

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АМВРОСИЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа

Т.А. Лихачева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

студенческого театра
«ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«АМВРОСИЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Амвросиевка, 2023

Оглавление

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	4
1.1. Цели и задачи программы	4
1.2. Планируемые результаты.....	5
Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	7
2.1. Общее содержание программы	7
2.2. Разделы программы и темы	7
2.4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕАТРА «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».....	11
Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Развитие художественно-творческих способностей личности была и остается одной из актуальных проблем педагогики и психологии. Особенно эта проблема обостряется в сложные критические периоды жизни общества, когда наиболее остро ощущается необходимость в творческих личностях, способных самостоятельно, по-новому разрешать возникшие трудности. Развитие творческой личности не представляется возможным без использования такого эффективного средства воспитания как художественное творчество.

Особое место в художественном творчестве занимает театр, способный приобщить к общечеловеческим духовным ценностям и сформировать творческое отношение к действительности, являясь средством и способом самопознания, самораскрытия и самореализации.

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя.

Введение преподавания театрального искусства эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. Сплочение коллектива, расширение культурного диапазона студентов, повышение культуры поведения – всё это возможно осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях. Театральное творчество не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры.

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи программы

Цель

Воспитание целостной, всесторонне развитой личности, способной творчески мыслить, эффективно общаться, индивидуально развиваться. Воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением.

Задачи

- Развивать и реализовывать творческие возможности обучающихся.
- Развивать познавательную сферу (мышление, речь, память, воображение).
- Воспитывать культуру речи, формировать навыки дикции, мимики и пластики.
- Развивать умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на его эмоциональное состояние.
- Формировать умения студентов взаимодействовать друг с другом на сцене и в реальной жизни.
- Способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала студента.
- Через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные сведения о ней.
- Научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе.

Отличительными особенностями и **новизной программы** является:

- **деятельностный** подход к воспитанию и развитию студента средствами театра. Обучающийся выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника. На практике узнаёт о том, что актёр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент;
- **принцип междисциплинарной интеграции** – применим к смежным наукам (уроки литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика);
- **принцип креативности** – предполагает максимальную ориентацию на творчество обучающегося, на развитие его психофизических ощущений, раскрытие личности.

1.2. Планируемые результаты

Образовательные:

Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра.

Раскрывать творческие возможности студентов, дать возможность реализации этих возможностей.

Знакомить студентов с театральной терминологией; видами театрального искусства; с устройством зрительного зала и сцены.

Развивающие:

Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность средствами театрального искусства.

Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие основные чувства.

Развивать умение согласовывать свои действия с другими обучающимся.

Развивать чувство ритма и координацию движения.

Развивать речевое дыхание и артикуляцию.

Развивать дикцию на материале скороговорок и стихов.

Воспитательные:

Помочь обучающимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».

Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость в жизни и в искусстве.

Воспитывать культуру поведения в театре.

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками.

Изучение данного курса позволит обучающимся получить общее представление о театре, овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской культуры, получить опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра, научиться выражать свои впечатления в рисунках.

1.3. Формы и методы работы

Форма занятий – групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с участниками конкретного представления для отработки дикции, мезансцены. Основными формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли и праздники.

Постановка сценок к конкретным мероприятиям, инсценировка сценариев праздников в колледже, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, – все это направлено на приобщение обучающихся к театральному искусству и мастерству.

Продвигаясь от простого к сложному, обучающиеся смогут постигнуть увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке ребята учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Ребята учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Обучающиеся привносят 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 обучающихся, позволяет реализовать возможности ребят в данных областях деятельности.

Беседы о театре знакомят ребят 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 студентов.

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.

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная заинтересованность студента, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность обучающихся, позволяет реализовать возможности студентов в данных областях деятельности.

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у обучающихся художественного вкуса и эстетического отношения к действительности.

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Общее содержание программы

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте процесс образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности обучающегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.

Государство и общество ставят перед педагогами следующие задачи: создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную деятельность и учитывающую историко-культурную, этническую и региональную специфику; формирование активной деятельностной позиции; выстраивание социального партнерства школы с семьей.

Большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, как дополнительной среды развития студента.

Студенческий театр «Другая реальность» является предметом внеурочной деятельности. Наравне с основными предметами образования он способствует развитию и раскрытию творческих способностей обучающихся, всестороннему развитию личности, формирует навыки коллективного общения, прививает интерес к искусству, развивает эстетический вкус. Занятия курса воспитывают понимающего, умного, воспитанного, театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, творческим мышлением, широким кругозором, собственным мнением.

2.2. Разделы программы и темы

Тема «Пластичность»

«Пластичность» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей студента, пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.

Формы – театрализованные упражнения перед зеркалом, конкурс «Пластические загадки».

□ **Тема «Речевая гимнастика»**

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В отличие от бытовой речи речь учителя, лектора, актера должна отличаться дикционной частотой, четкостью, разборчивостью, а также строгим соблюдением орфоэпических норм, правил литературного произношения и ударения.

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса.

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно актер, исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать.

Формы – этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. Например, остановить товарища, прохожего, который идет, не замечая препятствия (вырыта яма, поднят асфальт); попросить у незнакомого человека монету для телефона-автомата. Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на него (краткий диалог) и т.д.

□ **Тема «Развитие речи»**

В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Студенты учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе он проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. У студентов обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса.

Формы -групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения.

□ **Тема «Фольклор»**

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица расширяют неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, песнями, играми. А также пословицами, дразнилками, считалками.

Формы –импровизация игр, хороводов, сказок, КВН.

□ Тема «Театр»

Раздел «Театр» - призван познакомить обучающихся с театром как видом искусства; дать понятие, что даёт театральное искусство в формировании личности. Он включает в себя беседы, экскурсии в театр, в костюмерную, видео просмотры и аудио прослушивание, участие студентов в этюдах, представление своих работ по темам бесед. Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - искусство коллективное, спектакль – результат творческого труда многих людей различных профессий. Уважение к их труду, культура поведения в театре.

Раздел предусматривает не столько приобретение студентом профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.

Формы – экскурсии, постановка спектакля.

□ Тема «Творчество»

В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Студенты учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе студент проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать у ребят интерес работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У студентов формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса.

Формы – творческие игры, конкурсы.

□ Тема «Постановка спектакля»

«Постановка спектакля» – является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает в себя работу с отрывками и постановку спектаклей. Возможно проявление творчества студентов: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального сопровождения спектакля, создание эскизов костюмов и декораций.

Формы – предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью увлечь студентов, помочь им уловить основной смысл произведения.

Обмен впечатлениями. Пересказ студентами сюжета пьесы с целью выявления основной темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев.

Коллективное разучивание реплик. От формирования целостного эмоционального состояния следует переходить к более детальному анализу ролей.

Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы (по событиям); разбор текста по линии действий и последовательности этих действий для каждого персонажа, а в данном эпизоде.

По итогам кастинга на лучшие актерские способности выбираются главные исполнители. Воспроизведение разобранного события в действии на сценической площадке. Разбор достоинств и недостатков.

Коллективно выполняются эскизы декораций, костюмов, их изготовление.

Индивидуальная подготовка главных исполнителей.

Повторное обращение к тексту пьесы.

Прогонные и генеральные репетиции, выступление.

Важна и непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, программ, билетов, подготовка и проверка оформления, выделение ответственных за декорации, реквизит, костюмы, за свет, музыкальное сопровождение.

Темы разделов программы повторяются на каждом курсе, но при различном количестве часов, отведенных на изучение раздела. Изучение тем происходит на различном уровне сложности, с разным объемом информации, подбором творческих заданий. С каждым годом обучения наблюдается углубление познания.

Большая роль в курсе студенческого театра «Другая реальность» отводится регулярному тренингу, который проводится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

Тренинг пробуждает творческую фантазию и произвольность приспособления к сценической условности.

Конструирование занятий предоставляется преподавателю. Педагог организует занятие исходя из индивидуальных возможностей и особенностей студентов, место расположения колледжа от профессионального театра, материальной базы и ряда других факторов.

Курс студенческого театра «Другая реальность» выполняет познавательную, воспитательную и развивающую функции. С учетом этих функций формируем цели и задачи.

2.4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕАТРА «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

№	Тема занятия	Часы	Дата
1	Театральная игра. Знакомство с разделами программы «Художественное слово». Игра «Снежный ком».	2	
2	Ритмопластика. Свободная импровизация. Игры. Жесты. Двигательные способности: ловкость, подвижность. Упражнения в попеременном напряжении и расслаблении основных групп мышц. Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»).	2	
3	Культура и техника речи. Речевое дыхание, правильная артикуляция, дикция, четкое произношение слов. Игры по развитию внимания: «Имена», «Цвета», «Краски». «Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты». «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица».	2	
4	Основы театральной культуры. Виды театрального искусства: драматические, музыкальные (опера, балет, оперетта) и кукольный театр Техника грима.	2	
5	Театральная игра. Этюды на развитие творческого воображения	2	
6	Ритмопластика. Разнообразные жесты. Пластиковая импровизация. Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. Совершенствование осанки и походки.	2	
7	Культура и техника речи. Техника речи. Дыхание. Громкость. Тембр. Тренинг гласных звуков. Артикуляционная гимнастика. Зарядка для губ, языка.	2	
8	Основы театральной культуры. Знакомство с профессиями в театре. Сравнение старинных и современных кукол театра.	2	
9	Культура и техника речи. Работа над дикцией. Скороговорки.	2	
10	Основы театральной культуры. Чтение текста по ролям.	2	
11	Театральная игра. Сочинение этюдов по сказкам. Импровизация игры - драматизации на темы знакомых сказок.	2	

12	Ритмопластика. Пластическая импровизация. Музыкальные движения в образах героев. Выход героев на сцену и уход под музыку.	2	
13	Культура и техника речи. Работа над дикцией и произношением. Стихи и скороговорки.	2	
14	Театральная игра. Творческие игры со словами. Работа над скороговорками. Подготовка к конкурсу стихотворений.	2	
15	Культура и техника речи. Работа над дикцией и произношением. Русские фольклорные игры.	2	
16	Основы театральной культуры. Правила поведения на концерте, в театре, в музее. Молчанки.	2	
17	Ритмопластика. Свободная импровизация. Игры. Жесты. Двигательные способности: ловкость, подвижность. Упражнения в попеременном напряжении и расслаблении основных групп мышц.	2	
18	Культура и техника речи. Понятия «тон голоса», «речь», «общение». Специфика речевого общения.	2	
19	Основы театральной культуры. Просмотр детского мюзикла. Обсуждение. Сравнение с другими театральными жанрами.	2	
20	Театральная игра. Сочинение этюдов по сказкам. Импровизация игры – драматизации на темы знакомых сказок.	2	
21	Ритмопластика. Разнообразные жесты. Пластиковая импровизация.	2	
22	Культура и техника речи. Дикция. Русские народные игры. Скороговорки. Пословицы. Небылицы.	2	
23	Основы театральной культуры. Просмотр постановки театрального спектакля. Обсуждение.	2	
24	Театральная игра. Инсценировка небылиц. Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре: «Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень большая картина», «Абстрактная картина», «Натюрморт», «Пейзаж».	2	
25	Ритмопластика. Пантомима(вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить карандаш лезвием и т.п.)	2	

Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Методическая литература

1. Крамаренко О.К. «Театральная деятельность обучающихся как средство формирования творческой активности». М., 2003.
2. Крамаренко О.К. «Методические рекомендации учителям – руководителям театральных кружков». М., 2003.
3. Станиславский К.С. «Основы театрального искусства», М., 1992.
4. Стрельцова Л.Е., Тамарченко Н.Д. «Мастерская слова», М., 1994
5. Щепкин М.С. «Театр переживания». М., 1986.

Материально-техническое обеспечение

1. Компьютер, проектор, интерактивная доска или экран.
2. Музыкальная колонка.
3. Телевизор.
4. Микрофоны.
5. Костюмы для спектаклей.
6. Презентации.