

Департамент образования и науки Костромской области
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Шарьинский политехнический техникум Костромской области»

**Дополнительная общеобразовательная программа
художественно-эстетической направленности
театральной студии «БраВо»**

Возраст студентов: 15-18 лет

Срок реализации программы: 18 месяцев

Автор-составитель:
ВЕРШИННИНА О.В.

2023-2024, 2024-2025 уч. годы

Пояснительная записка

Театр – это всеобъемлющая форма искусства, требующая максимальной разносторонней одаренности. Театр совмещает различные виды искусства: музыкальное оформление – музыка, декорации – живопись, пьеса – литература. Театр – как и всякий другой вид искусства, обладает безграничными возможностями для экспериментирования и творчества. Таким образом, дополнительная образовательная программа театральной студии "БраВО!" по направленности художественно – эстетическая, которая направлена на развитие художественно - эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. В основу программы положены ведущие методологические принципы современной педагогики и психологии: системный подход, личностный подход, деятельностный подход, полусубъектный подход, культурологический подход. Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. У студентов происходит развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия искусства на человека происходит благодаря целостному переживанию и осмыслению в искусстве явлений жизни. Через это целостное переживание искусство формирует личность в целом, охватывая весь духовный мир человека. В основе формирования способности к театральному анализу лежат два главных вида деятельности обучающихся: это творческая практика и изучение теории. Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде всего, их системностью, ведущим, структурообразующим элементом который является театральное мастерство. В программе театральной студии «БраВО!» предлагаются следующие **формы работы**: практические занятия; общественные мероприятия; концерты; групповые занятия. Театральная студия «БраВО!» в техникуме, является предметом дополнительного образования, преследующая следующую цель.

Цель: Развитие творческих способностей обучающихся средствами театрального искусства.

Задачи программы:

Развивающие задачи:

- Развитие творческих способностей, воображения, фантазии, самостоятельного мышления обучающихся;
- развитие коммуникативных навыков;
- развитие речевого аппарата;
- развитие навыков публичного выступления

Воспитательные задачи:

- Воспитание зрительской культуры;
- воспитание национальной гордости через знакомство с народными обычаями, обрядами;
- формирование навыков работы в коллективе.

Образовательные задачи:

- Формирование знаний, умений и навыков актерского мастерства;
- формирование знаний, умений и навыков по сценической речи;
- формирование навыков сценического действия и навыков основ драматизации.
- формировать целостное представление об искусстве;
- сформировать навыки творческой деятельности;
- сформировать и расширить представления о понятиях общих и разных видов искусства;
- сформировать навыки и умения в области актерского мастерства; работать над повышением уровня исполнительского мастерства;
- уметь применять на практике полученные знания.

Особенность программы заключена в том, что педагог, отталкиваясь от конкретного содержания занятия, сам творит каждое занятие, программа должна рассматриваться не как неукоснительные требования, а как рекомендации. Программа играет роль общего ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но педагог имеет возможность сам конструировать своё занятие, исходя из индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся.

Организация работы театральной студии. Программа ориентирована на студентов в возрасте 15-18 лет. Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа.

В результате освоения программы обучающиеся должны:

- 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.

Главным критерием в оценке деятельности участника театрального объединения является его творческое проявление в процессе воплощения на сцене конкретного задания: исполнения роли в спектакле, участие в

литературно-поэтической композиции или выступление в качестве ведущего концертной программы. Одной из форм контроля является участие в мероприятиях техникума окружных и городских творческих конкурсах.

Методы работы:

- Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постигнуть увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Студенты учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Студенты приносят элементы своих идеи, 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 студентов, позволяет реализовать возможности студентов в данных областях деятельности.
- Важной формой занятий данной студии являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, 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 студентов 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 детей.
- Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме.

ЭТАПЫ РАБОТЫ:

1 этап ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕЛИ:

1. Ознакомить студентов с содержанием произведения-пьесы
2. Выявить персонажей пьесы и обсудить характеры
3. Распределение ролей между студентами

2 этап РЕПЕТИЦИОННЫЙ

ЦЕЛИ:

1. Научить студентов репетировать пьесу по ролям
2. Ввести понятие «Мизансцена», научить запоминать текст.
3. Развивать навыки слаженной работы, учить соблюдать основные «законы сцены».

3 этап ЗАВЕРШАЮЩИЙ

ЦЕЛИ:

1. Научить студентов соединять мизансцены спектакля воедино
2. Научить чувствовать ритм спектакля.
3. Воспитывать дисциплину в процессе подготовки спектакля и демонстрации
4. Активизировать мыслительный и эмоциональный настрой студентов

4 этап ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

ЦЕЛИ: Выявить временные характеристики спектакля, художественно его отредактировать.

5 этап ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ

6 этап ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Алгоритм работы над пьесой.

- Выбор пьесы, обсуждение её со студентами
- Деление пьесы на эпизоды и пересказ их студентами.
- Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместно со студентами эскизов декораций и костюмов.
- Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей.
- Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно условна), с музыкальным оформлением.
- Репетиция всей пьесы целиком.

- Премьера.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

-Музыкальный пульт;

-музыкальная фонотека;

-костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок;

-элементы костюмов для создания образов;

- микрофоны,

- колонки,

- ноутбук.

Формы контроля

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

- входящий – определить творческий потенциал
- промежуточный – определить уровень знаний театральных понятий
- итоговый – открытые занятия, спектакли, конкурсы

Учебно-тематический план 1 года обучения

Тема занятия, вид работы	Кол-во часов всего	теория	практика
Вводное занятие: знакомство , ознакомление с правилами техники безопасности. Задачи и особенности занятий в театральном кружке, коллективе. Диагностика творческих способностей студентов	2	2	
1 Культура и техника речи	2	1	1
1.1.Сценическая речь и ее задачи. Формирование четкой грамотной речи Упражнения и игры на артикуляцию, дикцию..	2	1	1
1.2 . Культура и техника речи. Диалог актеров. Работа над интонацией. Речь в движении	2	1	1
1.3 Знаки препинания. Логические паузы Логическое ударение.	2	1	1
2. Театральная игра.	2	2	1
2.1 Театральная игра. Действие как главное выразительное средство актерского искусства.	2	1	1

Простейшие упражнения и игры.			
2.2. Упражнения и этюды. Правила нахождения актера на сцене.	2		2
3. Работа над театральной литературно-музыкальной композицией «Хочу другую маму» ко дню матери»	34	2	32
3.1. Знакомство с текстом, распределение ролей, подбор музыкального сопровождения	2	2	
3.2. Репетиции отдельных сцен	18		18
3.3. Общие репетиции с музыкальным оформлением	4		4
3.4. Подбор костюмов, декораций, реквизита	4		4
3.5. Генеральная репетиция	2		2
3.6. выступление	2		2
3.7. Чаепитие с обсуждением выступления. Театральные игры	2		
4. Работа над спектаклем по пьесе «Новогодний кастинг»	79	4	79
4.1. Знакомство с текстом, распределение ролей, подбор музыкального сопровождения	4	4	
4.2.. Репетиции отдельных сцен	60		60
4.3. Общие репетиции с музыкальным оформлением	5		5
4.4. Подбор костюмов, декораций, реквизита	4		4
4.5. Генеральная репетиция	4		4
4.6. Выступление. Премьера.	2		2
5. Работа над спектаклем «Как богатырши любовь нашли»	79		79
5.1 Знакомство с текстом, распределение ролей, подбор музыкального сопровождения	4	4	
5.2. Репетиция отдельных сцен	60		60
5.3. Общие репетиции с музыкальным оформлением	5		5
5.4. Подбор костюмов, декораций, реквизита	4		4
5.5. Генеральная репетиция	4		4
5.6. Выступление. Премьера.	2		2
6. Работа над спектаклем, посвященному Дню Победы «Война. Победа. Память»	22		
6.1. Знакомство с текстом, распределение ролей, подбор музыкального сопровождения его сценическое воплощение	2	2	
6.2. Репетиции	12		12
6.3. Подбор костюмов, декораций, реквизита	2		2
6.4. Генеральная репетиция	2		2
6.5. Выступление. Премьера.	2		2
7. Итоговое занятие. Чего достигли, чему научились. Анализ работы	2	1	1
Итого: 216			

Учебно-тематический план на 2 год обучения

Тема занятия, вид работы	Кол-во часов всего	теория	практика
Вводное занятие: знакомство , ознакомление с правилами техники безопасности. Задачи и особенности занятий в театральном кружке, коллективе. Диагностика творческих способностей воспитанников	2	2	
1 Культура и техника речи	2	1	1
1.1.Сценическая речь и ее задачи. Формирование четкой грамотной речи Упражнения и игры на артикуляцию, дикцию..	2	1	1
1.2 . Культура и техника речи. Диалог актеров. Работа над интонацией. Речь в движении	2	1	1
1.3 Знаки препинания. Логические паузы Логическое ударение.	2	1	1
2. Театральная игра.	2	2	1
2.1 Театральная игра. Действие как главное выразительное средство актерского искусства. Простейшие упражнения и игры.	2	1	1
2.2. Упражнения и этюды. Правила нахождения актера на сцене.	2		2
3. Работа над театральной литературно-музыкальной композицией ко дню матери	34	2	32
3.1. Знакомство с текстом, распределение ролей, подбор музыкального сопровождения	2	2	
3.2. Репетиции отдельных сцен	18		18
3.3 Общие репетиции с музыкальным оформлением	4		4
3.4. Подбор костюмов, декораций, реквизита	4		4
3.5. Генеральная репетиция	2		2
3.6. выступление	2		2
3.7. Чаепитие с обсуждением выступления. Театральные игры	2		
4.Работа над спектаклем по пьесе «Новогоднее приключение»	79	4	79
4.1. Знакомство с текстом, распределение ролей, подбор музыкального сопровождения	4	4	
4.2.. Репетиции отдельных сцен	60		60
4.3. Общие репетиции с музыкальным оформлением	5		5
4.4. Подбор костюмов, декораций, реквизита	4		4
4.5. Генеральная репетиция	4		4
4.6. Выступление. Премьера.	2		2
5.Работа над спектаклем ко Дню открытых дверей «Там, на неведомых дорожках...»	79		79
5.1 Знакомство с текстом, распределение ролей, подбор музыкального сопровождения	4	4	
5.2. Репетиция отдельных сцен	60		60

5.3. Общие репетиции с музыкальным оформлением	5		5
5.4. Подбор костюмов, декораций, реквизита	4		4
5.5. Генеральная репетиция	4		4
5.6. Выступление. Премьера.	2		2

6. Работа над спектаклем, посвященному Дню Победы

«Опалённые войной»

22

6.1. Знакомство с текстом, распределение ролей, подбор музыкального сопровождения его сценическое воплощение	2	2	
6.2. Репетиции	12		12
6.3. Подбор костюмов, декораций, реквизита	2		2
6.4. Генеральная репетиция	2		2
6.5. Выступление. Премьера.	2		2
7. Итоговое занятие. Чего достигли, чему научились. Анализ работы	2	1	1
Итого: 216			

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- различать произведения по жанру, делать разбор прозаического и поэтического текстов;
- освоить базовые основы актёрского мастерства, пластики и сценической речи через упражнения и тренинги; навыки сценического воплощения через процесс создания художественного образа;
- ориентироваться в сценическом пространстве
- взаимодействовать на сценической площадке с партнёрами;
- освоить основные этапы развития театрального искусства;
- освоить основные исторические периоды развития русского театра.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с другими членами коллектива и взрослыми;
- приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности;
- развитие навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
- уважительное отношение к истории страны, ее прошлым и современным достижениям
- адекватная самооценка в рамках профиля деятельности;
- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- приобретение навыков самоконтроля;
- понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем
- планирование своих действий на всех этапах работы;
- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности, умение самостоятельно исправить недочеты и ошибки;
- умение самостоятельно анализировать итог сделанной работы.
- стремиться к совершенствованию результатов в выбранном профиле деятельности;
- освоить теоретические основы актерского мастерства;
- освоить технику преодоления мышечных и психологических зажимов при выходе на публику;

- применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях в самостоятельной работе над ролью;
- освоить сведения об истории театра, особенностях театра как вида искусства, видах театров, понятиях стиля и жанра в театральном искусстве;
- познакомиться с творчеством выдающихся деятелей театра (режиссеров, актеров, драматургов) и историческими фактами;
- освоить специальные термины, применяемые в театральном искусстве,
- освоить технику нанесения разных видов грима разнохарактерных персонажей, приемы поведения при использовании различных костюмов;
- ; ■ расширить кругозор в области литературы, познакомиться с творчеством поэтов и писателей изучаемых художественных произведений;
- расширить кругозора в области истории, изучить эпохи произведения (быт, костюм, нормы поведения);
- вдумчиво работать над ролью;
- выражать разнообразные эмоциональные состояния;
- организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и сверстниками;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.
- разрешать творческие конфликты на основе учета интересов всех участников школьного театра\