	Игры на развитие внимания и воображения	акт. зал	рефлексия
3.	10	15	15.40-16.20	лекция	1	Театр как вид искусства	аудитория	тест
4.	10	22	15.40-16.20	лекция	1	Возникновение театрального искусства и его развитие	аудитория	опрос
5.	11 12	12 19 26 3	15.40-16.20	беседа	4	Просмотр спектаклей на видеодисках.	аудитория	эссе
6.	12	10 17	15.40-16.20	Круглый стол	2	Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование.	аудитория	иллюстрирование
7.	12	24	15.40-16.20	лекция	1	Особенности русского театра	аудитория	тест
8.	01 02	14 21 28 4	15.40-16.20	Тренинг Импровизации	4	Учимся говорить красиво	аудитория	рефлексия

9.	02	11 18	15.40-16.20	Лекция тренинг	2	Дикция. Интонация. Темп речи	аудитория	рефлексия
10.	02 03	25 4 11	15.40-16.20	Тренинг этюды	3	Речевые этюды	акт. зал	рефлексия
11.	03	18 25	15.40-16.20	тренинг	2	Рифма. Ритм. Искусство декламации	аудитория	рефлексия
12.	04 05	8. 15. 22. 29 6. 13. 20,21, 24 27	15.40-16.20	Работа с текстом репетиции	10	Подготовка и показ поэтического спектакля	акт. зал	выступление

Раздел 5. Формы и виды контроля, оценочные материалы

Для поведения оценки результативности реализации программы применяется несколько форм.

Для *контроля и оценки* деятельности учащихся используются методы устного, письменного и практического контроля и самоконтроля

№	Вид контроля	Средства	Цель	Действия
1	Входной	Анкеты, педагогические тесты	Выявление требуемых на начало обучения знаний. Выявления отдельных планируемых результатов обучения до начала обучения	1. Возврат к повторению базовых знаний. 2.Продолжение процесса обучения в соответствии с планом. 3.Начало обучения с более высокого уровня.
2	Текущий	Беседа, опрос, наблюдение	Контроль за ходом обучения, получение оперативной информации о соответствии знаний обучаемых планируемым эталонам усвоения.	Коррекция процесса усвоения знаний, умений, навыков.
3	Тематический	Практическая работа, педагогические тесты.	1.Определение степени усвоения раздела или темы программы. 2.Систематическая пошаговая диагностика текущих знаний. 3.Динамика усвоения текущего материала	Решение о дальнейшем маршруте изучения материала.
4	Итоговый	Итоговое занятие, спектакль.	1.Оценка знаний обучающихся за весь период обучения. 2.Установление соответствия уровня и качества подготовки обучающихся к общепризнанной системе требований, к уровню и качеству образования. Оценка уровня подготовки.	Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях учащихся

Для оценки уровня индивидуальных результатов учащихся используется **тестирование**. Перед началом работы по данной программе и после реализации проекта проводится **оценка уровня творческого потенциала личности** (позволяет оценить уровень сформированности у учащегося опыта творческой деятельности). Методика проведения оценки описана в сборнике **Оценка надпредметных понятий, ключевых компетентностей и социального опыта учащихся** / Под ред. Ушаковой И.А. – ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». 2008. - 32 с

Эмоциональная оценка участия в проекте проводится с помощью **анкетирования**, в процессе которого учащиеся отвечают на предложенные вопросы:

1. Удовлетворены ли вы своей работой над проектом? Хотели бы что-то изменить?
2. Все ли участники группы справились с отведёнными ролями?
3. Где и зачем в будущем может пригодиться приобретённый опыт?

Самооценка и взаимооценка проводится по предложенным критериям (учащиеся заполняют листы оценки, которые впоследствии обсуждаются в группе)

Критерии оценивания	Максимальная оценка	Самооценка	Оценка группы	Общая оценка спектакля
Актёрская игра				
Выразительность и эмоциональность речи	20			
Реакция на реплики партнёров (мимика)	20			
Естественность движений	10			
Реализация актёрского замысла	10			
Контакт со зрителем	10			
ВНЕШНИЙ ВИД				
Опрятность костюма, продуманность деталей одежды, соответствие причёски.	20			
Оформление сцены	10			
Общая оценка	100			
<i>Удачи спектакля</i>				

Для проведения **рефлексии** учащиеся пишут эссе перед началом работы над проектом и после его завершения, что позволяет сравнить, насколько изменилось отношение к классическому произведению.

Отзывы зрителей, которые посетители спектакля пишут о своих впечатлениях, также являются оценкой работы.

Для определения личностных результатов освоения программы используются диагностические методики:

ИНСТРУМЕНТАРИЙ	КРИТЕРИИ
Цветодиагностика эмоционального благополучия обучающихся на занятиях (<i>приложение 1</i>)	Эмоциональное состояние: тревожность, спокойствие, энергичность, усталость.
Мониторинг направленности на творчество. Методика Л.А. Воловича (<i>приложение 2</i>)	Выявление уровня направленности на творчество учащегося
Педагогическое наблюдение	

Раздел 6. Методическое обеспечение Программы.

Методической особенностью обучения в программе является личностная ориентированная технология обучения, т.е. используются педагогические приемы, принципы, методы и формы для реализации творческого потенциала каждого ребенка.

Используются следующие методы и формы:

1. По источнику передачи и восприятию информации:

- наглядный (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы, показ педагога, сотрудничество в совместной продуктивной деятельности);
- практический (упражнения, этюды).

2. По дидактическим задачам:

- приобретение знаний через знакомство с театральной терминологией, через игры, упражнения, этюды;
- применение знаний через моделирование игровых ситуаций;
- закрепление через разыгрывание игровых ситуаций;
- проверка результатов обучения через показательные занятия, комплексные занятия-праздники.

3. По характеру деятельности:

- репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу;
- частично-поисковый - во время работы детям даются задания в зависимости от их индивидуальных способностей.

В программе используются следующие педагогические:

1. Приемы:

- исключения - умение обнаружить и устранить внутренние препятствия;
- физического действия - выстраивание этюдов на основе простых физических действий;

2. Принципы

- наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов;
- систематичности, последовательности - обучение ведется от простейших упражнений и этюдов к более сложным через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма и т.д.;
- гуманизации - дает возможность знакомства с общечеловеческими и историческими ценностями, беречь их и сохранять;
 - детоцентризма - превращение ребенка в равноправный субъект образовательной деятельности путем формирования партнерских отношений в группе: взаимному уважению.

Условия реализации программы:

Материально-техническое обеспечение:

- Помещение – просторный, хорошо проветриваемый класс.
- Элементы театральной декорации, костюмы.
- Аудио установка (микрофоны, компьютер)

Дидактическое обеспечение:

- Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, фонограммы, карточки для заданий)
- Музыкальная фонотека.
- Методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.) (*приложение 3*).

Список литературы для педагога и родителей:

1. Авров И. А. Спектакль и зритель. -М., «Просвещение», 1985.
2. Александрова Э.Б. Люблю театр! -М., 1971.
3. Абалкин Н.А. Диалог с актёром. -М., «ВТО», 1985.
5. Анисимов Г.П. Режиссёр в музыкальном театре. -М., «Молодая гвардия», 1981.
6. Бартрам Н.Д. Кукольный театр. В кн. Н.Д. Бартрам. Избранные статьи. Воспоминания о художнике. -М., 1986.
7. Брудный Д.Л. С чего начинается театр. -М., 1986.
8. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров.-М., 1988.
9. Белкин А.А. Русские скоморохи. -М., 1975.
10. Голубовский Б.Г. Пластика в искусстве актёра. -М. «Искусство», 1986.
11. Завадский Ю.А. Об искусстве театра. - М., 1965.
12. Климовский В.Л. Мы идём за кулисы. Книга о театральных цехах. -М., 1982.
13. Калмановский Е.С. книга о театральном актёре. -Л., 1984.
14. Кудинова Т.Н. От водевиля до мюзикла. -М. «Сов. комп.», 1986.
15. Покровский Б.А. Ступени профессии. - М. «ВТО», 1984.

16. Сац Н.И. На путях к прекрасному. –М. «Знание», 1986.
17. Сыромятникова И.С. Искусство грима и макияжа. М.; РИПОЛ классик, 2005.
18. Станиславский К.С. Из записных книжек. В 2-х т. –М., 1986.
19. Соломоник И. Н. Куклы выходят на сцену. – М., 1983.
20. Шильгави В.П. Начнём с игры. М. «Просвещение», 1980.
21. Эфрос А.В. Репетиция – любовь моя. –М. «Искусство».

Список литературы для детей:

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. –Л., 1986.
2. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. – 48с.
3. Никитина А., Тюханова Е. Интегративный курс «Театр». История про театр. Кн. 1. — М., 1995.
4. Никиткина А., Тюханова Е. Любите ли вы театр? Учебное пособие по интегративному предмету «Театр». М., 1997.
5. Театрализованные игры для младших школьников, сост. Р.В. Димитренко. – Волгоград: Учитель, 2006.-91с.
6. Энциклопедический словарь юного зрителя. — М., 1989.

Цветопись дает возможность «увидеть» картину настроения изо дня в день, определить периоды его спада и подъема, установить причинно-следственные связи между настроением и вызвавшими его событиями.

Вариант задания для обучающихся: из предложенных цветных квадратов выбрать по окончании занятия соответствующий вашему мнению.

Оценка результатов.

Красный – занятия полезные, я с пользой и хорошо работаю, понимаю все, о чем говорит учитель и что надо делать.

Голубой – занятия интересные, я принимаю активное участие в занятиях, мне достаточно комфортно.

Фиолетовый – пользы от занятия получаю мало, не очень понимаю, о чем идет речь, мне это не очень нужно.

Каждый цвет – условный знак настроения:

красный – восторженное;

оранжевый – радостное, веселое;

желтый – светлое, приятное;

зеленый – спокойное, ровное;

синий – печальное, грустное;

фиолетовый – тревожное, напряженное;

черный – унылое, упадническое.

**ОПРОСНИК «НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ТВОРЧЕСТВО»
(Методика Л.А. Волович)**

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов поведения в ситуации:
Если бы у вас был выбор, то вы бы предпочли?

1. а) читать книгу – 0.
б) сочинять книгу – 2.
в) пересказывать содержание книги друзьям – 1.
2. а) выступать в роли писателя – 1.
б) выступать в роли читателя – 0.
в) выступать в роли критика – 2.
3. а) рассказывать всем о прочитанном на уроке – 0.
б) не рассказывать об это никому – 1.
в) прокомментировать то, что прочитал – 2.
4. а) придумывать новые темы сочинений – 2.
б) писать, используя испытанные темы – 0.
в) искать темы хорошо раскрытые в литературе – 1.
5. а) исполнять указания учителя – 0.
б) давать поручения одноклассникам – 2.
в) быть помощником учителя – 1.
6. а) работать на уроке каждому за себя – 2.
б) работать на уроке, где можно проявить себя – 1.
в) работать всем классом – 0.
7. а) смотреть интересный фильм дома – 1.
б) читать книгу – 2.
в) проводить время в компании друзей – 0.
8. а) думать, как написать красивое сочинение – 2.
б) обсуждать с друзьями, как написать красивое сочинение – 1.
в) читать красивый рассказ – 0.
9. а) написать рассказ всем классом – 0.
б) написать рассказ вместе с другом – 1.
в) написать свой рассказ – 2.
10. а) отдыхать на самом лучшем курорте – 0.
б) отправиться в путешествие на корабле – 1.
в) отправиться в экспедицию с учёными – 2.

КЛЮЧ К ТЕСТУ: подсчитывается средний арифметический балл (сумма баллов делится на количество ответов: 10).

РЕЗУЛЬТАТ: уровни направленности на творчество.

- низкий – от 0 до 1 балла;
- средний – от 1 до 1,5 баллов;
- высокий – от 1,5 до 2 баллов.

Игры на развитие внимания и воображения (из программы обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр» Е.Р. Ганелина)

1. Картинки из спичек.

Упражнение строится, как конкурс детей. Ученики складывают из спичек картинки по своему вкусу и объясняют их. Кроме элемента состязательности, важного для самих учеников, следует отметить, что эта игра прекрасно развивает чувство художественного вкуса, воображение, и, благодаря однотипности “строительного материала”, - чувство пропорции. Лучше всего проводить упражнение на полу (ковер), так как дети не связаны размером столов и чувствуют себя более раскованно.

2. Нарисую у тебя на спине...

Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий пальцем воспроизводит на спине водящего какое-либо изображение. Задача водящего – отгадать, что же было “нарисовано” у него на спине.

3. Роботы

Играют двое. Первый – участник, дающий “роботу” команды. Вторым – “робот”, исполняющий их с завязанными глазами. Методические цели, стоящие перед играющими, можно сгруппировать по двум направлениям:

1. Умение поставить точно сформулированную задачу для “робота”
2. Умение реализовать словесный приказ в физическом действии.

Преподаватель должен четко проследить за тем, чтобы команды подавались не “вообще”, а были направлены на осуществление пусть простого, но вполне продуктивного действия, к примеру, - найти, подобрать и принести какой – либо предмет. Говоря о контроле за действиями самого “робота”, важно подчеркнуть, что они должны строго соответствовать командам. “Робот должен доверять командам, исполнять их в строгой очередности. Здесь тоже речь идет о “лучеизлучении и лучевосприятии”, так как вербальный ряд, хотя и играет важную роль в общении участников, главная ценность упражнения – установление внутреннего контакта между участниками, создание индивидуального для каждой пары играющих ритма подачи команд и их исполнения, внутренней собранности и погруженности в то, что происходит между “роботом” и его “повелителем”. Особое внимание уделяется, повторим, продуктивности действия, достижению его физического результата, ибо, только выполнив задачу, участники могут гордо заявить, что “робот” сумел выполнить ту или иную работу. Можно добавить, что для обострения игрового начала упражнения бывает целесообразно установить временные рамки упражнения или провести конкурс на самого быстрого “робота”.

Особую роль в развитии внимания и воображения имеет игра.

4. Рисунки на заборе

Ее значение в воспитании абстрактного мышления трудно переоценить.

Преподаватель предлагает каждому участнику нарисовать на “заборе” (стена класса) воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. Наблюдающие должны рассказать о том, что они увидели, причем надо следить за тем, чтобы “рисунок” участника не “налезал” на предыдущий. Наиболее ценным дидактическим моментом является отсутствие возможности негативной оценки со стороны группы, так как условность изображения не дает повода для его критики и реального сравнения художественных достоинств. Здесь “каждый – гений”, что очень важно в воспитании не только уверенности в своих творческих способностях и силах, но и “коллективного воображения”, доверия к способностям партнера. Воспитание доброжелательного отношения к творчеству других, уважения к чужому мнению – необходимые элементы развития гармоничной личности. В этом смысле, упражнение “Рисунки на заборе” просто незаменимо.

Упражнения, приведенные выше, так или иначе, обращены на развитие внимания и эмоциональной сферы ребенка. Но не менее важно развитие сообразительности, “игры

ума”. Принципиально важно в приводимом курсе то, что ребенок приобретает не просто навыки свободы поведения в таком американском духе “to get fun”, а подчиняет ее (свободу поведения) и свою фантазию некоей цели, творческой задаче. Так и хочется употребить термин Станиславского “сверхзадача”, однако не стоит лишний раз углубляться в терминологию, ибо, как сказано в немецкой пословице, “всякое сравнение хромает”.

Ниже будут приведены упражнения А.К. Михайловой, которые соединяют в себе элементы общего развития с постижением самых первых шагов освоения понятия “характер”, хотя бы в смысле постижения того, что такое – индивидуальные отличия, особенности.

5. Клоун – раскидай

Каждый ученик класса создает своими руками из одних и тех же материалов и по единой технологии, определяемой преподавателем, куклу клоуна в соответствии со своим индивидуальным представлением о том, как он должен выглядеть: раскрашивает лицо, подбирает элементы костюма и тому подобное. Это задание, понятно, выполняется не на одном занятии, а в течение нескольких уроков. Работе с материалами, беседам с педагогом о том, каким хотелось бы видеть своего клоуна каждому из учеников, могут быть посвящены 5-6 занятий. По окончании изготовления куклы преподаватель предлагает каждому из детей “оживить” своего клоуна, дает возможность нескольким клоунам вступить в диалог, разыграть простейшие ситуации. Кроме чисто творческого начала в этом упражнении присутствует такой необходимый в развитии ребенка элемент, как тренировка мелкой моторики в период создания куклы и во время освоения ее управления. Важность этого трудно переоценить. Кроме того, кукла, сделанная своими руками, и наделенная чертами, которые вдохнул в нее сам ребенок, оказывается для него куда более любимой и дорогой игрушкой, чем все радиоуправляемые трансформеры и прочие достижения игрушечной индустрии.

6. Мозаика

Детям предлагается разложить на листе-рисунке набор из слов на тему заданную педагогом. Слова должны составить связный рассказ, касающийся того рисунка, на котором они разложены. Любопытно, что часто дети с затрудненной речью лучше и легче остальных выполняют эти упражнения., так как в процессе расстановки слов они “репетируют” фразу, которую собираются позже произнести вслух. Педагог следит за тем, чтобы рассказы детей не повторялись и были бы в той или иной степени с общей темой, задаваемой рисунком, на котором складывается “мозаика”.

7. Цирковая афиша

Каждый ученик, сочинив свой “цирковой номер”, рисует свою афишу, в которой пытается наиболее полно выразить свое представление о жанре, сложности, яркости и других особенностях своего “номера”. Поощряется изобретение псевдонимов и кратких анонсов к номерам. Чем ярче ребенок воображает свой номер, то, что он делает “на арене”, тем ярче работает его художественная фантазия.

Естественно, что все эти упражнения и задания - далеко не все, что необходимо для воспитания внимания, сообразительности и творческого воображения у младших школьников. Изложение именно этого курса приводится здесь последовательно потому, что он наиболее полно, как кажется, соответствует реализации методических требований, приведенных во вступительной части этой программы. Работа над этими заданиями занимает 40-45 минут во второй части занятия, после которой следует вторая перемена, которая длится 10-15 минут, чуть дольше, чтобы дети могли отдохнуть, перестроиться, сбросить груз психоэмоционального напряжения.

Третья часть урока базируется на упражнениях школы актерского тренинга, которые опираются на материал, доступный детскому мироощущению: детских стихах, баснях, любимых всеми играх, инсценированных песнях.

Повторю, каждый преподаватель, имеющий опыт работы с детьми, наверняка имеет множество своих “секретов” в этом деле, поэтому приведем те задания и разработки,

которые уже много лет успешно используются в подготовке младших классов и прошли длительную практическую апробацию:

8. Говорим по-болтунски!

Ребенок читает небольшое стихотворение или короткую басню. Педагог и группа просят его своими словами пересказать сюжет и смысл. Затем просят рассказать то же стихотворение или ту же басню на языке, которого не существует (болтунский). Любопытно, что задание, выполнение которого всегда довольно затруднительно для взрослых, у детей находит почти всегда быстрый и радостный отклик. Изобретательность детей столь высока, что, чаще всего, они почти сразу, поняв задание и заговорив “по-болтунски”, используют довольно точные рифмы, вернее их звукоподражающее соответствие. Суть упражнения – схватить интонацию, поймать ритм и направленность действия. Заметим, дети почти всегда блестяще исполняют это упражнение.

9. Зеркало

Двое играющих становятся лицом к лицу. Один – человек перед зеркалом, другой – его отражение. Задача играющих – совпасть в движениях так, чтобы отражение полностью соответствовало воспроизводимому движению. Разновидностью этого упражнения является Кривое зеркало. Преподаватель может “наделить” отражение некоторыми характерными чертами, той или иной “кривизной”, за счет чего искажаются формы отражения. Оно может быть гротесково-увеличенным, либо уменьшенным и так далее...

10. “Вредные советы”

Игра “на вылет”. Можно выбрать любую детскую игру, при которой остается один проигравший. Именно этот проигравший читает стихи из книги Г. Остера “Вредные советы”. Таким образом, дети, слушая других, запоминают текст быстрее. Чтение наизусть перед одноклассниками позволяет педагогу осуществлять постоянный контроль за овладением культуры речи. Важен и момент выбора материала (стихов, песен). Прежде, чем остановиться на каком-либо конкретном произведении того или иного автора (в данном случае Г. Остера), педагог на уроках читает детям несколько произведений, принадлежащих перу разных авторов, обсуждая с детьми их достоинства, особенности. Такая работа способствует сплочению коллектива, стиранию возрастных барьеров, (в этом возрасте разница в 1-2 года очень ощутима), воспитанию литературного вкуса.

11. “Елки-палки”

Детям предлагаются для игры следующие предметы: гимнастические палки, мячи, обручи, скакалки. При их помощи просят создать “лес”, “паровоз”, какое-либо место действия, объект и тому подобное. Разрешается дудеть, прыгать, лежать на полу, подражать ветру и так далее. Важно, чтобы создание общего места действия или предмета захватило всю группу, чтобы никто не остался безучастным к происходящему. Педагог следит за пластическим выражением эмоций, за жестом, направляя детей к работе “от плеча”, а не “от локтя”.

12. Цирк

Традиционное для русской актерской школы упражнение. Применительно к младшей возрастной группе, важно помочь детям почувствовать важность и значимость выхода “на арену”, создать атмосферу приподнятой торжественности, праздника. “Цирк” – прекрасная форма для проведения контрольного урока в конце учебного года.

13. “Баранья голова”. “Машинка”.

Игры, которые развивают и помогают концентрировать внимание. Также – традиционные упражнения. Применительно к младшим школьникам, лучше использовать Баранью голову, игру, в которой каждый произносит одно произвольно придуманное слово, повторив предварительно все слова, придуманные другими участниками. В случае, когда чье-либо слово забыто, надо произнести: “баранья голова”, после чего продолжить перечисление. Побеждает самый внимательный и самый памятный участник. Любопытно, что игра прекрасно развивает ассоциативную память, слова ассоциируются с людьми, их произносившими, что является дополнительной подсказкой в игре.

14. Тепло –холодно

Музыкальная игра, тренирующая внимание. По мере приближения к спрятанному педагогом предмету, музыка меняет свой характер (из мажора – в минор, убыстрение, замедление темпа и т.д.). Ребенок сосредотачивает свое внимание параллельно на двух объектах (предмет поиска и звучание музыки). Это дает дополнительный эффект в деле развития внимания и музыкального слуха.

15. Люди – самолеты, люди – мотоциклы.

Упражнение очень полезно для развития дыхательного аппарата. Кроме того, оно важно в воспитании у ребенка чувства группы, партнерства и дает возможность изменения отношения к объекту.

Группа становится по кругу, и преподаватель, играющий роль руководителя полетов (заездов мотоциклистов), подает команды: “на взлет”, “выезжайте на рулежную дорожку”, “взлет”, “набор высоты” и т.д. У всех участвующих в игре предполагается один тип самолетов (спортивные, грузовые, военные и т.д.). Исходя из этого, ученики голосом воспроизводят звук моторов этих машин. В зависимости от высоты и типа самолета дети ведут себя соответственно в “полете”. “Диспетчер” просит “самолеты” развернуться, увидеть аэродром посадки, “приземлиться” и выключить “двигатели”.

16. С миру по строчке...

Каждому ученику дается по порядку строчка из стихотворения или басни, известной всему классу. Задача группы – составить из этих последовательных строчек рассказ, смысл которого меняется в зависимости от задания педагога (группа – прокурор, адвокат героя и т.п.). Дело не в том, чтобы выстроить интонацию, а в том, чтобы на действие, заданное преподавателем, каждая строчка была бы нанизана, как бусинка на нить. Это дает возможность не только физически ощутить “вкус” действия, но и, с изменением задания, прикоснуться к очень важному понятию – интерпретации. Впоследствии, произведения, сыгранные в таком ключе могут быть вынесены на контрольный урок.