

Муниципальное бюджетное учреждение
«Усть-Камчатский Центр культуры и досуга»

Утверждаю
Директор МБУ «Усть-Камчатский
Центр культуры и досуга»

И.В. Василик
10.09.2023

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Театральная Арт-студия»**

Возраст обучающихся: 13-70 лет

Срок реализации: 1 год

Автор-составитель:
Петроченков Д.В.

Усть-Камчатск, 2023

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная Арт-студия» разработана на основе и с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями); Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 629 от 27.07.2022 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

В основе программы «Театральная Арт-студия» лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность обучающегося, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.

Данная программа направлена на формирование художественно-эстетического вкуса, зрительской и исполнительской культуры, на раскрытие коммуникативных, навыков.

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, определенных статьей 75 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», где отмечается, что «Дополнительное образование детей и взрослых должно быть направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых... а также на организацию их свободного времени».

В настоящее время общество нуждается в инициативных людях, имеющих активную социальную позицию, обладающих творческим мышлением, самостоятельным, гибким и нестандартным. Нестандартное мышление, оригинальный подход, новизна мысли – все это обязательные неотъемлемые качества современного успешного человека.

Театр – синтетический вид искусства. Знакомясь с языком театра, обучающиеся погружаются в мир литературы, музыки и других видов искусства. Они пользуются языком слова, ритма, мелодии, пластики и цвета. Театр – коллективное искусство. Взрослые и подростки учатся плодотворному взаимодействию с большими и малыми социальными группами, овладевают навыками коллективного творчества.

На смену отгороженности, замкнутости приходит активность и раскрепощенность людей, требующая выхода и направления ее в полезное для участников и для окружающих русло.

Кроме того, возрастает интерес среди подростков и взрослого населения к театральному искусству.

Программа модифицирована, может корректироваться в связи с изменением образовательного процесса.

Программа «Театральная Арт-студия» имеет художественную направленность, рассчитана на один год обучения и ориентирована на обучающихся 13-70 лет, предусматривает 222 часа, занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа (37 недель).

Программа разработана с учётом современных тенденций в образовании

и предусматривает компетентно-деятельностный подход к обучению и воспитанию обучающихся, где важным является соблюдение принципов деятельностного подхода и ориентация на развитие мотивационно-личностной сферы. Такая деятельность включает в себя не только знания и умения, но предполагает мотивационную, этическую, социальную составляющие, а также такие качества личности, как самостоятельность, способность принимать ответственные решения, творческий подход к любому делу, умение доводить его до конца, гибкость мышления, наличие абстрактного, системного и практического мышления, умение вести диалог и коммуникабельность, сотрудничество, умение постоянно учиться и т.д.

Содержание материала программы представлено тремя основными разделами: «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Сценическое движение», изучение которых ведется на основе методов театральной педагогики. Наиболее эффективный современный метод – АФО – активная форма обучения. Учит работать в паре, в четверке, а затем в группе. Участники учатся говорить, выражать и отстаивать свою точку зрения, слушать, слышать и слушаться другого, такого же, как и он сам. Сегодня на занятии он подчиненный, а завтра – лидер. Этот метод формирует и коммуникативные способности участников, и коллектив. Но самое главное, через этот метод, как через собственно-пережитый опыт, обучающиеся усваивают категории ценностей жизни – истину, которая, как известно, рождается в споре.

В процессе обучения содержание расширяется за счет усложнения изучаемого материала, драматургии и репертуара.

Цель и задачи программы

Цель программы: создание условий для реализации и развития творческого потенциала жителей поселка средствами театрального искусства.

Задачи:

Обучающие:

- обучение навыкам актерского мастерства и сценической культуры;
- обучение выразительной речи, выразительной пластике и действию на сцене;
- знакомство с историей и теорией русского и зарубежного театра, с русской и зарубежной литературой и драматургией;
- знакомство обучающихся с лучшими спектаклями московских театров, соответственно возрасту и лучшими фильмами российского кинематографа, соответственно возрасту.

Развивающие:

- развитие произвольного внимания, сосредоточенности, памяти, наблюдательности, выдержки, чувства ритма;
- развитие эстетического восприятия и творческого воображения;
- приобщение обучающихся к лучшим произведениям литературы, живописи, музыки, кинематографа, народного творчества;

- развитие мотивации к творческому театральному мастерству, умению выражать себя речевыми и художественно-эстетическими средствами;
- развитие творческой и социальной активности через участие в постановках и проектах.

Воспитательные:

- формирование навыков самостоятельной организации творческого процесса;
- формирование навыков межличностного общения и сотрудничества, продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности, социализации личности через проигрывание социальных ролей и ситуаций;
- формирование общественной активности личности, гражданской позиции, способности к саморазвитию и личностному самоопределению на основе мотивации к обучению, познанию и творчеству;
- воспитание бережного отношения к результатам творческого труда.

Ожидаемые результаты

В результате освоения программы обучающиеся должны будут:

- достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые сроки;
- воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность;
- ориентироваться в этических вопросах, стремиться к самообразованию, уметь ценить труд в коллективе;
- овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой обстановке.

Отслеживание результативности усвоения программы

Виды контроля:

- **входной контроль** – собеседование, наблюдение на предмет выявления отношения обучающихся к выбранной деятельности, их способностей и возможностей, а также личностных качеств;
- **текущий контроль** (в течение всего курса обучения) - практические задания, участие в постановках, этюдах, конкурсах, самостоятельный поиск аналитических, критических, теоретических материалов по изучаемым темам;
- **итоговый контроль** – участие в театрализованной постановке.

Учебно-тематический план

№	Разделы	Всего час.	Теорет. занятия	Практ. занятия	Примечание
1	Вводное занятие	3	2	1	
2	Основы театральной культуры	3	1	2	
3	Сценическое движение	33	6	27	

4	Актерское мастерство	45	3	42	
5	Сценическая речь	45	3	42	
6	Постановка концертных номеров и спектаклей	51	6	45	
7	Концертная и конкурсная деятельность, спектакли	33	3	30	
8	Итоговое занятие	9	3	6	
	Итого	222	27	195	

Содержание программы

Раздел 1. Вводное занятие (3 часа)

Теория: Театр как искусство. Краткая история театра. Знакомство с творческим объединением. Инструктаж по технике безопасности.

Практика: Игра «Знакомство».

Раздел 2. Основы театральной культуры (3 часа)

Теория: Основы взаимодействия актеров и зрителя. Основы театрального этикета. Правила поведения на сцене и в зале.

Практика: Практика-тренинг. Практика- этюды.

Раздел 3. Сценическое движение (33 часа)

Теория: Сценическое движение и театральное действие. Виды сценического движения.

Введение в разделы сценического движения. Значение ритма в сценическом движении.

Музыка и театр. Взаимодействие музыки, темпа и ритма. Особенности работы со зрителем.

Снятие мышечного зажима. Приемы на расслабление мышц. Возникновение комплексов и способы избавления от них. Пластические этюды как разновидность сценического движения.

Образ как драматургия этюда. Создание образов в предлагаемых обстоятельствах.

Сценическая драка как разновидность сценического движения. Обобщение материала по теме «Сценическое движение».

Практика: Практика-упражнения по видам сценического движения. Практика-упражнения на темп и ритм. Практика-упражнения на расслабление мышц. Практика-групповая и индивидуальная работа над этюдами на заданную тему. Практика-групповая и индивидуальная работа над пластическими этюдами. Практика-обучение приемам сценической драки, групповая и индивидуальная работа. Отработка приемов сценической драки. Творческие задания по сценическому движению.

Раздел 4. Актерское мастерство (45 часов)

Теория: Введение в основы сценической культуры. Правила поведения на сцене. Основы актерского мастерства. Составляющие элементы актерского мастерства: внимание, воображение, память, организация себя в пространстве.

Игра – основа театральной деятельности.

Воображение как элемент актерского мастерства.

Память как элемент актерского мастерства.

Внутренний монолог. Приемы построения внутреннего монолога. Переход от внутреннего к физическому действию.

Понятие «сценическая оценка». Этапы сценической оценки: сбор информации, определение наивысшего признака, принятие решения.

Обобщение изученного материала по теме «Актерское мастерство».

Практика: Практика-отработка правил поведения на сцене. Практика-упражнения на элементы актерского мастерства. Практика- этюды на заданную тему с элементами игры.

Практика-упражнения на развитие внимания. Практика-упражнения на развитие воображения. Практика-упражнения на развитие памяти. Практика-индивидуальная работа над этюдами. Практика-упражнения на построение внутреннего монолога.

Практика-упражнения на построение внутреннего монолога и переход от внутреннего к физическому действию. Практика-работа над этапами сценической оценки. Практика-упражнения над сценической оценкой. Этюды «внутренний монолог и сценическая оценка»

Раздел 5. Сценическая речь (45 часов)

Теория: Сценическая речь-инструмент актера. Вводное занятие в основы сценической речи.

Голос как инструмент актера. Строение голосового аппарата. Голос, тембр, дикция и актерское мастерство. Дыхание актера. Здоровьесберегающие технологии развития голосового аппарата. Осанка актера – это дыхание и голос. Приемы развития осанки.

Мелкая моторика в работе актера над развитием воображения. Малый, средний и большой круги общения в театральном действии. Приемы посылы голоса. Проза и стихотворная речь.

Подтекст. Приемы развития дикции. Понятие о темпе и ритме в тексте. Раскрытие авторской идеи. Приемы работы с текстами.

Практика: Практика-речевые упражнения. Практика-упражнения над голосовым аппаратом. Практика-упражнения над тембром голоса и дикцией. Практика-упражнения по развитию дыхания. Практика-упражнения по развитию осанки. Практика-упражнения на память физических действий с мелкими предметами. Практика-упражнения на посыл голоса. Практика-упражнения на развитие дикции.

Поговорки, скороговорки. Практика-упражнения на связь темпа и ритма. Практика-чтение стихов в разных жанрах. Практика-чтение прозы.

Раздел 6. Постановка концертных номеров и спектаклей (51 час)

Теория: Пьеса как театральный жанр. Пьеса – основа спектакля. Фабула – краткое содержание пьесы. Ознакомление с содержанием пьесы. Определение событийного ряда пьесы. Разделение пьесы по событиям.

Поиск образа героев пьесы. Поиск внутреннего и физического действия. Действие и воздействие. Поиск образа. Характерность роли.

Закрепление навыков сценической речи, движения и актерского мастерства. Роль музыки в спектакле. Роль реквизита в спектакле. Подбор реквизита. Образ и костюм в спектакле.

Работа над образом. Работа над отдельными сценами. Работа над целостностью спектакля.

Световое оформление спектакля. Понятие о световой партитуре. Установка света.

Музыкальное и световое оформление спектакля. Мультимедиа и т.д. Отработка отдельных элементов с техническими службами. Повторение и обобщение изученного материала.

Практика: Практика- определение жанра пьесы. Практика-чтение пьесы. Практика-групповая и индивидуальная работа, этюды на предлагаемые обстоятельства. Практика-чтение пьесы по ролям. Практика-работа над текстом. Практика-индивидуальная работа над ролью, поиск образа. Практика- репетиция отдельных сцен. Практика-прослушивание музыкального материала. Практика-репетиция с реквизитом.

Практика-подбор костюмов. Практика-репетиция в костюмах. Практика-индивидуальная и групповая работа над отдельными сценами. Практика-прогон спектакля. Практика-установка световой партитуры. Технический прогон. Практика-прогон спектакля с техническими службами. Практика-генеральный прогон спектакля.

Практика-показ спектакля.

Раздел 7. Концертная и конкурсная деятельность, спектакли (33 часа)

Теория: Основы взаимодействия актеров и зрителя. Основы театрального этикета.

Отработка правил поведения на сцене. Подготовка концерта с элементами театрализации.

Некоторые особенности тематических концертных программ. Идейное содержание программы. Постановка концертных номеров к досуговым программам.

Практика: Практика-репетиция концертной программы, отработка отдельных номеров. Практика-отработка отдельных номеров.

Раздел 8. Итоговое занятие (9 часов)

Теория: Обобщение изученного материала

Практика: Театрализованная постановка.

Планируемые результаты

По окончании программы «Театральная Арт-студия» обучающиеся должны показать следующие результаты:

Предметные результаты:

Обучающиеся должны знать:

- этапы становления театра, отличие театра от других видов искусства;
- театральные выразительные средства, элементарные технические средства сцены;
- основные понятия в области театра, виды театрального искусства;
- особенности построения и восприятия художественного образа не только в театре, но и в других видах искусства;
- правила приемы анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя.

Обучающиеся должны уметь:

- устанавливать театром и жизненными ситуациями;
- определять и понимать значение метафор, культурных знаков, символов при знакомстве с произведениями;
- применять выразительные средства для выражения характера сцены;
- использовать различные источники информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) для решения познавательных и коммуникативных задач
- фрагментарно разбирать и излагать произведение, определять его основную мысль и формировать сюжет.

Личностные результаты:

- активная гражданская и общественная позиция обучающегося, успешная социализация в обществе;
- сформированная культура общения и поведения в социуме у обучающегося, устойчивые навыки свободного общения;
- сформированность целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
- моральное осознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- умение работать самостоятельно и в команде, находить решение на основе согласования позиций и с учетом интересов всех сторон.

Материально-техническое обеспечение

Аудитория (учебный кабинет: столы, стулья, персональный компьютер, принтер, аудиоаппаратура, мультимедийное оборудование).

Сценическая площадка, театральные реквизиты, элементы костюмов, микрофоны.

Список литературы

1. Автушенко И.А. Сценическая речь и эмоциональный слух: учеб. пособие / И.А. Автушенко. – Москва: ВГИК, 2012. – 121 с.
2. Алферова Л.Д. Речевой тренинг: дикция и произношение. Пособие для самостоятельной работы. – СПб.: Издательство «Ризограф», 2003.
3. Введение в театроведение: учеб. пособие /сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой. – СПб.: СПбГАТИ, 2011. – 367с.
4. Григорьянц Т. А. Сценическое движение: парные и многофигурные упражнения: учебное пособие. – Кемерово: Изд-во КемГИК, 2021. – 76 с.
5. Емельянов В. В. «Развитие голоса. Координация и тренинг». – С-Пб.: Изд-во «Лань», 2000.
6. Захарьин А.С. Искусство импровизации. Пособие для будущих артистов и тех, кто боится выступить перед аудиторией. – М.: АСТ, 2022.
7. Кох И. Э. Основы сценического движения: Учебник. – 2-е изд. испр. – СПб.: Планета музыки; Лань, 2010. – 512 с.
8. Курсевич Н.И. Рабочая программа учебной дисциплины «Театральная педагогика». Учебное пособие – М.: Мир науки, 2017.
9. Петров В.А. Основные драматические системы театрального искусства XX века: учеб. пособие. – Челябинск: ЧГАКИ, 2008. – 108 с.
10. Прокопова Н. Л. Сценическая речь: учебное пособие. – Кемерово: Издательство КемГИК, 2020. – 118 с.
11. Станиславский К.С., Монюков В.К. Полный курс театрального искусства. Работа актера над собой. – М.: АСТ, 2020.
12. Тальмин Я. Задачи, история и техника театра: руководство для любителей сценического искусства / под ред. и с предисл. Н. Н. Ходотов. – М.: Либрокон, 2012. – 224 с.
13. Филонов В.Ф. Беспредметные действия – гаммы актерского искусства: учеб.-метод. пособие по дисциплине Мастерство артиста драмат. театра и кино для студентов, обучающихся по специальности 050100 Актерское искусство / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; В.Ф. Филонов. — Челябинск: ЧГАКИ, 2005. – 48 с.
14. Черняк Е.Ф. Грим: практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» / КемГИК; Е. Ф. Черняк. — Кемерово: Издательство КемГИК, 2020. – 100 с.

Интернет-ресурсы

1. Античный театр. <https://anti4teatr.ucoz.ru/>
2. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. <http://istoriyateatra.ru/sitemap/theatre.shtml>
3. Театральная Энциклопедия. <http://istoriya-teatra.ru/theatre/>
4. История: Кино. Театр. <https://nauka.club/kulturologiya/kinematograf.html>

5. Театр народов мира Театр русской народной драмы
<https://present5.com/teatr-narodov-mira-teatr-russkoj-narodnoj-dramynarodnaya/>
6. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
7. Хрестоматия актёра. <http://jonder.ru/hrestomat>
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (поиск статей и книг по медиаобразованию по ключевому слову – медиаобразование).
<http://window.edu.ru>