

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по воспитательной работе
Овчур О.Л. Овчинникова
«1» 09 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор КОГПОБУ ВПМТ
О.М. Мельников
09 2023 г.

Рабочая программа
Студенческого театра «Театр для всех»

Срок реализации программы 1 год

Руководитель объединения:
Педагог-организатор
Суворова А.А.

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.

Программа Студенческого театра «Театр для всех» 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 осмыслинию 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 театра «Театр для всех» предлагаются следующие формы работы:

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

Студенческий театр «Театр для всех» в техникуме, является предметом дополнительного образования, преследующее следующую цель: развитие мотивации к познанию и творчеству, самостоятельности, инициативности и творческой активности студентов посредством соединения процесса обучения обучающихся с их творческой практикой.

Основные задачи студенческого театра:

- совершенствование системы эстетического воспитания и создание условий для реализации творческого потенциала, сохранения и приумножения нравственных, культурных, исторических, творческих традиций студенческого сообщества Техникума;

- создание условий для включения студентов Техникума в художественно-просветительскую социально значимую деятельность, улучшение условий организации и совершенствования содержания досуга студентов;

- ознакомление с основами: актёрское мастерство, сценическая речь, пластика, сценические движения, умения взаимодействовать с партнёром.

Особенность программы заключена в том, что педагог, отталкиваясь от конкретного содержания урока, 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.

Основные принципы программы

1. Использование большего разнообразия видов, форм обучения и воспитания.
2. От простого к сложному.
3. Личностно-ориентированный подход к подбору репертуара.
4. Практическая направленность программы в соответствии с планом воспитательной работы Техникума.

Формы и методы организации учебного процесса - развивающие упражнения и игры; беседа; рассказ; лекция; иллюстрирование; актерский тренинг; работа в малых группах; инсценирование миниатюр и других произведений; метод импровизации ситуаций; метод творческого поиска; подготовка концертных номеров; тренинг ведущего концертной программы; постановка спектаклей; выступление.

При работе над отдельными миниатюрами, сольными номерами и постановке полноценного спектакля проводятся как групповые, подгрупповые так и индивидуальные занятия.

В программу вводятся занятия по художественному оформлению сценического пространства, музыкальному оформлению миниатюр, концертных номеров и спектаклей, а так же по гриму. Изучение данного курса позволит участникам получить общие представление о театре, овладеть азами актерского мастерства, культурой сценической речи, ритмикой и пластикой, научиться пользоваться выразительными средствами в действии на сценической площадке, получить опыт перевоплощения и владения собой на

сцене и в публичной обстановке, воспитать в себе чувства коллективизма и ответственности.

Организация работы Студенческого театра.

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 15-20 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения, но обучение может продолжаться и в течении 2 лет. Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа. Основная группа коллектива состоит из 12-15 человек. 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 областных и городских творческих конкурсах. Высшая оценка для участника - получение призового места.

Учебно-тематический план

№	Темы занятий	Количество о часов	Теория	Практика	Формы аттестации/ контроль по разделам
Раздел 1. Театральная азбука					
1.	1. Вводное занятие.	2	2	-	Знакомство. Правила поведения, инструктаж
2.	Тренинг «Давайте познакомимся»	2	-	2	Давайте познакомимся: игры и тренинги на знакомство, сближение коллектива.
3.	Что такое театр?	2	1	1	Виды театра. Изучение театральной терминологии. Название элементов убранства сцены и зрительного зала.

Раздел 2 Сценическая культура					
4.	Театральный этикет.	2	2	-	Правила поведения в театре. Правила поведения на сцене. Правила поведения в зрительном зале.
Раздел 3 Органичность поведения					
5.	Невербальное общение актера со зрителем:	4	2	2	Игра «Крокодил». Виды жестов. Виды мимики. Виды эмоций. Пантомима. Этюды на заданную тему.
Раздел 4 Техника речи					
6.	Работа с голосом на сцене: Монологи. Стихи. Отрывки. Сценарии.	2	-	2	
7.	Работа над сценическим голосом: Динамика. Интонация. Эмоциональная окраска голоса.	2	1	1	
8.	Дикция: Артикуляционная гимнастика. Чистоговорки. Скороговорки. Дыхательные упражнения. Звукоподражательные упражнения.	2	1	1	
9.	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.	4	2	2	

10	Знакомство с основами риторики: Упражнение «Алфавит». Упражнение «Нарисуй предметы». Упражнение «Рассказ на свободную тему». Чтение текста. Передача смысла. Конкурс ораторов.	6	2	4	
Раздел 5. Художественное слово					
11	Художественное чтение.	2	-	2	
12	Разнообразие художественных приёмов	4	2	2	
Раздел 6. Актёрское мастерство					
13	Значение поведения в актерском искусстве	6	2	4	
Раздел 7. Отдых нужен всем					
14	Приёмы релаксации	4	2	2	
15	Приёмы борьбы со страхом на сцене	6	2	4	
Раздел 8. Сценический этюд					
16	Идейно - тематический анализ произведения	6	6	-	
17	Разработка сценария. Театрализация. Репетиционная деятельность. Сценарий и правила работы с ним. Разучивание постановочного материала.	10	-	10	
Итог		66	27	39	

Содержание программы

Раздел 1 Театральная азбука (6 ч.)

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

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

Тема 3. Что такое театр?: Виды театра. Изучение театральной терминологии. Название элементов убранства сцены и зрительного зала. (2 ч.)

Раздел 2 Сценическая культура (2 ч.)

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

Раздел 3 Органичность поведения (4 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 (16 ч.)

Тема 1. Работа с голосом на сцене: Монологи. Стихи. Отрывки. Сценарии. (2 ч.)

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

Тема 3. Дикция: Артикуляционная гимнастика. Чистоговорки. Скороговорки. Дыхательные упражнения. Звукоподражательные упражнения. (2 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. (4 ч.)

Тема 5. Знакомство с основами риторики: Упражнение «Алфавит». Упражнение «Нарисуй предметы». Упражнение «Рассказ на свободную тему». Чтение текста. Передача смысла. Конкурс ораторов. (6 ч.)

Раздел 5 Художественное слово (6 ч.)

Тема 1. Художественное чтение: Изучение русской классики. Чтение произведений.(4 ч.)

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

Раздел 6 Актёрское мастерство (6 ч.)

Тема 1. Значение поведения в актёрском искусстве: Что такое «актёрская фантазия и воображение». Возможности актёра «превращать», преображать 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.

Раздел 7 Отдых нужен всем (10 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. (4 ч.)

Тема 2. Приёмы борьбы со страхом сцене: Причины. Методы. Советы. (6 ч.)

Раздел 8. Сценический этюд.(16 ч.)

Тема 2. Идейно – 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.(10 ч.)

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.
- Для обучающихся:
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. Козлянина 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.