

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
«Борский государственный техникум»

Дополнительная общеобразовательная программа
студенческого любительского
театра «Созвездие»

Руководитель: педагог-организатор
Кофанова Людмила Валерьевна

Борское
2022

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.

Дополнительная общеобразовательная программа студенческого любительского театра «Созвездие» 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.

Новизна программы состоит в том, что большая роль, в формировании художественных способностей обучающихся отводится регулярному тренингу, который проводится на каждом этапе освоения программы.

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 обучающихся 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 студенческого любительского театра «Созвездие» предлагаются следующие формы работы:

- практические занятия;
- теоретические занятия;
- групповые занятия;
- индивидуальные занятия;
- общественные мероприятия;
- концерты.

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 темы, 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 свой урок, исходя из индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся. При составлении этой программы, за основу была взята авторская программа Сиваченко О.А «Театр, где играют дети» и наполнена своим материалом.

Организация работы любительского студенческого театра.

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 15-22 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа. По необходимости, на усмотрение руководителя, рабочая программа может корректироваться и дополняться.

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 любительского студенческого театра 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.

Учебно-тематический план

№ п/п	Тема занятий	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
Раздел 1. Театральная азбука				
1	Вводный урок	2	0	10
2	Давайте познакомимся	1	3	
3	Что такое театр?	2	2	
Раздел 2. Сценическая культура				
1	Театральный этикет	2	2	4
Раздел 3. Органичность поведения				
1	Невербальное общение актера со зрителями	4	6	10
Раздел 4. Техника речи				
1	Работа с голосом на сцене	1	11	49
2	Работа над сценическим голосом	2	10	
3	Дикция	2	10	
4	Работа над выразительностью речи	6	14	
5	Знакомство с основами риторики	0	4	
Раздел 5. Художественное слово				
1	Художественное чтение	2	3	10
2	Разнообразие художественных приёмов	1	4	
Раздел 6. Актёрское мастерство				
1	Значение поведения в актерском искусстве	8	16	44
2	Идейно - тематический анализ произведения	1	5	
3	Разработка сценариев	4	10	
Раздел 7. Релаксация				
1	Приёмы релаксации	0	3	6
2	Приёмы борьбы со страхом на сцене	0	3	
Итого		38	106	144

Содержание программы

Раздел 1 Театральная азбука (10 ч.)

Тема 1. Вводный урок: Цели и задачи объединения. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с планом. Выборы актива студии. (2 ч.)

Тема 2. Давайте познакомимся: игры и тренинги на знакомство, сближение коллектива.(4 ч.)

Тема 3. Что такое театр?: Виды театра. Изучение театральной терминологии. Название элементов убранства сцены и зрительного зала. (4 ч.)

Раздел 2 Сценическая культура (4 ч.)

Тема 1. Театральный этикет: Правила поведения в театре. Правила поведения на сцене. Правила поведения в зрительном зале.

Раздел 3 Органичность поведения (10 ч.)

Тема 1. Невербальное общение актера со зрителем: Игра «Крокодил». Виды жестов. Виды мимики. Виды эмоций. Пантомима. Этюды на заданную тему.

Раздел 4 Техника речи (60 ч.)

Тема 1. Работа с голосом на сцене: Монологи. Стихи. Отрывки. Сценарии. (12 ч.)

Тема 2. Работа над сценическим голосом: Динамика. Интонация. Эмоциональная окраска голоса. (12 ч.)

Тема 3. Дикция: Артикуляционная гимнастика. Чистоговорки. Скороговорки. Дыхательные упражнения. Звукоподражательные упражнения. (12 ч)

Тема 4. Работа над выразительностью речи: Упражнения для отработки правильной артикуляции и дикции. Упражнения для развития гибкости голоса (умения говорить громче - тише, выше – ниже). Упражнения для постановки нужной скорости чтения, а также совершенствования чувства темпа и ритма. Упражнения для усвоения норм культуры произношения. Упражнения на развитие логической выразительности. (20 ч.)

Тема 5. Знакомство с основами риторики: Упражнение «Алфавит». Упражнение «Нарисуй предметы». Упражнение «Рассказ на свободную тему». Чтение текста. Передача смысла. Конкурс ораторов. (12 ч.)

Раздел 5 Художественное слово (10 ч.)

Тема 1. Художественное чтение: Изучение русской классики. Чтение произведений.(5 ч.)

Тема 2. Разнообразие художественных приёмов: Чтение рассказов с приёмами (Ирония, Пафос, Сарказм). (5 ч.)

Раздел 6 Актёрское мастерство (44 ч.)

Тема 1. Значение поведения в актёрском искусстве: Что такое «актёрская фантазия и воображение». Возможности актёра «превращать», преобразовать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнёров.

Выразительность действий по наблюдениям в жизни, этюдах, художественной литературе, кино и театральном искусстве, живописи.

Тренинги на внимание. Тренинги на воображение. Тренинги на освобождение мышц. Навыки пантомимы. Выразительное чтение.

Сценический этюд.(24 ч.)

Тема 2. Идеино – тематический анализ

произведения: Прослушивание записей выступления профессиональных артистов.(6 ч)

Тема 3. Разработка сценариев: Театрализация. Репетиционная деятельность. Сценарий и правила работы с ним. Разучивание постановочного материала.(14 ч.)

Раздел 7 Релаксация (6 ч.)

Тема 1. Приёмы релаксации: Дышим, чтобы расслабиться и успокоиться.

Прогрессивная мышечная релаксация. Умиротворяющая визуализация.

Стимуляция альфа и тета уровней с использованием аудиопрограмм. Входим в альфа - состояние сознания самостоятельно. (3 ч.)

Тема 2. Приёмы борьбы со страхом сцене: Причины. Методы. Советы. (3 ч.)

Методы отслеживания результативности

Результативность данной программы проверяется через проведение открытых встреч-показов, показательных выступлений, премьерных спектаклей — результатов событийного социокультурного проекта, где обучающиеся могут продемонстрировать свое театральное мастерство, исполнительские навыки, а так же художественно-творческие умения и навыки в оформлении спектакля.

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной программой в форме педагогического наблюдения и результатам показа этюдов и миниатюр, выполнения специальных игр и упражнений.

Также оценивается участие в общеобразовательных мероприятиях.Одной из форм контроля является участие в мероприятиях техникума, районных и окружных творческих конкурсах. Высшая оценка для участника

- получение призового места.

Материально-техническое обеспечение

1. Кабинет для практической художественно-творческой деятельности (столы, стулья, маркерная доска, необходимый набор материалов и инструментов для творчества)
2. Лаборатория — костюмерная (стеллажи и вешалки, костюмы,реквизит, декорации)
3. Примерная (зеркала, стойка-вешалка, скамья, необходимый набор для грима)
4. Зрительный зал (зал для репетиций, кресла, стулья для зрителей, затемнение на окна)
5. Сцена (занавес, задник, консоль или иные крепления)
- 6.Технические средства (звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура, световое оборудование)

Список литературы для педагога

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
6. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.
10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007.
11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
16. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога.- М.: Социум, 2000.
18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
19. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
21. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
22. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

Список рекомендуемой литературы для студентов

1. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005.
2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004.
3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006.
4. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003.

5. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005.
6. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002. 15
7. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994.
8. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994.
9. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004.
10. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001