

Департамент образования Белгородской области
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»

Согласовано Зам. директора по УВР _____ О. И. Ермолова От « » _____ 2021 года	Утверждаю Директор ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» _____ О. А. Шаталов От « » _____ 2021 года
---	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Театральная студия «Играем в жизнь»

Срок реализации программы 1 год

Руководитель: Елистратова К.С.

Белгород 2021 г.

Пояснительная записка

Рабочая программа основам театрального искусства составлена на основе авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Играем в жизнь».

Направлена на стабилизацию и совершенствование актёрского мастерства, изучения, закрепления и повторения уже полученных на начальных этапах актёрских навыков, знаний и умений и предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Также предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к полупрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы.

Педагогическая целесообразность заключается в том, что обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию физического и духовного здоровья, а так же даёт юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими создавая условия для позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения, художественно-творческой самореализации. Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – диалог и игра. Диалог – есть общение, а общение является для подростков ведущей психологической деятельностью. Программа предполагает обучение в группах и подгруппах, а так же и индивидуальные занятия, и опираются на практическую деятельность.

Основная направленность программы более профессиональному обучению детей актерскому мастерству, художественному чтению и подготовке конференсье, ведущих концертов, культурно-массовых мероприятий и создания спектаклей. ИОМ дает возможность более эффективной работы над развитием индивидуальных способностей детей, умения импровизировать и углубленной работы над художественными произведениями (спектаклем).

Обучение театральному искусству представляет целостную систему взаимосвязанных между собою предметов: «Техника и культура речи», «Актёрский тренинг» «Ритмопластика», «Актерское мастерство», «Работа над пьесой и спектаклем». Все тематические блоки вводятся в программу одновременно и сопровождают учащихся на протяжении всего обучения.

Цель программы:

Повышение уровня профессионального мастерства, создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и формирование способности управления культурным пространством своего существования в процессе представления художественных произведений..

Задачи:

Образовательные:

- расширение общего и художественного кругозора;
- обучение свободному, органичному существованию на сценической площадке;
- обучение самостоятельному проведению физического тренинга и разминочного комплекса для речевого аппарата с младшей группой.

Развивающие:

- развитие живого интереса к созданию и разработке образов драматических персонажей;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми;
- Развитие художественного вкуса;
- развитие гибкости мышления, воображения и сценического внимания.

Воспитательные:

- воспитание чувства коллективизма и отношения к коллективу, как к «единому целому»;
- тренировка сенсорных способностей;
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России;
- освоение способов создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия.

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в том, что дает возможность более эффективной работы над развитием индивидуальных способностей учащихся, углубленной работы над художественными произведениями. Это группа, которая работает непосредственно над концертными и конкурсными произведениями. На учебных занятиях основное внимание уделяется подготовке обучающихся к выступлениям на концертах, игровых театрализованных программах, а так же создаются условия для профессионального самоопределения обучающихся в области театрального образования.

Ожидаемые результаты освоения программы

Учащиеся в конце года должны показать следующие **теоретические знания:**

- профессиональной терминологии;
- правил вежливости и этикета;
- развития современной драматургии;
- истории драматического театра;
- законы построения мизансцен;
- способы самоконтроля физического состояния;
- простейшие средства профилактики умственного и физического утомления;
- иметь широкий кругозор, общую культуру, интеллектуальное эстетическое развитие.

практические умения и навыки:

- владеть своим телом;
- самостоятельно делать разминки;
- овладение способами самопознания, рефлексии;
- сочетать речь с пластикой;
- владеть основами сценического мастерства;
- свободно импровизировать при общении с партнёром;
- правильно выстраивать свою роль;
- работать с реквизитом;
- освоить сценическое пространство (авансцену, задник), уметь максимально использовать пространство при выполнении этюдов;
- иметь развитую волю, чувство коллективного сотворчества, уметь трудиться и быть коммуникабельным;
- создавать образ персонажа по поставленным задачам.

Критерии оценки результатов:

- **Высокий уровень:** учащийся полностью усвоил теоретический курс программы. Может анализировать и корректировать собственное исполнение. Чувствует, контролирует и координирует своё тело. Самостоятельно распределяет сценическую площадку.
- **Средний уровень:** учащийся усвоил теоретический курс программы на 50%. Выполнение задач достигается с частичной помощью педагога. Не может самостоятельно анализировать собственное исполнение роли. Не полностью чувствует, контролирует и координирует своё тело. Испытывает незначительные затруднения при распределении сценической площадки, не совсем развито чувство партнёрства способствующего развитию актёрского профессионализма.
- **Низкий уровень:** учащийся усвоил теоретический курс программы менее на 50%. Всегда обращается за помощью к педагогу, так как не может самостоятельно анализировать собственное исполнение. Не чувствует, не контролирует и не координирует своё тело. Испытывает значительные затруднения на сценической площадке.

Форма обучения:

- ❖ Групповая (постановочные);
- ❖ по подгруппам (репетиционные);
- ❖ индивидуальная (художественное образовательное событие).

Режим занятий: 4 раза в неделю по 2 часа и индивидуальные 1 раз в неделю 1 час.

По окончании обучения у учащихся должны быть сформированы компетенции:

➤ Личностные:

внутренне осознаваемая деятельность и потребность в реализации себя в стремлении личностного саморазвития, самообразования и совершенствования своей культуры и мастерства, развития интеллектуальных способностей и знаний о традициях нравственно-этического отношения к культуре народов России, нормах национальной этики.

➤ Регулятивные:

поиск новых способов, нестандартных форм самовыражения в театральном искусстве, адекватное отношения к собственной деятельности и результатам общего труда, к умению самим проектировать маршруты индивидуального самовоспитания, развитие своих способностей.

➤ **Познавательные:**

понимание знаково – символических средств театрального искусства, стремление к самосовершенствованию.

➤ **Коммуникативные:**

умение работать в паре, выполнять различные социальные роли в группе, корректировать межличностные отношения, анализировать собственную деятельность, находить противоречия и недостатки, видеть способы и пути их преодоления.

Показатель компетенций:

70-100% - высокий уровень;

30-70% - средний;

Ниже 30% - низкий уровень.

Критерии оценки формирования компетенций:

- ❖ у учащихся сформировано внутренне осознаваемая деятельность и потребность в реализации себя в стремлении личностного саморазвития;
- ❖ овладение способами самопознания, рефлексии;
- ❖ самообразования и совершенствования своей культуры и мастерства на занятиях;
- ❖ учащиеся ведут систематическую работу по развитию интеллектуальных способностей, поиску новой научно-практической информации по вопросам теории и практики занятий актёрского мастерства;
- ❖ учащиеся имеют элементарные представления о важности морали и нравственности;
- ❖ знания о традициях нравственно-этического отношения к культуре народов России, нормах национальной этики;
- ❖ личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- ❖ знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
- ❖ есть опыт участия в соревновательной деятельности на городском, областном, всероссийском и международном уровне;
- ❖ освоение учащимися навыка целеполагания, поиск новых способов, нестандартных форм выражения себя в театральном искусстве;

- ❖ сформировано адекватное отношения к собственной деятельности и результатам общего труда, к умению самим проектировать маршруты индивидуального самовоспитания, развитие своих способностей;
- ❖ умение создавать условия для объединения индивидов и групп на основе общих задач и интересов;
- ❖ умение ставить цели перед собой;
- ❖ оказывать доверие людям, предъявлять к ним разумную требовательность;
- ❖ установление контакта, взаимопонимание, корректирование межличностных отношений;
- ❖ умение анализировать собственную деятельность;
- ❖ находить противоречия и недостатки в деятельности, видеть способы и пути их преодоления;
- ❖ стремление к самосовершенствованию.

Формы подведения итогов:

1. Творческие постановочные работы (участие в различных конкурсах, фестивалях, концертах).
2. Постановка спектаклей и концертных и конкурсных программ.
3. Зачётные занятия, мониторинги, открытые показы, контрольные занятия, класс-концерты с целью реальной и объективной оценки знаний, навыков и умений, полученных за учебный период (этап обучения в конце года, квартала).
4. Проверочные задания (творческие).
5. Метод педагогических наблюдений в течении года.

Средства контроля

Контроль за освоением дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Играем в жизнь» проводится в соответствии с мониторингом *качества обучения по образовательным программам и включает в себя следующие формы:*

- **вводная диагностика:**
- с 1 по 15 сентября;
- **промежуточная аттестация** уровня обученности по программе за полугодие — с 15 по 25 декабря;
- **аттестация** уровня обученности по программе за учебный год - с 10 по 20 июня;

-вводная диагностика уровня сформированности компетенций (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных)- с 1 по 15 сентября.

- промежуточный контроль уровня сформированности компетенций – с 15 по 25 декабря;

- рубежный контроль уровня сформированности компетенций – с 10 по 20 мая.

Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел (тема)	Общее кол-во часов	В том числе	
			теоретических.	практических.
I	Вводное занятие	2	1	1
II	Чтение художественных произведений (учебно-тренировочного материала)	60	6	54
2.1	особенности культуры речи	14	2	12
2.2	природа рождения слова	14	2	12
2.3	художественное чтение	32	2	30
III	Репетиции	234	10	224
3.1	психотехника актёрского мастерства	50	3	47
3.2	репетиции этюдным методом	64	2	62
3.3	построение мизансцен и импровизация	64	2	62
3.4	грим, костюм, реквизит	6	2	4
3.5	репетиции по картинам	50	1	49
IV	Индивидуальные занятия	40	-	40
4.1	элементы воплощения.	6	-	6
4.2	работа над образом	10	-	10
4.3	работа над репертуаром	24	-	24
V	Концертная	20	-	20

	деятельность			
5.1	участие в мероприятиях, концертах	12	-	12
5.2	участие в конкурсах, фестивалях	8	-	8
VI	Зачетные срезы знаний	4	-	4
	Итого:	360	17	343

Содержание программы

1. Введение в образовательную программу

Теория. Роль театра в культуре. Инструктаж по технике безопасности, роль театра в культуре.

Практика. Любительский театр как разыгрывание ситуаций, в которых человек существует, пытаясь управлять окружающим пространством.

2. Чтение художественных произведений

Теория. Подбор репертуара (спектакль, чтецы).

Практика. Работа с чтецким материалом, над ролью.

2.1. Особенности культуры речи

Теория. Правильная речь – путь к успеху.

Практика. Речевой тренинг. Дикция. Тон. Тембр. Интонация. Расширение диапазона голоса. Полётность голоса. Упражнения на развитие речевых характеристик голоса.

2.2 Природа рождения слова

Теория. Роль речи в жизни человека. Искусство звучащего слова.

Практика. Комплекс упражнений. Возникновение необходимости в словах, когда мы их начинаем произносить.

2.3 Художественное чтение

Теория. Пауза, как игровой компонент актёра.

Практика. Работа с художественным произведением, конкурсным материалом, подготовка чтецов к мероприятиям, конкурсам.

3. Репетиции

Теория. Чтение пьес и выбор постановочного материала. Рождение замысла пьесы. Событийно действенный анализ. Разбор пьесы, художественного произведения.

Практика. Репетиция спектакля, концерта, подготовка конкурсной программы.

3.1 психотехника актёрского мастерства

Теория. Внимание и эмоции, как неотъемлемая часть актёрского мастерства.

Практика. Тренинги, этюды и игры на развитие умения овладевать и контролировать эмоции, освобождения от зажимов своего тела.

3.2 репетиции этюдным методом

Теория. Проблемная ситуация персонажа и способы решения.

Практика. Наблюдение актёра, актёрский этюд на заданную тему.

3.3 построение мизансцен и импровизация

Теория. Логика действий и предлагаемые обстоятельства.

Практика. Разыгрывание ситуаций в которых человек существует.

3.4 грим, костюм, реквизит

Теория. Грим, костюм, реквизит – помощники создания образа.

Практика. Изготовление костюма, реквизита. Характерный грим.

3.5 репетиции по картинам

Теория. Построение задач персонажам и цели их достижения.

Практика. Репетиции по картинам, эпизодам

4. Индивидуальные занятия

Теория. Ведущий, конференсье, чтец.

Практика. Подготовка чтецкого репертуара, работа с ведущими.

5. Концертная деятельность

Практика. Участие в городских, учрежденческих мероприятиях, праздниках микрорайона и конкурсах различного уровня.

6. Зачетные срезы знаний

Практика. Концерт, спектакль.

Методика обучения.

Данная программа обучения основам театрального искусства направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в каждом учащемся, на выражение его личного «Я».

Весь процесс обучения строится на использовании театральной педагогики – *технологии актерского мастерства*.

Все занятия направлены на развитие следующих качеств: наблюдательности, творческой фантазии и воображения, внимания и памяти, ассоциативного и образного мышления, чувства ритма, партнерских отношений в коллективе, умение формулировать свои мысли, умение донести свои идеи и ощущения до зрителя.

Обучение ведется согласно основным принципам педагогики искусства:

- от постановки творческой задачи до достижения творческого результата;
- вовлечение в творческий процесс всех учащихся;
- смена типа и ритма работы;
- создание высокой и устойчивой мотивации к обучению.

Методическое обеспечение рабочей программы.

Раздел 1.: Вводное занятие.

Форма занятия: занятие-беседа. Занятие закрепления и развития знаний, умений и навыков. Интегрированное занятие.

Технологии, приёмы, методы: иллюстративный, демонстрационный.

Техническое оснащение: DVD-плеер.

Дидактический материал: Инструкции «Правила техники безопасности»,

Формы подведения итогов: беседа, диспут.

Раздел 2.: Чтение художественных произведений.

Форма занятия: занятие изучения новых знаний. Занятие формирования знаний, умений и навыков. Занятие – репетиция.

Технологии, приёмы, методы: новые информационные технологии, технология личностно-ориентированного обучения;

- упражнения, диалог, устное изложение, беседа, анализ произведения, наблюдение;

- иллюстративный, демонстрационный, репродуктивный, словесный, практический методы.

Техническое оснащение, дидактический материал: Учебное пособие, наглядный материал. Тексты.

Формы подведения итогов: . Занятие – отчет.

Раздел 3.: Репетиции.

Форма занятия: репетиция. Занятие формирования знаний, умений и навыков. Занятие – игра. Построение этюдов.

Технологии, приёмы, методы: игровые технологии, новые информационные технологии, технология личностно-ориентированного обучения;

- игры, упражнения, диалог, устное изложение, беседа, анализ произведения, наблюдение, этюд;

- иллюстративный, демонстрационный, репродуктивный, словесный, практический методы.

Техническое оснащение, дидактический материал: Текст пьесы. Музыкальный центр. Реквизит, грим, костюмы, декорация.

Формы подведения итогов: . Занятие – отчет.

Раздел4.: Индивидуальные занятия.

Форма занятия: занятие – репетиция, занятие-беседа. Интегрированное. Комбинированное занятие. Занятие изучения новых знаний. Занятие формирования знаний, умений и навыков.

новые информационные технологии, технология личностно-ориентированного обучения;

- игры, упражнения, диалог, устное изложение, беседа, анализ произведения, наблюдение, этюд;

- иллюстративный, демонстрационный, репродуктивный, словесный, практический методы.

Техническое оснащение, дидактический материал: Текст пьесы. Музыкальный центр. Реквизит, грим, костюмы, декорация.

Формы подведения итогов: . Занятие – отчет.

Раздел5.: Концертная деятельность.

Форма занятия: занятие – выступление. Занятие формирования знаний, умений и навыков.

Техническое оснащение: Реквизит, грим, костюмы, декорация.

Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей.

Данная программа обучения основам театрального искусства направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в каждом ребенке, на выражение его личного «Я».

Весь процесс обучения строится на использовании театральной педагогики – *технологии актерского мастерства*, сочетающей комплекс специальных упражнений, театральных игр, адаптированных для занятий с детьми. В основе адаптации лежит принцип действенного освоения материала через постановку увлекательных творческих задач.

При подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого-возрастные особенности детей.

Эффективность методов-приёмов в разнообразии и многообразии, в неожиданных комбинационных сочетаниях, в органичном переплетении, в их комплексном воздействии с активным включением в работу как можно большего числа анализаторов-рецепторов ребенка. Тогда они задействуют, возбуждают наибольшее количество мыслей, чувств и эмоций, тем самым творчески иницируя, активизируя его к самостоятельным поступкам-действиям.

Наглядный метод:

- образный показ педагога;
- подражание образам окружающей действительности;
- приём тактильно-мышечной наглядности;
- наглядно-слуховой приём;
- демонстрация эмоционально-мимических навыков.

Словесный метод:

- рассказ;
- объяснение;
- инструкция;
- лекция;
- беседа;
- анализ и обсуждение.
- словесный комментарий педагога по ходу репетиции, показа этда;

Практический метод:

- игровой приём;
- детское «сотворчество»;
- использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор;
- комплексный приём обучения;
- импровизация.

Психолого-педагогический метод:

- приём педагогического наблюдения;
- проблемного обучения и воспитания;
- прием воспитания подсознательной деятельности;
- прием контрастного чередования психофизических нагрузок и восстановительного отдыха (релаксация).

В процессе обучения должны быть решены следующие проблемы:

- ✓ раскрепощение, снятие зажимов, комплексов;
- ✓ раскрытие возможностей, способностей и талантов самого ребенка;
- ✓ обеспечение обучающихся всевозможными средствами для раскрытия способностей.

Это значит, что все занятия должны быть направлены на развитие следующих качеств: наблюдательности, творческой фантазии и воображения, внимания и памяти, ассоциативного и образного мышления, чувства ритма, партнерских отношений в коллективе, умение формулировать свои мысли, умение донести свои идеи и ощущения до зрителя.

Обучение ведется согласно основным принципам педагогики искусства:

- от постановки творческой задачи до достижения творческого результата;
- вовлечение в творческий процесс всех учеников;
- смена типа и ритма работы;
- от простого к сложному;
- создание высокой и устойчивой мотивации к обучению.

При реализации программы используются следующие педагогические **технологии:**

- ***Игровые (П.И. Пидкасистый, Д.Е. Эльконин)***

Обладают средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность обучающихся. В программу включены игры-театрализации, дидактические, подвижные и другие виды игр.

- ***Технология личностно ориентированного развивающего обучения***

сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная деятельность ребенка).

Цель этой технологии – максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей обучающихся на основе имеющегося у них опыта жизнедеятельности, а не формирования заранее данных.

- ***Коммуникативная технология обучения (Н. Лозанов, Е.И. Пассов, В.Л. Скалкин и др.)***

Главное в технологии – речевая направленность обучения через общение. Особенностью этого подхода является то, что обучающийся становится на какое-то время автором точки зрения по обсуждаемому вопросу. У него формируется умение высказывать свое мнение, понимать, принимать или отвергать чужое мнение, осуществлять конструктивную критику, искать позиции, объединяющие различные точки зрения.

- ***Технология коллективного творческого воспитания (И.П. Иванов),***

которая построена на принципах:

- приоритет успешности, талантливости обучающихся;
- учет субъективности личности ребенка;
- приоритет эстетических ценностей (доброта, любовь и др.);
- гуманизация;
- сотрудничество, партнерство;
- групповое влияние на индивидуальные способности личности;
- коллективная и общественная значимость деятельности.

Дидактический материал:

- таблицы дифференциации мышц языка при произношении;

- таблицы с орфоэпическим разбором звучания гласных в слове;
- иллюстрации картин жанрового содержания;
- произведения писателей, поэтов;
- пьесы современных драматургов и классиков;
- фонотека классической и современной музыки, а так же с разными детскими песнями и песнями эстрадных исполнителей для создания сценической атмосферы.

Для успешной реализации программы необходимо:

1. Помещение для проведения занятий и репетиций.
2. Камерная сцена.
3. Техническое оснащение:
 - Музыкальный центр;
 - Фонотека;
 - Ширмы;
 - Мебель для выгородки;
 - Реквизит.

Список литературы:

1. Березкина-Орлова В.Б., М.А. Баскакова «Телесно - ориентированная психотехника актёра». СПб.: Речь, 2009.
2. Гиппиус С.В. «Гимнастика чувств», М., «Просвещение» 1958
3. Гладков А. «Мейерхольд». «ВТО». М., 1990.
4. Градова К. «Театральный костюм» СТД РСФСР // М, 1987.
5. Грачева Л. А. «Тренинг внутренней свободы» СПб.: Речь, 2003.
6. Ден ОКоннор «Как помочь молодому таланту», Ростов – на – Дону, «Феникс», 2007
7. Дереклеева Н.И. «Игры, тренинги, здоровье», М., «ВАКО», 2007
8. Джеймс Бреннан «Дети на сцене», Ростов на Дону, «Феникс», 2007
9. Кипнис Михаил. «Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером», АСТ МОСКВА, 2012
- 10.Кнебель М.О. «Поэзия педагогики», М., «Просвещение», 1976
- 11.Максимова В. «... и рождается чудо спектакля» Просвещение // М, 1980.
- 12.Михаил Чехов «Путь актёра», М., «Хранитель», 2007
- 13.Мочалов Ю. «Не мечтай о театре в слепую» Искусство // М, 1987.
- 14.Немешаев В. «О творческом волнении, его преодолении и результате» Издательство «ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК». Санкт-Петербург, 2011
- 15.Станиславский К.С. «Работа актёра над собой», М., «Просвещение», 1956.
- 16.Феофанова И.А. «Дни Железных дровосеков», или Как бороться с зажимом АСТ МОСКВА, 2012