

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр
«Южный город» пос. Придорожный муниципального района Волжский
Самарской области
Центр дополнительного образования

РЕКОМЕНДОВАНО
Методическим советом
Протокол №2
от «22» мая 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора №149-цдо от
22.05.2024 г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественная направленность
Студия современного театра "Юность" интенсив**

Возраст учащихся: 9-17 лет

Срок реализации программы: 1 год

Разработчики:
Алексеев Алексей Владимирович,
Жалнин Евгений Валерьевич,
педагоги дополнительного образования

п. Придорожный, 2024

Краткая аннотация

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «студия современного театра «Юность» интенсив (далее – Программа) включает 3 теоретических интерактивных модуля. Программа имеет общекультурный характер и направлена на овладение начальными знаниями в области театрального и сценического искусства. Изучая программу, учащиеся смогут не только приобщиться к творчеству, но и сами играть на сцене, владея различными стилями и направлениями.

Пояснительная записка

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Студия современного театра «Юность» интенсив - художественная.

Актуальность дополнительной общеразвивающей образовательной программы обусловлена тем, что она нацелена на решение задач, определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на формирование гармоничной личности, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичности, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом. В соответствии с Целевой моделью развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденной приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467 программа направлена на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся.

Программа нацелена на решение задач, определенных следующими нормативными документами:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.07.2022 №629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

- Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р).

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р).

- План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р).

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

- Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441).

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 30.03.2020 № МО-16-09-01/434-ТУ (с «Методическими рекомендациями по подготовке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ к прохождению процедуры экспертизы (добровольной сертификации) для последующего включения в реестр образовательных программ, включенных в систему ПФДО»).

- Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области от 12.09.2022 №МО/1141-ТУ «Методические

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (новая редакция дополненная)».

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам».

Творчество сегодня является одним из наиболее эффективных инструментов развития потенциала. Именно через искусство формируется устойчивое желание к познанию, развитие эстетического чувства. Как следствие – успешные академические результаты, личностные достижения.

Новизна состоит в том, что через игровые модели ученики не только постигают навык сценического мастерства, но и учатся работать в коллективе, осваивают принципы творческого и критического мышления, повышают уровень личной самооценки, что особенно важно сегодня, в период активного развития цифровой среды и интернет-контента.

Программа разработана с учетом современных тенденций, новаций в образовании, по принципу модульного освоения материала.

Отличительной особенностью программы является то, что учебный курс студии современного театра «Юность» интенсив базируется на пяти основных принципах: практика (каждое занятие заканчивается проверкой пройденного материала и конкретным результатом в виде постановки, творческого этюда), принцип осознанного творчества (каждый ученик должен понимать цели группы, общую творческую задачу и личную актерскую), коллективная работа (каждое занятие ученики работают в

небольших творческих группах, состав которых каждый раз меняется для формирования навыка эффективной коммуникации и поиска совместных решений), принцип актуальности (учебный план сформирован в виде интерактивной игры, доступной школьникам), принцип самоуправления (более опытные ученики помогают новым учащимся, проводя часть занятий самостоятельно, под руководством кураторов)

Педагогическая целесообразность состоит в том, чтобы ввести новые творческие идеи в систему школы, но и создать атмосферу поиска и творчества в школьном коллективе. Используемые формы и способы построения групповой деятельности способствуют выявлению и развитию творческих способностей детей разных возрастов, учат их делать самостоятельный выбор, помогают каждому из них осознавать и проявлять себя, и способствуют выявлению и развитию скрытого творческого потенциала у детей, которые до настоящего времени не успели раскрыться и как-то проявить себя. Данная программа предусматривает вовлечение в творческий процесс учащихся, выявление творчески одарённых учеников на начальном этапе учёбы и привлечение их к работе в студии в качестве начинающей группы артистов.

Целью программы является развитие творческого потенциала школьника через игровые модели, формирование компетенций современного артиста, повышение уровня личной культуры учащихся.

Задачи программы:

Воспитательные:

Воспитать интерес к театральному искусству, истории Российского театра;
Формирование внутренней культуры и самооценки;

Развивающие:

Развитие сценической речи (дыхание, артикуляция);

Развитие артистизма;

Развитие коммуникативных навыков;

Развитие сценической уверенности;

Развитие сценической памяти и внимания.

Обучающие:

Изучение основ сценического движения;

Изучение основ актёрских техник;

Изучение основ сценического перевоплощения и импровизации;

Возраст детей, участвующих в реализации программы:

Образовательная программа рассчитана на детей от 9 до 17 лет.

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 324 часа

Формы обучения:

-занятие

-практическая работа

- концертное выступление (сценические выступления на всевозможных школьных мероприятиях, региональных, областных и международных творческих конкурсах)

Формы организации деятельности: групповая

Режим нагрузки: 3 занятия в неделю по 3 академических часа (9 часов в неделю)

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек.

Планируемые результаты

Личностные:

- 1) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
- 2) Развитие образного творческого мышления для формирования ценностно-ориентированного восприятия мира;
- 3) Нравственное и духовное развитие, формирование устойчивых духовных ориентиров, уважение к традициям искусства народа.
- 4) Эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в творческом, созидательном процессе;
- 5) Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать возникающие затруднения.

Метапредметные:

- 1) Более высокий уровень самооценки, внутренней культуры и нравственности, способность отличить пошлость от нетривиальности;
- 2) Снятие внутренних зажимов (застенчивость, стеснительность), повышение уровня коммуникации;
- 3) Мотивация к творческому саморазвитию и выбор профильного интереса на основе знаний и умений, изученных на курсе;
- 4) Работа с эмоциональным механизмом, контроль эмоций, развитие внутреннего баланса.

Познавательные:

- 1) Развитие познавательных процессов: память, речь, творческое мышление;
- 2) Развитие образного, ассоциативного мышления, формирование моделей для выполнения конкретных творческих задач в учебной деятельности;

3) Развитие воображения и скорости мышления (импровизация).

Регулятивные:

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления.
- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до окончательного её решения;

Коммуникативные:

- 1) Формирование навыка работы в творческом коллективе, умение справляться с конфликтными ситуациями, поиск совместных решений творческих и других задач;
- 2) Повышение уровня самоуправления в коллективе, выявление лидерских качеств.

Предметные результаты

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных результатов в каждом конкретном модуле.

Учебный план

п/п	Название модуля	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Основы актерского мастерства: речь, внимание, память.	48	12	36
2	Секреты сценического перевоплощения.	108	24	84
3	Сценическая импровизация.	168	36	132
	ИТОГО:	324	72	252

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы.

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, выполнение отдельных творческих заданий, открытые занятия, участие в конкурсах.

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний проводится посредством творческого проекта. Применяется конкурсная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся (1е, 2е, 3е места). Итоговая оценка результативности освоения программы проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей и результатов творческих проектов и выступлений.

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога, принял участие в половине творческих проектов.

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса, принимает участие во всех творческих проектах.

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей;

выполняет практические задания с элементами творчества; принимает участие во всех творческих проектах, одерживает победы.

Формы контроля качества образовательного процесса:

- наблюдения
- участие в конкурсах
- творческие задания
- открытые уроки
- концертная деятельность

Модуль «Основы актерского мастерства: речь, внимание, память».

Цель: формирование творческой личности, владеющей основными речевыми техниками, развитым сценическим вниманием и памятью. Формирование представления о ключевых компетенциях артиста.

Задачи:

Обучающие:

- заложить основы речевых и других ключевых театральных техник;

Развивающие:

- развивать творческий потенциал детей при помощи метода креативной игры;
- развивать речь, сценическую память и внимание;
- снять творческие зажимы;
- развивать стремление к самовыражению.

Воспитательные:

- формирование команды, умение вести себя в творческом коллективе;
- формирование лидерских качеств;

Предметные ожидаемые результаты

Обучающийся должен знать:

- основы речевых техник;
- упражнения, направленные на развитие сценической памяти и внимания;

Обучающийся должен уметь:

- правильно применять речевые техники;
- работать с текстом сценария;
- говорить на сцене громко и четко;
- удерживать фокус внимания и переключать его, согласно режиссерской установке;
- формулировать личную актёрскую задачу;
- взаимодействовать с творческой группой.

Обучающийся должен овладеть:

- основными навыками для выступления на сцене, работе с микрофоном, понимать творческую задачу, поставленную режиссером, управлять громкостью и тембром голоса, запоминать в кратчайшие сроки элементы сценария.

Учебно-тематический план

№	Тема занятия	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Введение в модуль. Прослушивание. Изучение	6	6	12	Педагогическое наблюдение

	речевых техник				
2	Развитие сценического внимания.	3	12	15	Педагогическое наблюдение
3	Сценическая память.	3	18	21	Открытый показ.
	Итого:	12	36	48	

Содержание программы модуля

Тема 1. Введение в модуль. Прослушивание. Изучение речевых техник.

Теория:

Формирование правил общей группы, критерии успешного выступления.

Практика:

Упражнения на знакомства. Интерактивная игра.

Упражнения на развитие речи: «Скороговорняк», речевые разминки.

Формирование команды. Упражнения на сплочение

Тема 2. Развитие сценического внимания

Теория:

Беседа о роли внимания для артиста.

Практика:

Упражнение «Галерея».

Упражнение «Актёрский фитнес».

«Открытый микрофон»

Тема 3. Сценическая память.

Теория:

«Почему на сцене важно помнить всё?»

Практика:

Упражнение «MemoryBall»

Упражнение «Cloud»

Работа с текстом

Постановка, подготовка творческого проекта самостоятельно.

Модуль «Секреты сценического перевоплощения».

Цель: формирование основных актёрских навыков, снятие зажимов.

Задачи:

Обучающие:

- формирование актёрских компетенций;

Развивающие:

- раскрепощение, снятие зажимов;

- сформировать эмоциональные якоря для использования в игре на сцене;

- развивать образное мышление;

- сформировать способность к перевоплощению.

Воспитательные:

- избавление от страха публичных выступлений;

- снятие эмоциональных зажимов для эффективной коммуникации.

Предметные ожидаемые результаты

Обучающийся должен знать:

- основы сценического перевоплощения;

- техники переключения эмоций;

Обучающийся должен уметь:

- правильно применять карту эмоциональных якорей;
- работать на сцене;
- действовать в рамках поставленной актерской задачи;
- прорабатывать образ наиболее достоверно;
- погружаться в предлагаемый образ;
- взаимодействовать с творческой группой на сцене.

Обучающийся должен овладеть:

- основными навыками перевоплощения, контролировать эмоции, органично вписываться в образ персонажа, быстро переключаться внутренне и внешне.

Учебно-тематический план

№	Тема занятия	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Эмоциональные состояния артиста.	12	12	24	Педагогическое наблюдение
2	Основы перевоплощения.	6	24	30	Педагогическое наблюдение
3	Основы актёрских техник.	3	18	21	Педагогическое наблюдение
4	Этюды. Творческий проект.	3	30	33	Творческий показ.

	Итого:	24	84	108	
--	---------------	-----------	-----------	------------	--

Содержание программы модуля

Тема 1. Эмоциональные состояния артиста.

Теория:

Виды эмоций. Ключевые эмоциональные состояния артиста.

Практика:

Упражнения на переключения эмоций: Facetime. «4D»

Эмоциональные разминки

«Актерский круг»

Тема 2. Основы перевоплощения.

Теория:

Понятие образа. Понятие актерской задачи.

Практика:

Упражнение «смена роли»

Упражнение «заказ»

«Открытый микрофон»

Тема 3. Основы актёрских техник.

Теория:

Просмотр фильма «Человек-улыбка».

Практика:

Упражнения на быстрое перевоплощение

Упражнение «неожиданный гость»

Постановка, подготовка творческого проекта самостоятельно.

Тема 4. Этюды. Творческий проект.

Теория:

Постановка актёрских задач.

Практика:

Презентация этюдов на сцене

Разбор ошибок

Формирование творческих команд

Творческий показ, выступление.

Модуль «Сценическая импровизация».

Цель: формирование спонтанного мышления, умения действовать в нестандартных ситуациях.

Задачи:

Обучающие:

- развитие скорости актёрского взаимодействия и творческого мышления;

Развивающие:

- спонтанность мышления;

- быстрое взаимодействие с партнерами;

- образное мышление;

- быстрое перевоплощение.

Воспитательные:

- эффективная коммуникация в группе;

- преодоление внутренних барьеров к самовыражению.

Предметные ожидаемые результаты

Обучающийся должен знать:

- основы сценической импровизации;
- техники креативного мышления;

Обучающийся должен уметь:

- действовать вне рамок актерской задачи;
- взаимодействовать на сцене без предварительной подготовки;
- мыслить спонтанно;
- четко формулировать личный творческий замысел;
- быстро переключать образ, согласно режиссерской установки, не используя сценарий;

Обучающийся должен овладеть:

- основными навыками сценической импровизации, техниками креативного мышления.

Учебно-тематический план

№	Тема занятия	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Введение. Понятие «Импровизация»	9	12	21	Педагогическое наблюдение
2	Виды импровизации: игровая, речевая, музыкальная.	6	42	48	Творческий проект

3	Импровизированные этюды.	21	78	99	Показы на сцене
	Итого:	36	132	168	

Содержание программы модуля

Тема 1. Введение. Понятие «Импровизация».

Теория:

«Что такое импровизация?».

Практика:

Упражнения на спонтанное мышление

Разминка

«Stand Up»

Тема 2. Виды импровизации: игровая, речевая, музыкальная.

Теория:

Правила импровизации. Просмотр видео.

Практика:

Упражнение «заказ».

Упражнение «новые правила»

Музыкальное упражнение «гимн Юности».

Тема 3. Импровизированные этюды.

Теория:

Обсуждение режиссерской установки.

Практика:

Формирование команд

Мозговой штурм

Творческие показы.

Обеспечение программы

Основные принципы, положенные в основу программы:

- принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка;
- принцип индуктивного обучения: показ примеров эффективного концепта;
- принцип «управляемых открытий» - учащиеся сами проходят путь от ошибки до нужного результата;
- принцип работы через ошибки: ученики действуют самостоятельно, не боясь совершать ошибку. В итоге обсуждения с куратором, они исправляют ошибки и решают творческую задачу эффективно. Это способствует более успешному усвоению навыков;
- сторителлинг – кураторы объясняют теоретический материал на основе собственного сценического опыта.
- Интерактивность – все упражнения представлены в формате интерактивных игр.
- Принцип практики – все навыки сразу используются на сцене.
- Принцип командной работы – демократия и равенство всех членов коллектива. Каждое занятие завершается обсуждением и рефлексией, при помощи техник «Открытый микрофон» и «Актёрский круг».

Методы работы:

- *словесные методы*: рассказ, беседа – эти методы способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации;
- *наглядные методы*: демонстрация ярких примеров посредством показа видео, презентаций.
- *практические методы*: проверка полученных навыков на сцене.

Занятие состоит из следующих структурных компонентов:

1. Приветствие. Правила группы
2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии, практические задания;
3. Постановка цели занятия перед учащимися;
4. Обсуждение новой темы, практическое задание;
5. Разбор ошибок;
6. Рефлексия.

Методическое обеспечение

- Собственная электронная база знаний, интерактивный конструктор занятий. Каждое упражнение состоит из набора интерактивных элементов: анимационный ролик, картинка, слайд. Используется технологический подход.
- Учебные фильмы, видеоматериалы. Используются фрагменты известных театральных постановок на цифровых носителях.
- Специальные чаты в мессенджерах «VK», где публикуются ссылки различные источники и образовательные материалы.
- Наборы домашних заданий на платформе «Google Drive». Учащиеся получают набор творческих задач и рекомендаций на неделю.

Материально-техническое обеспечение

Для реализации данной программы необходимы:

- Оборудованное помещение для занятий: сцена.
- Наличие специальной формы (черные футболки).
- Наличие аудиоаппаратуры с флеш-носителем;
- 6-8 микрофонов, батарейки, микшер;
- Ноутбук, кабель HDMI, кабель AUX с разъемом 3,5.
- Наличие проектора или LED – стены.
- Реквизитная или костюмерная комната.

Список литературы

1. П.Л. Монастырский, «Режиссер и Режиссура», издательство СГПУ, Самара, 2000г.
2. А.А. Окунев, «Как учить не уча», издательство Питер. 1996г.
3. Режиссерский театр. В 2 т. М.: МХТ. 2001.
4. Режиссура. Взгляд из конца века. СПб.: РИИИ. 2005.

Интернет-источники

1. Сайт www.4brain.ru
2. Медиа-хостинг www.youtube.com

Собственные источники

1. Конструктор занятий студии детской комедии «Юность». Учебный план, 2018г.
2. Конструктор опыта школы креатива «Икра». Москва, 2017 г.