

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Братовщина
имени Героя Советского Союза В. С. Севрина
Долгоруковского муниципального района Липецкой области**

**Дополнительная общеразвивающая программа
социально – гуманитарной направленности
«Бенефис»**

Составитель: Бельских Наталья Александровна,
учитель музыки

2024 - 2025 учебный год

Пояснительная записка

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать любовь к театральному искусству.

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива, расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения.

Общеобразовательная программа «Бенефис» имеет социально - гуманитарную направленность.

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как развивающее - эстетическом воспитании обучающихся, так и в организации их досуга.

Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами. Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру.

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития школьников.

Рабочая программа театрального кружка «Бенефис» имеет межпредметную связь между учебными дисциплинами: литературное чтение, русский язык, изобразительное искусство, технология.

Актуальность - приобщение учащихся к театральной деятельности, что открывает широкие возможности для развития творческих способностей, самораскрытия и самореализации личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства. Программа курса театральной студии призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, поскольку именно в школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.

Значимость работы в этом направлении обусловлена в современном мире тем, что большинство детей подвержены уже в раннем возрасте сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости и занимательности, следует отчетливо осознавать, что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем, созерцателем подобных технологических чудес. Они не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, действенного воображения, являющегося локомотивом всей его творческой деятельности, общего развития, реализуемых в игровой форме. Кроме того, в период психологической адаптации ребенка к школе часто возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот, развязность и суетливость. У детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память и внимание. В последнее время возросло количество детей эмоционально неблагополучных, детей с заниженной самооценкой, гиперактивных или наоборот медлительных, а также тревожных, беспокойных. Решению этих проблем во многом помогает занятия театром. Занятия театральной деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, а главное – раскрепощают его творческие возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе.

В театральной деятельности каждый ребенок может проявить свои способности, чувства, эмоции, передать свое отношение к персонажам и событиям. Сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, живописи, танца, литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Замкнутому ребенку он помогает раскрыться, а

расторможенному – научиться координировать свои действия, сострадать и любить. Очень важно, что театральная деятельность создает условия для более успешной социализации личности. Социализация включает в себя освоение человеком культуры человеческих отношений, социальных норм, необходимых для эффективного взаимодействия с разными людьми, ролей, видов деятельности, форм общения. Она также включает активное познание человеком окружающей его социальной действительности, овладение им навыками индивидуальной и групповой работы, развитие у него необходимых для этого способностей.

Процесс театральных занятий строится на основе творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей детей. Игра для ребенка – способ познания и освоения окружающего мира, а театральная игра – шаг к искусству, начало художественной деятельности. Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, который является не просто пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастником процесса. Новые знания присваиваются в поле проблемных ситуаций, требующих от детей и взрослого совместных активных поисков.

Цель программы – создание условий для социализации личности школьников, их эмоционально-эстетического развития.

Задачи программы:

- раскрыть индивидуальные способности личности ребенка;
- развивать и совершенствовать творческие способности детей, их речевую и сценическую культуру, внимание, фантазию, память, воображение, наблюдательность, находчивость, быстроту реакции, инициативность и выдержку;
- развивать способность создавать образы с помощью жеста и мимики;
- научить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния;
- познакомить с театральной терминологией, видами театрального искусства;
- воспитывать культуру поведения в театре;
- способствовать формированию базовых личностных качеств: самостоятельность, уверенность, толерантность;
- помочь детям овладеть навыками общения и коллективного творчества;
- дать возможность почувствовать себя другим человеком, примерить на себя маску волшебного мира;
- развивать индивидуальность и коммуникативные способности ребенка;
- формировать общественную активность личности, культуру общения и поведения в социуме.

Методологические принципы

1. Принцип развития индивидуальности каждого учащегося. Занятия должны активировать имеющиеся у каждого ребёнка творческие способности, его жизненные познания, речевой опыт, его эмоции и настроения и развивать эти личностные параметры.

2. Принцип личностно ориентированной направленности на развитие ребёнка как творческой личности. Это значит способствовать усвоению учащимися социального опыта, т.е. знаний, навыков и умений, которые необходимы для жизни в конкретном социуме, а также развивать умение самостоятельно учиться. Кроме вышесказанного этот принцип позволяет развивать в ребёнке систему личностных свойств и качеств, способствующих его саморазвитию.

3. Принцип деятельностной основы занятий. Этот принцип выражается во внешней и внутренней (умственной) активности детей. В работе с детьми делается упор на самостоятельные и групповые формы работы. Ребёнок ставится в ситуации, когда ему приходится действовать. Он осуществляет перевоплощение в действующее в этих обстоятельствах лицо. В данном случае речь идёт о приёмах, «стимулирующих» ситуации реального общения.

4. Принцип реальности и практического применения. Все полученные знания, умения и навыки жизненно необходимы ребёнку, как в его сегодняшней жизни, так и для будущего его развития. Умение правильно говорить, двигаться, выражать свои чувства и эмоции, работать в коллективе,

выполнять творческие задания и многое другое найдут применение в жизни каждого ребёнка.

Прогнозируемые результаты

- развитие творческих способностей и эмоционально-личностной сферы детей;
- повышение уровня общей культуры, появление устойчивого интереса к такому виду искусства, как театр;
- овладение навыками общения посредством театрального искусства, элементами актерского мастерства.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса

К концу обучения учащиеся должны знать:

- как общаться с людьми в разных ситуациях;
- как сочинять этюды по сказкам;
- как размещаться и двигаться по площадке за ширмой;
- как вести себя на сцене;
- как создавать образы живых существ с помощью выразительных пластических движений рукой.

Учащиеся должны уметь:

- владеть своим телом;
- искусно владеть языком;
- ориентироваться в пространстве;
- координировать движения;
- запоминать, и развивать свою память;
- согласовывать свои действия с партнерами;
- моделировать свое поведение;
- вспоминать и восстанавливать полученные ранее впечатления, ощущения, чувства;
- оценивать действия других детей и сравнивать их со своими собственными.

Личностные универсальные учебные действия

К концу обучения по данному курсу *обучающийся получит возможность научиться:*

- анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в достижении цели;
- соблюдать правила игры и дисциплину;
- правильно взаимодействовать с партнерами по команде;
- выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой и игровой деятельности;
- проявлять себя как личность;
- анализировать и систематизировать полученные умения и навыки.

Обучающийся получит возможность для формирования:

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
- выраженной познавательной мотивации;
- адекватного понимания причин успешности/ не успешности творческой деятельности.

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других людей;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

- формулировать собственное мнение и позицию.

Обучающийся получит возможность научиться:

- проявлять познавательную инициативность;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся получит необходимые сведения:

- о видах изученных кукол, особенностях работы с куклами разных систем;
- о способах кукловождения кукол разных систем;
- о разных стилях театрализованных представлений;
- о сценической речи;
- о декорациях к спектаклю.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи;
- учитывать разные мнения;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ;
- контролировать действия партнера;
- владеть монологической и диалогической формами речи.

Обучающийся получит возможность научиться: импровизировать; работать в группе, в коллектив; выступать перед публикой, зрителями; учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Так как программа «Бенефис» является развивающей, то она не предполагает строгих критериев контроля по результатам образования. Полученные в процессе обучения навыки театрального искусства реализуются студийцами непосредственно в творческой работе, то есть в таких мероприятиях, как спектакль, театрализованное представление, творческие отчеты-показы занятий, театрально-литературные композиции.

Организация работы

Программа рассчитана на 1 год для учащихся 5-9 классов общеобразовательной школы. Занятия проводятся в группе наполняемостью 15 детей 1 раз в неделю по 40-45 минут. Курс программы имеет объем 38 часов, включая теоретические и практические занятия, в основном преобладают практические занятия. Доминантной формой является игровая деятельность (специальные театральные игры, этюды, упражнения, сценки).

Структура учебного занятия

Игра-разминка с элементами ритмики, артикуляционной гимнастики, актерские этюды. В процессе подготовки и создания драматического произведения (литературный монтаж, пьеса, театрализованное представление, концерт) возможно, изменять расписание учебного процесса, исходя из степени готовности к предстоящему выступлению на публике. Программа курса «Бенефис» составлена на основе:

- программы курса «Театр» для средней школы И.А. Генералова (Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Средняя школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008);
- программы обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр» Е.Р. Ганелина (Санкт – Петербургская государственная академия театрального искусства. Кафедра основ актёрского мастерства).

Основные направления работы с детьми

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. *Задачи:* учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества.

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. *Задачи:* развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас.

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя).

Задачи: познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре.

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. *Задачи:* учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи.

Формы подведения итогов реализации программы

Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его творческих способностей, превращение группы в единый коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству. Проверка эффективности данного курса осуществляется через выступление учащихся на внеклассных и общешкольных мероприятиях, где учащиеся демонстрируют свое театральное мастерство.

Содержание программы

1 Раздел «В начале было Слово...». Культура и техника речи.

- Слушание, чтение и рассказывание сказок.
- Виды говорения: диалог и монолог.
- Мимика и жесты. Сценки без слов.
- Работа в паре, рассказ о напарнике.
- Понятие «общение», говорить и слушать.
- Игры на дыхание и правильную артикуляцию.
- Проговаривание рифмовок, скороговорок, стихов.
- Игра: «В мире животных»
- Игры со словами.

Произведения для занятий:

- Считалки
- Скороговорки
- Русские народные игры
- Докучные сказки
- Сказки, присказки
- Игры в загадки
- Сценарии

2 Раздел *Сценические действия и театральные игры.*

- Групповые сюжетно-ролевые игры.
- Элементы сценического действия.
- Умение ориентироваться и размещаться на сцене.
- Построение диалога с напарником по заданной теме.
- Как заучить роль своего героя.
- Отработка дикции и чёткого произношения слов.
- Запоминание заданных поз и умение образно их передавать.
- Создание образов с помощью выразительных движений.

3 Раздел *Основы театральной культуры.*

- Что такое театр. Виды театров.
- Театральные профессии. Игра актёров.
- Культура поведения в театре.
- Спектакль – результат творческого труда многих людей.

4 Раздел *«Мы – актёры» - постановка спектаклей.*

- Прочтение произведения, определение сюжетной линии.
- Работа над отдельными эпизодами.
- Создание примерной выгородки.
- Простейшие этюды-импровизации по сюжету произведения.
- Выбор и распределение ролей.
- Работа над отдельными картинками и пьесой в целом.
- Прогонные репетиции картин, актов, всей пьесы.
- Создание декораций и костюмов. Закрепление мизансцен.
- Генеральные репетиции всей пьесы.
- Показ спектакля зрителям.

Календарно – тематическое планирование

Номер занятия	Тема занятия	Кол-во часов	Дата проведения
1	Вводное занятие. Инструктаж. Основные понятия. Знакомство с дисциплиной «Бенефис».	1	05.09.
2	Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Глухие и немые», «Эхо»)	1	12.09.
3	Что такое театр. Отличие театра от других видов искусства. Структура театра, основные профессии: актёр, режиссер, сценарист и т.д.	1	19.09.
4	Мимика и жесты.	1	26.09.
5	Игры со словами, развивающие связную образную речь. («Назывной рассказ или стихотворение», «На что похоже задуманное?»)	1	03.10.
6	Знакомство с поговорками. Проговаривание поговорок по возрастанию темпа. Заучивание упражнений для четкого произношения слов во время спектакля.	1	10.10.
7	Просмотр видеороликов со спектаклей. Разбор актёрского мастерства. Способы урегулирования накладок во время спектакля. Виды эмоций, ритма, высоты голоса и т.д.	1	17.10.
8	Тренировка ритмичности движений. Испытание пантомимой. Пантомимические этюды («Один делает, другой мешает», «Движение в образе», «Диалог»).	1	24.10.
9	РИТМОПЛАСТИКА	1	31.10.
10	Театральная игра «Чувства».	1	07.11.
11	Работа над спектаклем по мотивам сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Просмотр фильма. Разбор главных и второстепенных героев (характер, мотив, речь, одежда и т.д.). Распределение ролей.	1	14.11.
12	Артикуляционная гимнастика. Работа над спектаклем по мотивам сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Репетиция. Примерное распределение декораций.	1	21.11.
13	Показ спектакля по мотивам сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев».	1	28.11.
14	Работа над спектаклем по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева». Просмотр фильма. Разбор главных и второстепенных героев (характер, мотив, речь, одежда и т.д.) Деление и выбор глав для показа. Распределение ролей.	1	05.12.
15	Артикуляционная гимнастика. Работа над спектаклем по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева». Репетиция. Примерное распределение декораций.	1	12.12.
16	Показ спектакля по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева».	1	19.12.
17	Анализ проведения спектакля.	1	26.12.
18	Великая сила Слова	1	02.01.
19	Просмотр презентации про Кукольный театр Образцова	1	09.01.
20	Игры - импровизации	1	16.01.
21	Декорации. Правила использования декораций	1	23.01.
22	Немые сцены. Игра - пантомима	1	30.01.
23	Работа над спектаклем по мотивам сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». Просмотр мультфильма. Разбор главных героев (характер, мотив, речь, одежда и т.д.)	1	06.02.
24	Работа над спектаклем по мотивам сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». Разбор второстепенных героев. Деление и выбор глав для показа. Распределение ролей.	1	13.02.
25	Артикуляционная гимнастика. Работа над спектаклем по мотивам сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». Репетиция. Примерное распределение декораций.	1	20.02.

26	Работа над спектаклем по мотивам сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». Репетиция с использованием декораций.	1	27.02.
27	Показ спектакля по мотивам сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек».	1	06.03.
28	Импровизация на тему русских сказок по имеющимся атрибутам	1	13.03.
29	Инсценирование миниатюр	1	20.03
30	Инсценирование миниатюр	1	27.03.
31	Работа над спектаклем по мотивам мультфильма «Три богатыря». Просмотр мультфильма. Разбор главных героев (характер, мотив, речь, одежда и т.д.)	1	03.04.
32	Работа над спектаклем по мотивам мультфильма «Три богатыря». Разбор второстепенных героев. Деление и выбор глав для показа. Распределение ролей.	1	10.04.
33	Артикуляционная гимнастика. Работа над спектаклем по «Три богатыря». Репетиция. Примерное распределение декораций.	1	17.04.
34	Показ спектакля «Три богатыря».	1	24.04.
35	Групповые сюжетно – ролевые игры.	1	08.05.
36	Игра «Пойми меня».	1	15.05.
37	Русские народные игры	1	22.05.
38	Анализ работы кружка «Бенефис» за год	1	29.05.
Итого		38	

Литература

1. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. «Театрализованные игры в школе»/ «Воспитание школьников» библиотека журнала. Выпуск 14 – М.: Школьная пресса, 2010.
2. Игры, обучение, тренинг./Под ред. Петрушинского. – М.: Новая школа, 1993
3. Калинина Г.В. Давайте устроим театр. – Москва, 2007 год
4. Библиотека словесника: русские народные загадки, пословицы и поговорки. - Москва, 1990 год
5. Базанов В.В. Техника и технология сцены. Москва, 1976 год
6. Берёзкин В.И. Искусство оформления спектакля. Москва, 1986 год
7. Колчеев Ю.В. Театрализованные игры в школе.- Москва, 2000 год

