

Аннотация к программе "Азбука театральной хореографии", базовый уровень

Хореографическое искусство приобщает ребенка к миру прекрасного, воспитывает художественный вкус, совершенствует опорно-двигательный аппарат, корректирует осанку.

Театральное искусство оказывает мощное воздействие на ребенка; активизирует интерес к познанию самого себя и окружающего мира, развивает речь, память, внимание, внутренние качества человека, формирует его как интересную и неординарную личность.

Интеграция театральных приёмов ихореографиипозволяет максимально развивать творческий потенциал ребенка, подготовить его тело к исполнению различных танцевальных элементов. Такая интеграцияне ставит жестких рамок и не ограничивает ребенка в возможностях танцевального самовыражения.Танцевальная импровизация и актерское мастерство позволяют максимально раскрыть индивидуальные творческие способности и расширить кругозор ребенка.

Театральная хореография является неотъемлемой частью подготовки современного актёра. Но готовых программ по театральной хореографии нет.

Во Дворце детского творчества действуют два творческих объединения, работающих в разных жанрах: театр моды и театр ростовых кукол. Недостаток хореографических знаний, умений и навыков при обучении детей привел к необходимости разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы,направленной на то, чтобы соединить театральное начало с хореографическим для получения более обширных знаний в работе над сценической ролью.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука театральной хореографии» имеет **художественную направленность** и призвана способствовать формированию хореографических, театрально-сценических навыков учащихся в детских творческих объединениях «Театр моды «Тандем» и «Театр ростовых кукол «Страна Игрундия». Уровень сложности программы - **базовый**.

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Азбука театральной хореографии», с одной стороны, определяется запросом детей, их родителей на программы художественного развития подростков, материально-технические условия, для реализации которого имеются только на базе нашего Дворца детского творчества, с другой стороны, заказом со стороны образовательного учреждения. Специфика программы заключается в особенностях театральной хореографии, где исполнитель существует в постоянном синтезе актерской игры и танца, музыки и пластики, пантомимы. Знакомясь с языкомтеатра, учащиеся погружаются в мир литературы, музыки, изобразительного и других видов искусства.

Новизна и отличительная особенность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Азбука театральной хореографии» заключается в том, что она решила проблему подготовки сценического показа театрального номера в творческих объединениях «Театр моды «Тандем» и «Театр ростовых кукол «Страна Игрундия». Новизна данной программы заключается и в использовании наряду с традиционными методиками обучения театральной хореографии методов совершенствования опорно-двигательного аппарата, коррекции осанки, технологий дыхательной гимнастики.

Теоретическую и методологическую основу дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Азбука театральной хореографии» составляют труды отечественных и зарубежных авторов: Л.Д. Блок о происхождении системы классического танца, К. Шторко о теории ритмопластической организации, И. Я. Вершиной о танцевальной музыке, В.В. Розанов, А. Бергсон о методологии искусства и структуре художественного творчества.

Основной принцип программы: *«Успех рождает успех»*. Это дает возможность выстроить индивидуальный маршрут развития каждого учащегося, создавая ситуацию успеха для всех детей на каждом занятии. «Если каждому отводить время, соответствующее его личным способностям и возможностям, то можно обеспечить усвоение необходимого учебного материала» (Дж. Кэрролл, Б.Блум, З.Калмыкова). Все занятия строятся по принципу общедоступности, без ущерба для качества образовательного процесса. Волнообразное построение занятий позволяет рационально чередовать трудные упражнения с легко выполнимыми. Что позволяет каждому ребенку почувствовать себя успешным в данном виде деятельности.

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука театральной хореографии» разработана с учетом Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726 – р), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», Методических рекомендаций по проектированию дополнительных

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242), Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина», локальных актов МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина».

Цель программы:

Создание условий для формирования творческой личности средствами театральной хореографии.

Задачи:

образовательные:

- формировать музыкально-ритмические навыки;
- учить владеть базовыми элементами различных танцевальных жанров;
- учить самостоятельно использовать полученные хореографические знания и навыки в работе над пластическими образами в спектаклях;
- учить основам импровизации;

развивающие:

- развивать артистические способности, художественный вкус;
- развивать внимательность и наблюдательность, творческое воображение и фантазию через этюды, упражнения;
- развивать координацию, гибкость, пластику, общую физическую выносливость;

воспитательные:

- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, чувство товарищества и т.д.);
- сформировать нравственную культуру;
- воспитать чувство личной ответственности;
- воспитать чувства национальной гордости;
- приобщить ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела.

Для достижения поставленной цели и реализации задач дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Азбука театральной хореографии» используются следующие методы обучения.

1. Наглядный - показ движений преподавателем, демонстрация иллюстраций, фотографий.

2. Словесный – **объяснение** терминов, новых понятий, средств музыкально-танцевальной выразительности; **беседы** о характере музыки, о разнообразии танцевальных жанров, художественных образах; эмоциональный **рассказ** о сценической постановке номера, необходимый для формирования у учащихся ассоциативного восприятия музыки, танцевальной постановки; **оценка** результатов учебного процесса и разбор индивидуальных возможностей учащихся.

3. Практический–предварительное изучение подготовительных танцевальных движений, выполнение практических заданий и упражнений (создание заданного образа, пластическая или ритмическая импровизация и т.п.), с последующим включением их в музыкально-ритмические этюды; простейшие танцевальные композиции с элементами изучаемого танцевального направления, сюжетные игры сценические постановки.

Условия реализации программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена для детей от 12 до 15 лет с разной степенью творческого потенциала. Срок реализации программы 3 года. Главный критерий поступления в коллектив - желание приобщиться к театральному, хореографическому искусству, работать в коллективе.

Основным принципом набора является индивидуальный подход к каждому поступающему, где учитываются его возрастные и личностные особенности. Группы формируются в зависимости от возраста и возможностей детей.

Специфика обучения театральной хореографии связана с систематической физической и психологической нагрузкой. Поэтому в каждое занятие включены элементы дыхательной гимнастики, стретчинг, релаксация.

Режим занятий

год обучения	продолжительность занятия	количество занятий в неделю	количество часов в неделю	количество часов в год
1	2 часа	2 раза	4 часа	144
2	3 часа	2 раза	6 часов	216
3	3 часа	2 раза	6 часов	216

В ходе реализации программы используются различные **формы** организации деятельности:

групповые, индивидуальные или индивидуально-групповые.

Формы проведения занятий:

- этюды;
- тренинги;
- театральные игры;
- музыкально – ритмические игры;
- тренировочные упражнения по дефиле и сценическому движению;
- репетиции;
- занятия-игры;
- мастерские (создание образа);

- творческие лаборатории;
- экскурсии (посещение театров, музеев);
- спектакли;
- мастер-классы;
- встречи с другими театральными коллективами.

Данные формы используются на всех уровнях обучения с усложнением используемого материала.

Программой предусмотрен просмотр видеоматериалов собственных выступлений, выступлений профессиональных артистов, посещение театра, выставок, концертов, в результате у детей вырабатывается способность анализировать пройденный материал.

Программа является **комплексной, модифицированной**, по типу построения **концентрической**, по структуре **блочной**.

Программа предусматривает проведение занятий по трем учебным блокам:

1 блок - «Азбука подиума» разработан для детского театра моды «Тандем»;

2 блок - «Азбука ростовых кукол» разработан для детского театра ростовых кукол «Страна Игрундия»;

3 блок- «Азбука здоровья» - общий блок для двух коллективов.

Каждый блок определяет учебно-тематический план и содержание программы для конкретного творческого объединения.

Ожидаемые результаты освоения программы

В ходе первого года обучения учащиеся получают первичные сведения об искусстве хореографии, театральной культуре; композиционном построении движений, знакомятся с основами музыкальной грамоты, оздоровительной гимнастики, у них формируется положительное отношение к занятиям, развиваются творческие способности, координация движений, воображение, мышление.

В ходе второго года обучения осуществляется углубление знаний и совершенствование умений и навыков. Учащиеся изучают основы классического и народного танца, продолжают изучение музыкальной грамоты, отрабатывают актерское мастерство, умение сольного, парного и группового исполнения партии и роли. У них формируются коммуникативные навыки и осмысленное выполнение творческих заданий. Развиваются творческие способности: музыкальность, артистизм.

В ходе третьего года обучения происходит дальнейшее углубление знаний, умений и навыков, полученных в результате усвоения программы, и закрепление пройденного материала. Учащиеся изучают основы современного танца, закрепляют знания музыкальной грамоты, формируют художественно-эстетический вкус, умение импровизировать, развивают умение рационально расходовать свои силы,

быстро и точно переключаться с одного режима в другой, умение держаться на сцене. Грамотно выполняют комплекс упражнений для укрепления своего здоровья.

Выпускник творческого объединения – человек культуры, адаптированный к условиям современной жизни, свободно применяющий знания, умения и навыки в области ремесла и творчества, приобретенные в учреждении дополнительного образования, в незнакомых жизненных ситуациях и использующих их для решения творческих задач.

Модель выпускника

Личностные характеристики выпускника:

1. Интеллектуально-нравственные ориентиры личности:

-имеет потребность в учении, саморазвитии, самосовершенствовании, самообразовании, самопознании;

-осознает необходимость приобщения к миру прекрасного, понимает смысл ориентации в жизни на законы красоты и гармонии;

-знаком с эстетическими и моральными нормами, регулирующими отношения к людям, обществу, окружающей среде, умеет применять их в жизни;

- владеет навыками культуры поведения, в том числе общения, мышления, речи;

-разбирается на уровне общего представления в эстетических факторах;

-способен к самореализации в рамках осознанного профессионального выбора и в жизни;

-владеет навыками интеллектуально-нравственного и физического самосовершенствования.

2. Уровень образованности:

Владеет общеинтеллектуальными умениями:

- мотивировать учебную и другие виды деятельности;

- устанавливать в процессе учения связь между различными дисциплинами;

- формировать суждения, умозаключения, делать выводы и конкретизировать материал в процессе познавательной деятельности;

- систематизировать, классифицировать, обобщать;

- заниматься самообразованием.

Способен участвовать в учебной работе, включающей элементы творческого поиска для решения проблем.

3. Уровень коммуникативных умений:

Хорошо ориентируется в окружающем мире, воспринимает себя как часть этого мира, понимает закономерные взаимосвязи человека и общества, человека и окружающей среды.

- успешно участвует в различных формах коллективной деятельности;

- умеет слушать и слышать собеседника;

- вступает в дискуссию, не нарушая логики ее естественного хода;

- стремится к объективной самооценке.

4. Физическое совершенствование:

Понимает важность систематических занятий физической культурой для укрепления своего здоровья и работоспособности.

- выработана привычка к регулярным занятиям физической культурой;
- имеет стремление к ведению здорового образа жизни и отрицательное отношение к вредным привычкам (курению, алкоголю, наркомании).
- соблюдает личную гигиену, опрятность и аккуратность.

В результате освоения программы учащиеся имеют:

личностные результаты:

- о жанрах танцевальных направлений;
- о музыкальных жанрах;
- о театральном закулирье;

метапредметные:

- основы музыкальной грамоты;
- основные (базовые) движения разучиваемых направлений танца;
- теоретические основы актёрского мастерства;
- этапы работы над спектаклем;
- законы сценического действия;
- основы импровизации;
- правила выполнения оздоровительной гимнастики;

предметные:

- выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции;
- контролировать и координировать своё тело;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- ориентироваться на сценической площадке, сохраняя рисунок танца;
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;
- создавать точные и убедительные образы;
- применять навыки и умения, полученные на занятиях по хореографии, в работе над спектаклем и просто в жизни.

В ходе реализации программы у учащихся формируются такие значимые качества как коммуникативность, инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству и творческому созиданию. Развиваются: творческие способности детей, чувство ритма, эстетический вкус, общая физическая сила и выносливость, положительное отношение к здоровому образу жизни, приобретает опыт публичных выступлений.

Проверка качества знаний осуществляется в виде:

- **входного контроля**, проводимого в начале первого года обучения с целью выявления образовательного, творческого потенциала детей и их способностей; основные формы – собеседование, анкетирование, которые позволяют прогнозировать положительный результат и вовремя предотвращать негативный;
- **текущего контроля**, осуществляемого в процессе занятий, стимулирующего систематическую работу учащихся на усвоение и закрепление учебного материала: тренинги, викторины, игра;
- **промежуточного контроля**, демонстрирующего степень освоения учебного материала учащимися, проводимого в форме тестирования, контрольных заданий и упражнений; мастер-класса, открытого занятия, наблюдения за творческими достижениями;
- **итогового контроля**, проводимого по окончании полугодия, учебного года, полного курса обучения: отчетные концерты, конкурсы, фестивали.

Для определения уровня освоения предметной области и степени сформированности основных общеучебных компетентностей учащихся проводится **мониторинг** результатов обучения, позволяющий выявить уровень приобретенных знаний, умений и навыков в результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. Мониторинг включает в себя два основных блока оцениваемых параметров: теоретическая подготовка и практическая подготовка.

Теоретическая подготовка включает процесс овладения:

- теоретическими знаниями по программе, которые должны соответствовать программным требованиям;
- специальной терминологией по тематике программы.

Практическая подготовка предполагает овладение практическими умениями и навыками, предусмотренными программой.

Для оценки качества усвоения программы применяются традиционные в дополнительном образовании формы: результаты, показанные учащимися в конкурсах, фестивалях.

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Азбука театральной хореографии» необходимы следующие условия:

Методическое обеспечение программы

Программа сопровождается УМК, в который входит:

- методическая и специальная литература по хореографии;
- методические разработки тем отдельных занятий;
- конспекты хореографических постановок, ритмических упражнений;
- сценарии для проведения праздников и досуга;

- лекционный материал;
- демонстрационный материал (видеозаписи, фотографии, журналы и альбомы);
- фонотека.

Материально – техническая база

Для успешной работы творческого объединения необходимы:

- просторное помещение с хорошей вентиляцией, с деревянным некрашеным полом, оборудованное специальным станком и зеркалами;
- комнаты для переодевания;
- магнитофон, компьютер;
- диски MP-3, флэш-карты;
- костюмы для занятий и специальная обувь;
- костюмы и реквизиты для театральных номеров.

«АЗБУКА ПОДИУМА»

«Очарование – это красота в движении»

Готхольд Лессинг

Занятия хореографией в театре моды соразмерно развивают фигуру, способствуют устранению ряда физических недостатков, вырабатывают правильную и красивую осанку, придают внешнему облику человека собранность и элегантность. Создавая общую коллекцию и работая над ее сценическим воплощением как единым художественным произведением, необходимо, чтобы каждый исполнитель мог наилучшим образом проявлять свою творческую индивидуальность.

Занятия хореографией преследуют как общеобразовательные, так и профессиональные цели подготовки учащихся. Это предполагает построение занятий с учетом специфики хореографии и показа моделей одежды.

Занятия хореографией в творческом объединении «Театр моды «Тандем» - это синтез учебных тем, где методы обучения могут варьироваться, дополнять и взаимозаменять друг друга. Формирование профессиональных основных навыков «модели» осуществляется путем практических занятий как групповых, так и индивидуальных. На этих занятиях вырабатываются профессиональная походка, осанка и координация движений.

«Модель» должна донести до зрителя всю глубину творческого замысла художника - модельера. Важно отметить, что занятия хореографией носят учебно-методический характер и решают задачи технического овладения упражнениями и элементами танцев во взаимосвязи с музыкой. Степень овладения упражнениями и элементами танцев должна быть доведена до прочного навыка. Это позволяет учащимся уверенно двигаться в соответствии с характером музыки. В результате

занятий формируется артистичность «модели» и увлеченность данным видом деятельности.

Цель:

Формирование умения через танцевальную лексику передавать культуру костюма.

Задачи:

1. Приобщать детей к хореографической деятельности, позволяющей самостоятельно и лично-окрашенно постигать азы сценического искусства.
2. Обучать выразительной пластике.
3. Прививать эстетические чувства через красоту танцевальных движений, доброжелательность, благородство манеры исполнения, эмоциональную отзывчивость.
4. Раскрывать индивидуальность ребенка, помогая ему проявить себя в пластических этюдах.
5. Развивать художественное воображение и образное перевоплощение через творческие задания.
6. Создавать атмосферу заинтересованности в сотворчестве и сотрудничестве.

Куклы творят чудеса: веселят, обучают, развивают творческие способности детей, корректируют их поведение.

Театр кукол – одна из разновидностей кукольного вида пространственно-временного искусства. В спектаклях театра кукол внешность и физические действия персонажей изображаются и обозначаются объемными и плоскими куклами, куклами – актерами. Ростовые куклы как вид праздничной и рекламной индустрии появились совсем недавно. Хотя их прообразом являлись праздничные и карнавальные костюмы разных веков, эпох и стилей. Термин "ростовые куклы" появился при обозначении больших кукол высотой в человеческий рост.

Театр ростовых кукол «Страна Игрундия» во Дворце детского творчества имени Ю.А. Гагарина был создан на базе творческого объединения «Мягкая игрушка» как творческая студия. Для постановки театрального спектакля учащиеся формируются в учебные группы, которые объединяют детей разного возраста, что требует от педагога по хореографии индивидуального подхода к учащимся с учетом их психофизиологических особенностей. Мир театра огромен и разнообразен. Каждый может «найти себя» в нем. Театр раскроет свои тайны будущим актерам, режиссерам, костюмерам и т. д. Поэтому в театральную студию принимаются все желающие, а отбор происходит позже, естественным путем (случайные люди в театре не задерживаются).

Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – диалог и игра. В театре ростовых кукол диалог заменяет пантомима. Пантомима – основное выразительное средство в создании художественных образов в театре ростовых кукол, которое включает в себя молчаливые действия, близкие немому кино. В основе замысла пантомимы могут лежать как оригинальные либретто, придуманные самим актером, так и литературные произведения.

Цель: Формирование умений средствами театральной хореографии передавать образ ростовой куклы.

Задачи:

1. Приобщать детей к хореографической деятельности, позволяющей самостоятельно и лично-окрашено постигать азы сценического искусства.
2. Обучать искусству пантомимы.
3. Раскрывать индивидуальность ребенка, помогая ему проявить себя в сценических этюдах.
4. Развивать художественное воображение и образное перевоплощение через творческие задания.
5. Создать атмосферу заинтересованности в сотворчестве и сотрудничестве.

«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»

Общефизическое развитие учащихся

В общеобразовательной общеразвивающей программе «Азбука театральной хореографии» включен блок «Азбука здоровья», который помогает оказывать положительное влияние на организм детей: профилактика заболеваний сердечно - сосудистой системы; улучшение осанки, развитие силы, гибкости, выносливости; улучшение телосложения; выработка привычки заниматься физическими упражнениями на всю жизнь; развитие двигательной памяти.

Цель: Формирование культуры здоровья. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью как естественной основе умственного, физического и нравственного развития.

Задачи:

- организовать работу с наибольшим эффектом для сохранения и укрепления здоровья детей;
- учить согласовывать движения с дыханием;
- создавать условия ощущения у детей радости в процессе обучения;
- мотивировать детей на здоровый образ жизни.

Основные элементы здоровьесберегающей технологии:

- беседы о здоровом образе жизни;
- упражнения дыхательной гимнастики;
- комплексы упражнений для формирования правильной осанки (стретчинг, партерная гимнастика);
- упражнения для профилактики плоскостопия.

Азбука здоровья. Беседы по теме содействуют формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью как естественной основе умственного, физического и нравственного развития. Для детей проводятся беседы: «Что такое здоровье?», «Влияние физических упражнений на здоровье», «Правила гигиены», «Режим дня», «Вредные привычки», «Утренняя гимнастика – лучшее лекарство». Составляется режим дня. Разучивается комплекс утренней гимнастики. Проводятся подвижные игры.

Дыхательная гимнастика учит согласовывать дыхание с движением: чтобы занятия были эффективными, очень важно научить детей правильно дышать. Комплекс дыхательных упражнений поможет освоить правильное дыхание, научит восстанавливать дыхание после быстрого темпа занятия. Дыхательные упражнения влияют и на укрепление осанки. Дети учатся правильному чередованию вдоха и выдоха, умению напрягать и расслаблять мышцы тела. Взаимосвязь дыхания и движения – такие упражнения увеличивают выносливость, оказывают положительное влияние на сердечно - сосудистую и бронхолегочную системы,

придают движениям естественную пластичность. Дыхание, которое дает человеку отдых, снимает физический стресс, не допускает переутомления.

Стретчинг – это комплекс разнообразных физических упражнений, направленных на совершенствование пластичности, а также подвижности суставного аппарата. Такого рода упражнения используются в качестве утренней гимнастики или разминки перед любым типом силовой нагрузки. Такая гимнастика позволяет с наименьшими затратами энергии достичь определенных целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц, выработать правильную осанку.

Партерная гимнастика – это система специально подобранных физических упражнений, основной отличительной чертой является то, что они проводятся «на земле», то есть различные упражнения в положении сидя, лежа, на боку, из различных упоров. Партерная гимнастика представляет собой особую систему упражнений, которые призваны укрепить мышцы и развить силу, улучшить или восстановить подвижность суставов, придать тканям, связкам и мышцам эластичность, что в конечном итоге способствует развитию физических данных учащихся. Партерный экзерсис включает упражнения на укрепление мышц спины, брюшного пресса, внутренней группы мышц бедер, а также релаксацию связок голеностопа, коленных и тазобедренных суставов.

Профилактика плоскостопия. Плоскостопие – это деформация стопы с понижением ее продольного или поперечного свода. Оно способно приносить неприятные ощущения в стопах, затруднять передвижение и довольно сильно мешать в повседневной жизни. Профилактика плоскостопия у детей заключается в выполнении специальных комплексов упражнений, целью которых является укрепление мышц голени и стопы и формирование сводов стопы.

«Азбука здоровья» присутствует на каждом занятии, где используется та или иная форма здоровьесберегающей технологии.