

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГПОУ ТО «ДПК»)**

Принята на заседании
методического объединения
педагогов дополнительного образования
Протокол №3 от «24»ноября 2021 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ ТО «Донской
политехнический колледж»
_____Т.А. Советова
Приказ №541от « 24»ноября 2021 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА
«Отражение»**

Направленность: **художественная**
Уровень программы: **ознакомительный**
Возраст: **15-20 лет**
Срок реализации: **1 год**

**Автор - составитель:
Филатова Марина Михайловна,
педагог дополнительного образования**

Донской, 2021

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Возникшая в XX веке и построенная на принципах коммерциализации, тиражирование, упрощения, предельной занимательности_массовая культура не без успеха поглощает, перемалывает и выдает за свои высшие образцы культурной деятельности человека. Происходит постоянная подмена смыслов, «низкое» выдается за «высокое», «высокое» начинает служить «низкому». Чтобы не потеряться в потоке этих трансформаций, от человека требуется постоянное эстетическое самоопределение.

Театр – одно из мощнейших средств приобщения к культуре, духовности.

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов, развивает речь.

Все дети – творцы, у каждого есть способности и таланты. Одни склонны к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, третьи – к сочинительству, а четвёртые – ещё к чему-либо.

Театр – искусство синтетическое, оно воздействует на студента целым комплексом художественных средств. При показе спектаклей применяются и художественное слово, и наглядный образ, и живописно-декоративное оформление, и музыка – песня, музыкальное сопровождение.

Благодаря занятиям в студенческом театре жизнь обучающихся становится более интересной и содержательной, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.

Направленность программы: художественная.

Уровень программы: ознакомительный.

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности возможно формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию.

Оригинальность и новизна программы заключается в игровом, деятельном подходе к воспитанию и развитию обучающихся средствами театра, где студенты выступают в роли художника, исполнителя и режиссера своего образа.

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена возрастными особенностями обучающихся: разносторонними интересами,

любопытностью, увлеченностью, инициативностью. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Отражение», призвана расширить творческий потенциал, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, способствовать самореализации. Студенты, не проявляющие желания выходить на сцену, могут реализовать себя в других театральные направлениях, таких как постановщик танцев, художник по костюмам, суфлер, звукорежиссёр и др. Это даст возможность приобщения к общему творческому делу и осознание своей необходимости, востребованности.

Цель программы:

Развить творческие способности студентов, речевую и сценическую культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость.

Задачи:

- выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра;
- помочь студентам преодолеть психологическую и речевую «зажатость»;
- формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;
- развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность средствами театрального искусства;
- развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами, выражающими основные чувства;
- раскрывать творческий потенциал студентов, дать возможность реализации этого потенциала;
- развивать умение согласовывать свои действия с окружающими; воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;
- развивать чувство ритма и координацию движения;
- развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на материале скороговорок и стихов;
- знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре.

Программа рассчитана на студентов в возрасте от 15 до 20 лет. Курс обучения рассчитан на один год.

Формы работы:

Форма занятий - групповая и индивидуальная.

Занятия проводятся: коллективные, малыми группами, индивидуальные. Продолжительность занятия 3 академических часа 5 раз в неделю. Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволяет поддерживать активный темп работы и избегать переутомления обучающихся.

Формы организации занятий:

Основными формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли и праздники.

Продвигаясь от простого к сложному, студенты смогут постичь увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы.

Количество часов на освоение программы – 360 часов, в том числе:

- теоретических занятий 81 час;
- практических занятий 279 часов.

По завершении обучения студенты ***должны знать:***

- особенности театра как вида искусства, иметь представление о видах и жанрах театрального искусства;
- выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене через мимику, пластику, речь.

должны уметь:

- образно мыслить;
- ощущать себя в сценическом пространстве - выполнять этюды на заданную тему, на свободную тему управлять своим вниманием (распределение внимания к партнеру);
- самостоятельно работать над речевой моторикой;
- владеть своим телом.

Важно, что занимаясь в театральной студии, студенты приобщаются к коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем и анализировать характер персонажа, мотив его действий, творчески воплощать данные текста или сценария на сцене.

Студенты обучаются выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Они привносят элементы своих идей, свои представления в сценарий, оформление спектакля. Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность обучающихся, позволяет реализовать возможности в данных областях деятельности.

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры. Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в основном преобладает практическое направление.

Оценка знаний и умений по общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Отражение» осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля:

- текущий контроль: устный опрос;
- промежуточный контроль: тестирование;
- итоговый контроль: творческое задание.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Форма оценки
		теория	практика	всего	
1	Инструктаж по технике безопасности. Вводное занятие	2		2	
2	Модуль 1. Театроведение. Театр как вид искусства. Синтез театра с другими видами искусства.	21	47	68	Устный опрос
3	Тема 1.1. Театр начинается с вешалки.	2		2	
4	Тема 1.2. Устройство сцены, сценическая атмосфера.	3		3	
5	Тема 1.3. Театральная декорация.	2	11	13	
6	Тема 1.4. Жанр в искусстве.	2	16	18	
7	Тема 1.5. Понятие мизансцены. Сценические законы.	2	19	21	
8	Тема 1.6. Событийный ряд.	2	21	23	
9	Тема 1.7. Этюд.	1	25	26	
10	Тема 1.8. Зарождение театра в России.	2	1	3	
11	Тема 1.9. Образ – главный признак художественного творчества.	2	15	18	
12	Тема 1.10. Фабула. Сюжет. Тема.	2	12	14	
13	Тема 1.11. Жизнь и деятельность К. С. Станиславского	2	1	3	
14	Тема 1.12. Спектакль – коллективный творческий процесс.	2	15	27	
15	Модуль 2. Сценическая речь. Речевой аппарат	16	72	88	Устный опрос
16	Тема 2.1 Дыхание и голос.	2		2	
17	Тема 2.2. Выразительные средства речи.	2	2	4	
18	Тема 2.3. Неречевые средства	2		2	

	выразительности.				
19	Тема 2.4. Дикция. Артикуляция.	3	34	37	
20	Тема 2.5. Скороговорки.	3	25	28	
21	Тема 2.6. Логика речи.	2		2	
22	Тема 2.7. Интонирование знаков препинания.	2	16	18	
23	Тема 2.8. Правила чтения различных видов предложений.	2	10	12	
24	Тема 2.9. Этапы работы над текстом. Творческая работа.	2	20	22	
26	Модуль 3. Сценическое движение. Пластика.	26	69	95	Устный опрос
27	Тема 3.1. Внимание.	10		10	
28	Тема 3.2. Подготовительные упражнения.	2	20	22	
29	Тема 3.3. Сценические падения.	2	18	20	
30	Тема 3.4. Сценические переноски.	2	25	27	
31	Тема 3.5. Простейшие приёмы сценической борьбы без оружия.	2	12	14	
32	Тема 3.6. Характерность.	2	20	22	
33	Тема 3.7. Темпо-ритм.	2	15	17	
34	Тема 3.8. Рече - двигательная координация.	8		8	
35	Модуль 4. Творческая работа.	16	91	107	Устный опрос
40	Тема 4.1. Тренинг актёрского мастерства.	2	18	20	
41	Тема 4.2. Этюд на заданную тему.	1	19	20	
42	Тема 4.3. Постановка спектакля.	2	30	32	
43	Тема 4.4. Постановка новогоднего представления.	2	13	15	
44	Промежуточный контроль	2		2	Тестирование

45	Итоговое контрольное занятие.	1	1	2	Творческое задание
	ИТОГО:	81	279	360	

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.

Модуль 1. Театроведение.

Театр как вид искусства. Синтез театра с другими видами искусства.

Теория.

Что такое театр. Какие бывают театры. Какие искусства «входят» в театральный мир.

Тема 1.1. Театр начинается с вешалки.

Теория.

Устройство театра. Театральные профессии.

Тема 1.2. Устройство сцены, сценическая атмосфера.

Теория.

Сценография. Виды сценических площадок. Устройство зрительного зала.

Техническое устройство сцены. Одежда сцены. Изготовление макета.

Тема 1.3. Театральная декорация.

Теория.

Что такое театральная декорация. Работа художника в театре.

Тема 1.4. Жанр в искусстве.

Теория.

Виды жанров.

Тема 1.5. Понятие мизансцены. Сценические законы.

Теория.

Что такое мизансцена. Виды мизансцен.

Тема 1.6. Событийный ряд.

Теория.

Закон построения произведения. Понятие завязка - кульминация - развязка.

Тема 1.7. Этюд.

Теория.

Что такое сценический этюд. Отличие этюда от упражнения.

Практика.

Виды сценических этюдов.

Тема 1.8. Зарождение театра в России.

Теория.

Обряды. Скоморохи. Потешная палата. Первый театр в Ярославле. Фёдор Волков.

Тема 1.9. Образ – главный признак художественного творчества.

Теория.

Что такое образ. Этапы создания образа.

Тема 1.10. Фабула. Сюжет. Тема.

Теория.

Фабула. Сюжет.

Практика.

Творческая работа.

Тема 1.11. Жизнь и деятельность К. С. Станиславского.

Теория.

Биография. Основные этапы творческого пути. Актёр и режиссёр. Система элементов актёрского мастерства.

Практика.

Система элементов актёрского мастерства.

Тема 1.12. Спектакль – коллективный творческий процесс.

Теория.

Этапы создания спектакля. Работа всех служб в создании спектакля.

Модуль 2. Сценическая речь. Речевой аппарат.

Тема 2.1. Дыхание и голос.

Теория.

Что такое дыхание и голос. Из чего состоит речевой аппарат.

Виды дыхания. Правильное сценическое дыхание.

Практика.

Упражнения для дыхания.

Тема 2.2. Выразительные средства речи.

Теория.

Тембр, звук, мелодика, интонация, логические ударения, паузы.

Тема 2.3. Неречевые средства выразительности.

Теория.

Жест, мимика, мизансцена.

Практика.

Пластические этюды.

Тема 2.4. Дикция. Артикуляция.

Теория.

Основные приёмы тренинга.

Практика.

Упражнения для отработки дикции и артикуляции.

Тема 2.5. Скороговорки.

Теория.

История скороговорки

Практика.

Отработка некоторых звуков с помощью скороговорок.

Тема 2.6. Логика речи.

Теория.

Логические ударения. Логические паузы.

Тема 2.7. Интонирование знаков препинания.

Теория.

Приёмы интонирования

Тема 2.8. Правила чтения различных видов предложений.

Теория.

Нормативные предложения. Сложные предложения. Сложносочинённые предложения. Сложноподчинённые предложения.

Тема 2.9. Этапы работы над текстом.

Теория.

Сказки. Стихи. Басни.

Практика.

Творческая работа.

Модуль 3. Сценическое движение. Пластика.

Тема 3.1. Внимание.

Практика.

Настройка внимания. Зрительное внимание. Слуховое внимание.

Мышечное внимание. Концентрация внимания на отдельных мышечных группах.

Тема 3.2. Подготовительные упражнения.

Теория.

Цикл образных упражнений на внимание и координацию, пластическое взаимодействие.

Практика.

Комплекс тренировочных упражнений на гибкость и подвижность.

Тема 3.3. Сценические падения.

Теория.

Принципы сценического падения.

Практика.

Кувырки. Падение вперёд скручиваясь. Падение назад. Падение со стула.

Падение с высоты.

Тема 3.4. Сценические переноски.

Теория.

Техники сценических переносок.

Практика.

Техники сценических переносок: «несу друга», «несу врага», переноски одного человека всемером, впятером, вчетвером, втроём.

Тема 3.5. Простейшие приёмы сценической борьбы без оружия.

Теория.

Сценические пощёчины, удары.

Практика.

Техника сценических бросков.

Тема 3.6. Характерность.

Мышечный тонус. Особенность комплекции. Профессиональный пластический центр. Острохарактерная стилизованная пластика образа. Пластическая метафора. Пластическая характеристика образа исторических и литературных персонажей.

Тема 3.7. Темпо-ритм.

Теория.

Понятие темпо-ритма в различных видах искусства. Что такое темп. Что такое ритм.

Практика.

Действие в различных темпах и ритмах.

Тема 3.8. Рече - двигательная координация.

Теория.

Рече - двигательная координация.

Практика.

Упражнения «16 шли мышей «в грудном регистре...», «Белеет парус...»

Модуль 4.Творческая работа.

Тема 4.1. Тренинг актёрского мастерства.

Теория.

Актёрское мастерство.

Практика.

Упражнения на внимание, воображение, взаимодействие, актёрскую смелость.

Тема 4.2.Этюд на заданную тему.

Теория.

Этюды на заданную тему.

Практика.

Показ этюдов. Анализ.

Тема 4.3. Постановка спектакля.

Теория.

Выбор и анализ пьесы (читка пьесы, определение жанра, темы, идеи, сверхзадачи, сквозного действия, основного конфликта).

Практика.

Застольный период (чтение по ролям). Развод мизансцен, мизансценирование подтекста. Черновые и генеральные прогоны.

Тема 4.4. Постановка новогоднего представления.

Теория.

Обсуждение сценария. Застольный период (читка, определение жанра, событийного ряда, основного конфликта, распределение ролей).

Практика.

Выход на площадку.

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сценарии спектаклей, учебно-методические комплекты, аудио диски, методические разработки, видеозаписи спектаклей известных театров, материалы сети Интернет.

Основными методами реализации данной программы можно считать:

- метод театрализации;
- метод эмоциональной драматургии;
- метод работы «от простого к сложному».

Суть метода театрализации состоит в соединении звуков, цвета, мелодий, интонаций в пространстве и времени, раскрывающих образ в разных вариациях. Благодаря своей социально-педагогической и художественной направленности театрализация выступает одновременно как социально-художественная обработка жизненного материала и особая организация поведения и действия личности в условиях досуга.

Методическое обеспечение программы.

Дидактические материалы:

- методические рекомендации по теме: «Игры игровые упражнения для детей 1 года обучения», автор Никитина А.Б.
- методические рекомендации тренинговых занятий по темам: «Актерское мастерство», «Пластика», «Сценическое движение»
- папка материалов по основным разделам программы.
- раздаточный материал по основным разделам программы.

Материально-техническое обеспечение программы:

- помещение для занятий и репетиций;
- инвентарь для выполнения ритмических упражнений;
- магнитофон, аудиокассеты, диски;
- костюмы для спектакля;
- грим;
- реквизит для постановки спектакля.

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артура Бартоу "Актерское мастерство: Американская школа" издательство: Альпина нон-фикшн , 2015.
2. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство. 2019.
3. Беседы К.С. Станиславского. М.; Л.: Искусство. 1939.
4. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 2016.
5. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Электронный формат.
6. Станиславский. Мейерхольд. Чехов. Товстоногов. Большая книга актерского мастерства. АСТ. Москва. 2017
7. Театральные термины и понятия. СПб. РИИИ. 2015.
8. Театральная энциклопедия в 5-ти томах. - М.: Государственное научное издательство «Советская энциклопедия», 1961.
9. История театра в России. - URL:ru.wikipedia.org.
- 10.История театра. - URL:nashfilm.ru.