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 №1 от «31» августа 2023 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»
_____Т.А. Советова
Приказ №698 от «31» августа 2023 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА

«Тандем»

Направленность: **художественная** Уровень программы: **ознакомительный**

Возраст: **15-20 лет** Срок реализации: **1 год**

Автор - составитель: Вепринцев Роман Александрович, педагог дополнительного образования

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой современного воспитания и образования, однако надо признать, что в большей мере удаётся формальное насыщение подростков знаниями, нежели развитие у них творческого потенциала, способности выйти за рамки сложившихся представлений.

Стереотипность мышления, успешно формируемая в школе, в дальнейшем проявляет себя в гипертрофированном виде общего равнодушия, неумения высказать свою точку зрения, эмоциональной обыденности. Соединённая с общей скованностью (зажатостью, несвободой) подростка, она выражается в отсутствии навыка общения, в том числе и через продукт собственной художественной деятельности, что приводит к затуханию природных склонностей и задатков (любое произведение подростка становится «вещью в себе» не находя выхода в социальную сферу). Узость художественного кругозора, рождённой той же привычкой к стереотипу, приводит к искажению вкусовых предпочтений подростков, к неадекватной оценке своих собственных возможностей, к отсутствию потребности в познании, безоговорочному, слепому следованию общеизвестным «истинам».

Специфика театрального искусства как искусства человековедения, где объектам исследования и изображения, а также исполнителем является сам человек, выходящий на прямое, непосредственное общение с другим человеком (партнёром, зрителем) создаёт особые предпосылки для формирования с помощью этого искусства социально активной, творческой личности, способной изменить мир. Формирование такой личности является результатом творческого процесса, связанного по определению Г. Гачёва, с непрерывным «выпрямлением» человека, вырастанием индивида в Человека (с большой буквы), носителя всей сущности человечества. Или, по словам другого театрального педагога, на пороге 21 века человек должен преобразоваться из «НОМО SAPIENS SAPIENS» - человека очень разумного, в «НОМО CREATOR» – человека, творящего.

Организация творческого процесса целиком и полностью лежит на плечах педагога-режиссёра, который является соавтором, сотворцем ребёнка. Предложенная позиция объясняется отсутствием у студентов достаточного жизненного опыта, не совершенством психофизического аппарата, доминирующей потребностью «быть на сцене» над желанием донести идею (замысел, смысл).

Новизна. Формирование у подростков отношения к собственному созданию, как к произведению искусства. Это поможет им достигнуть подлинного результата, продукта, «который на кого-то должен оказать воздействие, который кому-то нужен, с которым связанно сознание его социальности».

Актуальность программы заключается в том, что через знакомство и приобщение подростков к театральному творчеству обеспечивается

совершенствование процесса развития и осуществляется подъем духовнонравственной культуры обучающихся

Педагогическая целесообразность. Игра помогает развить и обогатить интуитивные способности человека, необходимые для любого творческого процесса. Как сказал Н. И. Козлов: «Конечно, актёрскими способностями все наделены в разной степени, но ссылаться на природу «Вот не дано!» - едва ли правильно. Тут надо исходить из того, что каждый ребёнок — великий актёр, и надо, скорее, не развивать, а восстанавливать свои способности».

Цель программы: формирование творческой личности ребёнка средствами театральной педагогики.

Задачи:

- Раскрыть индивидуальные способности ученика в том числе, эмоционально-образное восприятие окружающего мира;
- Развить основные психофизические качества: внимание, воображение и фантазию, мышечную свободу, эмоциональную память, общение и взаимодействие, чувство правды и веры, актёрскую смелость, чувство ритма и т. д.;
- Развить речевой аппарат: дикцию, артикуляцию и дыхание;
- Развить пластическую выразительность движений: ощущение своего тела как инструмента сценического действия, развитие внутреннего камертона пластической выразительности, точности и завершённости пластического рисунка, органической взаимосвязи содержания действий и его формы, выраженной пластически.
- Освоить и приобрести социальный опыт;
- Воспитать чувство ответственности перед коллективом;
- Изучить основные понятия театрального искусства и актёрские навыки и умения.

Программа делится на 4 блока и включает в себя 45 тем и рассчитана на 1,5 года обучения (360 часов). Возраст обучающихся 14-20 лет. Занятия проводятся 3 раз в неделю.

Организационные формы:

Самой результативной формой работы является ИГРА. В любом человеке любого возраста живёт эта потребность, которую высоко ценил К. С. Станиславский – потребность в игре.

Игра та же жизнь (играем мы «здесь и сейчас»), но особая форма жизни. В игре ребёнок моделирует жизнь. Но у жизни и у игры существуют важные отличия: жизнь необратима и опасна, а игра обратима (можно в игру вступать, сколько захочется и в любой момент из неё выйти) или безопасна (или относительно безопасна). Игра является средством адаптации к настоящему и одним из способов моделирования поведения в будущем (например, в этюдном способе существования). Также в игре человек сбрасывает с себя ролевые «маски», его поведение становится нетрадиционным, неадекватным, происходит своеобразная проверка своих сил, возможностей в экстремальных ситуациях.

Занятия проводятся: коллективные, малыми группами, индивидуальные. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут). Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволяет поддерживать активный темп работы и избегать переутомления обучающихся.

По завершении обучения студенты должны знать и уметь:

- особенности театра как вида искусства, иметь представление о видах и жанрах театрального искусства;
- художественное чтение как вид исполнительского искусства;
- об основах сценической «лепки» фразы (логика речи). Должны уметь: •активизировать свою фантазию;
- «превращаться», преображаться с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию;
- •видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;
- •коллективно выполнять задания;
- •культуру суждений о себе и о других;
- •выполнять элементы разных по стилю танцевальных форм

Форма итогового занятия. Спектакль, награждение.

II. УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1. Театроведение.

No	Тема	Содержание	Форма урока	Часы
1	Театр как вид	Что такое театр. Какие	Урок-беседа.	2,5
	искусства. Синтез	бывают театры. Какие		
	театра с другими	искусства «входят» в		
	видами искусства.	театральный мир.		
2	Театр начинается с	Театральные профессии.	Урок-беседа.	2,5
	вешалки.			
3	Устройство сцены,	Сценография. Виды	Урок-лекция.	2,5
	сценическая	сценических площадок.	Творческая	
	атмосфера.	Устройство зрительного	работа.	
		зала. Техническое		
		устройство сцены. Одежда		
		сцены. Изготовление макета.		
4	Театральная	Что такое театральная	Урок-беседа.	2,5
	декорация.	декорация. Работа		
		художника в театре.		
5	Жанр в искусстве.	Виды жанров.	Урок-игра.	2,5
6	Грим. История	Что такое грим. Виды грима.	Урок-лекция.	2,5
	грима.	Как пользоваться	Творческая	
		гримировальными красками.	работа.	
7	Понятие	Что такое мсизансцена.	Практическое	2,5
	мизансцены.	Виды мизансцен.	занятие.	
	Сценические			
	законы.			
8	Конфликт.	Что такое конфликт. Виды	Урок-беседа.	2,5
		конфликтов.		
9	Этюд.	Что такое сценический этюд.	Урок-игра.	2,5
		Отличие этюда от		
		упражнения. Виды		
		сценических этюдов.		
10	Античный театр.	Зарождение театра в	Урок-лекция	2,5
		Древней Греции. Дионисии.		
		Первый драматург Феспид.		
		Организация театральных		
		зрелищ. Здание театра.		
		Устройство сцены. Театр		
		Древнего Рима. Мимы.		
		Пантомимы.		
11	Средневековый	Литургическая драма.	Урок-лекция	2,5

	театр.	Мистерия. Миракль.		
		Моралитэ. Фарс. Гистрионы.		
12	Театр эпохи	Английский театр. Театр	Урок-лекция	2,5
	Возрождения.	Шекспира. Итальянский		
		театр. Испанский театр.		
		Французский театр.		
13	Зарождение театра в	Обряды. Скоморохи.	Урок-лекция	2,5
	России.	Потешная палата. Первый		
		театр в Ярославле. Фёдор		
		Волков. Придворные театры.		
		Крепостные театры. Театр		
		1,59 века.		
14	Образ – главный	Что такое образ. Этапы	Урок-беседа	2,5
	признак	создания образа.		
	художественного			
	творчества.			
15	Фабула. Сюжет.	Творческая работа.	Практическое	2,5
	Тема.		занятие	
16	Жизнь и	Биография. Основные этапы	Урок-лекция	2,5
	деятельность К. С.	творческого пути. Актёр и		
	Станиславского	режиссёр. Система		
		элементов актёрского		
		мастерства.		
17	Спектакль –	Этапы создания спектакля.	Урок-беседа	2,5
	коллективный	Работа всех служб в		
	творческий процесс.	создании спектакля.		

2. Словесное действие.

No	Тема урока	Содержание урока	Форма урока	Часы
1	Речевой аппарат	Из чего состоит речевой	Урок-беседа	2,5
		аппарат.		
2	Дыхание и голос.	Что такое дыхание и голос.	Практическое	2,5
		Виды дыхания. Правильное	занятие.	
		сценическое дыхание.		
3	Выразительные	Тембр, звук, мелодика,	Урок-лекция.	2,5
	средства речи.	интонация, логические		
		ударения, паузы.		
4	Неречевые	Жест, мимика, мизансцена.	Практическое	2,5
	средства		занятие.	
	выразительности.			
5	Дикция.	Основные приёмы	Урок-игра.	2,5
	Артикуляция.	тренинга.		
6	Скороговорки.	Отработка некоторых	Практическое	2,5

		звуков с помощью	занятие.	
		скороговорок.		
7	Логика речи.	Логические ударения.	Урок-лекция с	2,5
		Логические паузы.	игровыми	
			элементами.	
8	Интонирование	Приёмы интонирования.	Урок-лекция, с	2,5
	знаков препинания.		элементами	
			практического	
			занятия.	
9	Правила чтения	Нормативные предложения.	Практическое	2,5
	различных видов	Сложные предложения.	занятие.	
	предложений.	Сложносочинённые		
		предложения.		
		Сложноподчинённые		
		предложения.		
10	Этапы работы над	Сказки. Стихи. Басни.	Практическое	7
	текстом.		занятие.	
	Творческая работа.			

3. Сценическое движение. Пластика.

No	Тема урока	Содержание урока	Форма урока	Часы
1	Внимание.	Настройка внимания.	Урок-игра.	10
		Зрительное внимание.		
		Слуховое внимание.		
		Мышечное внимание.		
		Концентрация внимания на		
		отдельных мышечных		
		группах		
2	Подготовительные	Комплекс тренировочных	Практическое	10
	упражнения.	упражнений на гибкость и	занятие.	
		подвижность. Цикл образных		
		упражнений на внимание и		
		координацию, пластическое		
		взаимодействие		
3	Сценические	Принципы сценического	Практическое	10
	падения.	падения. Кувырки. Падение	занятие.	
		вперёд скручиваясь. Падение		
		назад. Падение со стула.		
		Падение с высоты.		
4	Сценические	Техники сценических	Практическое	10
	переноски.	переносок: «несу друга»,	занятие.	
		несу врага», переноски		
		одного человека всемером,		

		впятером, вчетвером, втроём.		
5	Простейшие	Сценические пощёчины,	Практическое	10
	приёмы	удары. Техника сценических	занятие.	
	сценической	бросков.		
	борьбы без оружия.			
6	Пластическая	Контрастная композиция,	Практическое	10
	композиция.	образные контрасты,	занятие.	
		композиция с предметом.		
		Конкретно-образные		
		статические композиции.		
		Скульптурность.		
7	Характерность.	Мышечный тонус.	Практическое	10
		Особенность комплекции.	занятие.	
		Профессиональный		
		пластический центр.		
		Острохарактерная		
		стилизованная пластика		
		образа. Пластическая		
		метафора. Пластическая		
		характеристика образа		
		исторических и		
		литературных персонажей.		
8	Темпо-ритм.	Понятие темпо-ритма в	Урок-беседа с	10
		различных видах искусства.	практической	
		Что такое темп. Что такое	частью.	
		ритм. Действие в различных		
		темпах и ритмах.		
9	Рече-двигательная	Упражнения «Серый	Практическое	10
	координация.	крот», «Наша Таня громко	занятие.	
4.0		плачет»		4.0
10	Стилевое	Мужской и женский поклон	Практическое	10
	поведение.	и ходьба 1,57 века. Реверанс	занятие.	
		и ходьба 1,58 века. Поклоны		
		1,59 века.		
11	Фехтование.	Боевая стойка.	Практическое	10
		Передвижение в стойке.	занятие.	
		Выпады. Удары. Защиты.		

4.Творческая работа.

№	Тема урока	Содержание урока	Форма урока	Часы
1	Тренинг актёрского	Упражнения на внимание,	Урок-игра.	10
	мастерства.	воображение, взаимодействие,		
		актёрскую смелость.		

2	Этюд на память	Показ этюдов. Анализ.	Практическое	10
	физических		занятие.	
	действий.			
3	Этюд на	Показ этюдов. Анализ.	Практическое	10
	наблюдение за		занятие.	
	животными.			
4	Этюд на перемену	Показ этюдов. Анализ.	Практическое	10
	состояния.		занятие.	
5	Этюд на жизненное	Показ этюдов. Анализ.	Практическое	10
	наблюдение.		занятие.	
6	Цирковой этюд.	Показ этюдов. Анализ.	Практическое	20
	Имитация		занятие.	
	исполнительской			
	манеры эстрадной			
	звезды.			
7	Постановка	Выбор и анализ пьесы (читка	Практическое	108
	спектакля.	пьесы, определение жанра,	занятие.	
		темы, идеи, сверхзадачи,		
		сквозного действия, основного		
		конфликта). Застольный		
		период (чтение по ролям).		
		Развод мизансцен,		
		мизансценирование подтекста.		
		Черновые и генеральные		
		прогоны.		
	ИТОГО:			360

III. СОДЕРЖАНИЕ

Программа делится на 4 блока:

Театроведение.

Сценическая речь.

Сценическое движение. Пластика.

Творческая работа, игровой тренинг, этюдная работа.

1. Театроведение.

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

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

Театр начинается с вешалки.

Театральные профессии.

Устройство сцены, сценическая атмосфера.

Сценография. Виды сценических площадок. Устройство зрительного зала. Техническое устройство сцены. Одежда сцены. Изготовление макета.

Театральная декорация.

Что такое театральная декорация. Работа художника в театре.

Жанр в искусстве.

Виды жанров.

Грим. История грима.

Что такое грим. Виды грима. Как пользоваться гримировальными красками.

Понятие мизансцены. Сценические законы.

Что такое мизансцена. Виды мизансцен.

Конфликт.

Что такое конфликт. Виды конфликтов.

Этюд.

Что такое сценический этюд. Отличие этюда от упражнения. Виды сценических этюдов.

Античный театр.

Зарождение театра в Древней Греции. Дионисии. Первый драматург Феспид. Организация театральных зрелищ. Здание театра. Устройство сцены. Театр Древнего Рима. Мимы. Пантомимы.

Средневековый театр.

Литургическая драма. Мистерия. Миракль. Моралитэ. Фарс. Гистрионы.

Театр эпохи Возрождения.

Английский театр. Театр Шекспира. Итальянский театр. Испанский театр. Французский театр.

Зарождение театра в России.

Обряды. Скоморохи. Потешная палата. Первый театр в Ярославле. Фёдор Волков. Придворные театры. Крепостные театры. Театр 19 века

Образ – главный признак художественного творчества.

Что такое образ. Этапы создания образа.

Фабула. Сюжет. Тема.

Творческая работа.

Жизнь и деятельность К. С. Станиславского.

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

Спектакль – коллективный творческий процесс.

Этапы создания спектакля. Работа всех служб в создании спектакля.

2. Словесное действие.

Речевой аппарат.

Из чего состоит речевой аппарат.

Дыхание и голос.

Что такое дыхание и голос. Виды дыхания. Правильное сценическое дыхание.

Выразительные средства речи.

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

Неречевые средства выразительности.

Жест, мимика, мизансцена.

Дикция. Артикуляция.

Основные приёмы тренинга.

Скороговорки.

Отработка некоторых звуков с помощью скороговорок

Логика речи.

Логические ударения. Логические паузы.

Интонирование знаков препинания.

Приёмы интонирования

Правила чтения различных видов предложений.

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

Этапы работы над текстом. Творческая работа.

Сказки. Стихи. Басни.

3. Сценическое движение. Пластика.

Внимание.

Настройка внимания. Зрительное внимание. Слуховое внимание. Мышечное внимание. Концентрация внимания на отдельных мышечных группах

Подготовительные упражнения.

Комплекс тренировочных упражнений на гибкость и подвижность. Цикл образных упражнений на внимание и координацию, пластическое взаимодействие.

Сценические падения.

Принципы сценического падения. Кувырки. Падение вперёд скручиваясь. Падение назад. Падение со стула. Падение с высоты.

Сценические переноски.

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

Простейшие приёмы сценической борьбы без оружия.

Сценические пощёчины, удары. Техника сценических бросков.

Пластическая композиция.

Контрастная композиция, образные контрасты, композиция с предметом. Конкретно-образные статические композиции. Скульптурность.

Характерность.

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

Темпо-ритм.

Понятие темпо-ритма в различных видах искусства. Что такое темп. Что такое ритм. Действие в различных темпах и ритмах.

Рече-двигательная координация.

Упражнения «Серый крот...», «Наша Таня громко плачет...»

Стилевое поведение.

Мужской и женский поклон и ходьба 1,57 века. Реверанс и ходьба 1,58 века. Поклоны 1,59 века.

Фехтование.

Боевая стойка. Передвижение в стойке. Выпады. Удары. Защиты.

4. Творческая работа.

Тренинг актёрского мастерства.

Упражнения на внимание, воображение, взаимодействие, актёрскую смелость.

Этюд на память физических действий.

Показ этюдов. Анализ.

Этюд на наблюдение за животными.

Показ этюдов. Анализ.

Этюд на перемену состояния.

Показ этюдов. Анализ.

Этюд на жизненное наблюдение.

Показ этюдов. Анализ.

Цирковой этюд. Имитация исполнительской манеры эстрадной звезды.

Показ этюдов. Анализ.

Постановка спектакля.

Выбор и анализ пьесы (читка пьесы, определение жанра, темы, идеи, сверхзадачи, сквозного действия, основного конфликта). Застольный период (чтение по ролям). Развод мизансцен, мизансценирование подтекста. Черновые и генеральные прогоны.

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»;
- игру.

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.

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Алянский Ю.Л. Азбука театра. СПб., 2015.
- 2. Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. СПб., 2017.
- 3. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Ярославль, 2015.
- 4. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. М., 2017.
- 5. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. М., 2016.
- 6. Калинина Г.В. Давайте устроим театр. М., 2017.
- 7. Савенков А.И. Детская одарённость: развитие средствами искусства. M., 2016.
- 8. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль, 2017.
- 9. Синицина Е.И. Умная тетрадь. М., 2016.
- 10. Субботина А.Ю. Развитие воображения у детей. Ярославль, 2017.
- 11. Театр, где играют дети: Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов. ВЛАДОС, 2017.
- 12. Театральная энциклопедия в 5-ти томах. М.: Государственное научное издательство «Советская энциклопедия», 1961.
- 13. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. Ярославль, 2016.
- 14. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей. Ярославль, 2015.
- 15. Афоризмы о театре. URL: http://stuki-druki.com/.
- 16.Всё о театре. URL:<u>teatral.org.ua</u>.
- 17. История театра в России. URL: ru. wikipedia.org.
- 18. Театры России. URL: kino-teatr.ru.
- 19.История театра. URL:nashfilm.ru.