

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Кемерове)
Школа креативных индустрий

Утверждаю:
И. о. первого проректора – проректора по учебной
и воспитательной работе
_____ / Е. В. Третьякова /
«30» августа 2023 г.

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Театр и театральные технологии»**

Срок реализации программы: 2 года

Возраст обучающихся: 12–18 лет

Согласовано:
Начальник учебно-методического управления
_____ / Т. В. Сиднева/

Кемерово
2023

Настоящая программа представляет собой корректировку дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театр и театральные технологии», утвержденной 06.07.2021 г.

Корректировку подготовили:

Голубева М. С., ведущий специалист учебно-методического управления
Белова К. , руководитель образовательных программ ШКИ г. Кемерова
Ладутько В. А., педагог дополнительного образования ШКИ г. Кемерова
Шокина В. Е., педагог дополнительного образования ШКИ г. Кемерова

Разработчики:

Голубева М. С., ведущий специалист учебно-методического отдела по работе с филиалами
Иванова А. А., доцент кафедры актерского искусства
Третьякова Е. В., и.о. первого проректора – проректор по учебной работе
Тумина Я. М., доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства театра кукол
Сиднева Т. В., начальник учебно-методического управления

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (ДООП) «Театр и театральные технологии» (далее – Программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р);
- Приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», утвержденные Министерством образования и науки РФ 18.11.2015;
- Долгосрочной программой содействия занятости молодежи на период до 2030 г. от 14.12.2021 № 3581-р.;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28);
- локальными актами ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств», регламентирующими организацию образовательного процесса.

Направленность программы: художественная.

Отличительные особенности программы

Образовательный опыт обучающегося в Школе креативных индустрий (ШКИ) формируется через освоение основных этапов производства различных творческих проектов (продуктов) и реализацию собственных проектов.

Новизна Программы заключается в том, что в ней интегрируются современные образовательные технологии, направленные на личностное развитие и социокультурную адаптацию обучающихся. Программа направлена на формирование у обучающихся начальных знаний, умений и навыков в области актерской психофизики, на развитие образного мышления, воображения и фантазии. Сегодня театр активно осваивает территорию цифровых технологий, а также включает в себя смежные искусства: дизайн, анимацию, видео, VR. Новизна ДООП «Театр и театральные технологии» заключается в том, что в ее работу органично вписываются и активно используются все возможности ШКИ, тем самым значительно расширяя границы сознания обучающихся, дополняя и развивая их представления о театральном искусстве и мире в целом.

ДООП «Театр и театральные технологии» представляет собой комплекс, объединяющий занятия по двум направлениям: «Основы актерского мастерства» и «Театральные технологии».

«Основы актерского мастерства»: обучающиеся получают первоначальные знания и умения в области театрального искусства, открывают для себя свободу и импровизационность как основной материал сценического существования. В процессе изучения дисциплины закладывается фундамент для углубленного представления о театре как виде искусства и об актерском мастерстве как способе личного высказывания.

«Театральные технологии»: первоначально обучающиеся получают представление о «театре художника» и постепенно знакомятся с театральными технологиями. Осваивают понятия теории композиции (фактура, цвет, форма, объекты, пространство, композиция и проч.). Учатся применять новые знания в практическом оформлении игрового

пространства. Обучающиеся формируют собственное представление о сценическом костюме, гриме, художественном свете. В программу дисциплины включены экскурсии и просмотры спектаклей (драматические спектакли в классическом и экспериментальном прочтении, кукольный спектакль, классический и современный балет, опера, мюзикл) для формирования зрительского опыта, расширения театрального кругозора – насмотренности. Обучение по этим направлениям реализуется по принципу постоянного углубления изучаемых понятий и «наращивания» новых деталей.

В каждую дисциплину включен модуль «Межстудийный проект»: обучающиеся студий театра и театральных технологий включаются в работу над проектами обучающихся студии анимации, дизайна, звукорежиссуры и современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства, интерактивных цифровых технологий. Это позволит обучающимся познакомиться с направлениями креативных индустрий, с их инструментарием, возможностями и продуктами.

Отдельно выделим подготовку к итоговым показам в конце каждого семестра. Это открытые праздничные мероприятия, в рамках которых обучающиеся могут максимально проявить себя как организаторы, актеры, художники, костюмеры, бутафоры. Здесь формируется особое межджанровое пространство посредством опыта коллаборации между всеми студиями и направлениями ШКИ.

Адресат программы

Обучающиеся 12–18 лет, проявляющие интерес к театру, готовые осваивать основы театрального творчества.

Объем и срок реализации программы

Срок реализации программы – 2 года

Объем программы – 648 академических часов.

Режим занятий – 3 раза в неделю (3+3+3 академических часов).

Цель программы: содействие эстетическому и интеллектуальному развитию личности обучающихся, воспитание их творческой индивидуальности, содействие самовыражению и самореализации посредством приобщения к исполнительской и художественной деятельности.

Задачи

Обучающие:

- сформировать представление об истории театра;
- сформировать представление о видах театрального искусства;
- изучить особенности театрального процесса;
- сформировать представление о специфике и назначении театрального костюма, грима, реквизита, бутафории, декораций, художественного света;
- сформировать представление о профессиях в театральном пространстве и о существующих театральных технологиях;
- сформировать представление о мультижанровости современного театра;
- получить целостную ориентацию в спектре направлений креативных индустрий;
- сформировать представление о применении цифровых технологий в театре.

Развивающие:

- развить эстетическое восприятие;
- развить внимание, память, творческую и сценическую фантазию;
- развить артистическую смелость и непосредственность;
- развить навыки двигательной импровизации;
- развить технику и культуру речи;

- развить индивидуальные актерские способности: чувство ритма, пластичность и выразительность движения;
- развить правильное внутреннее самочувствие на сцене;
- развить навыки самостоятельной творческой деятельности, дружеские и партнерские отношения внутри коллектива;
- сформировать опыт самостоятельной и коллективной творческой и проектной деятельности.

Воспитательные:

- привлечь обучающихся к сотрудничеству на основе общего коллективного творчества;
- сформировать умение работать в команде, умение выслушать друг друга;
- воспитать чувство ответственности за партнеров и за себя;
- сформировать умение поэтапного распределения задач для достижения поставленной цели;
- воспитать самостоятельность и инициативность.

Условия реализации программы

Условия набора в коллектив: на первый год обучения по ДООП «Театр и театральные технологии» принимаются подростки в возрасте 12–17 лет, желающие осваивать основы театрального творчества. Для определения уровня начальных компетенций проводится индивидуальное прослушивание: чтение трех произведений (стихотворение, басня, проза) по своему выбору. Параметры и критерии оценивания уровня начальных компетенций приведены в таблице:

Параметры	Критерии
Качество речевых умений и навыков	- логика построения фразы; - четкость дикции; - интонационная выразительность речи; - особенности модуляции голоса
Музыкально-ритмические способности	- чувство ритма; - музыкально-ритмическая координация
Сценическая культура	- эмоциональная выразительность движений; - создание сценического образа

Это позволяет определить особенности развития дикции, интонационной и эмоциональной выразительности речи, сценической культуры подростка для рационального формирования групп и определения индивидуального маршрута обучающегося.

Условия формирования групп

Учебные группы имеют разновозрастной состав обучающихся. На второй год обучения может проводиться дополнительный набор обучающихся при наличии свободных мест по итогам индивидуального прослушивания и выявления уровня театральной подготовки в соответствии с требованиями к результатам предыдущего года обучения по данной Программе.

Количество детей в группе

Общее число обучающихся на одном потоке – 20 человек. Максимальное количество потоков – 2.

Особенности организации образовательного процесса

Образовательный процесс требует очной организации. При необходимости программа может реализовываться с применением дистанционных образовательных технологий с использованием электронных ресурсов и платформ для онлайн-конференций, группы в социальных сетях и других ресурсов, регламентированных локальными актами ШКИ.

Используемые педагогические технологии – технология коллективной творческой деятельности, технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология модульного обучения, технология развивающего обучения, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология развития критического мышления через чтение и письмо, технология образа и мысли и др.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам организуется с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся.

Формы проведения занятий

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, исследовательский, проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.

Форма организации образовательного процесса: тренинг, беседа, встреча с интересными людьми, мастер-класс, творческая мастерская, наблюдение, лекция, круглый стол, «мозговой штурм», практическое занятие, ролевая игра, индивидуальные и групповые творческие задания, этюды, показ, работа над ролью, репетиции и театральные выступления, презентация, фестиваль, экскурсия, выставка.

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:

- фронтальная: беседы о театре, объяснение теоретического материала, просмотр и обсуждение спектаклей, речевые и пластические упражнения;

- коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми детьми одновременно (постановочная работа, репетиции, показ);

- групповая: организация работы в малых группах, в том числе в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося (группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности, например, изготовление костюмов и бутафории, командная работа над проектами);

- индивидуальная: реализуется для проработки с каждым обучающимся своей роли в показе.

Материально-техническое оснащение

Студия для занятий по дисциплине «Основы актерского мастерства»

Студия предназначена для проведения групповых занятий – тренингов, работы над ролями, репетиций, показов и предполагает размещение 20 обучающихся и двух педагогов. В студии должны быть: ноутбук, звукоусилительное оборудование, проектор, экран, стулья (по числу обучающихся).

Студия для занятий по дисциплине «Театральные технологии»

Студия предназначена для проведения теоретических занятий и практических занятий с различными материалами, работы над макетами, проектной работы и предполагает единовременное размещение до 20 обучающихся и одного педагога. В студии должны быть: стол, тумба, шкаф, доска, жалюзи, стенд, стол преподавателя, стул, светильник, ноутбуки, проектор, экран, графические планшеты, компьютер.

Кадровое обеспечение

Общие требования к преподавательскому составу: среднее профессиональное или высшее образование, желательно наличие опыта преподавания, уверенное знание преподаваемого направления, развитые коммуникативные навыки, способность ясно и просто донести основную идею, стремление к постоянному изучению новых образовательных технологий, умение сформировать стойкий интерес и обеспечить познавательную активность обучающихся, креативность и нестандартный подход к решению задач, умение работать с информацией: поиск, анализ, применение, умение работать в команде, художественные способности, эстетический вкус, чувство стиля. Реализация ДООП «Театр и театральные технологии» может требовать одновременной работы двух педагогов с одной группой (педагог по «Основам актерского мастерства» и педагог по «Театральным технологиям» или педагоги других студий ШКИ), так как работа с обучающимися над импровизациями подразумевает также работу с пространством и предметами.

Планируемые результаты

Успешное прохождение данной программы, а также активное участие в коллаборациях и общественной жизни коллектива, обеспечат обучающимся возможность раскрыть свой творческий потенциал.

Личностные:

- обучающийся определяет собственные ценностные ориентиры, умеет выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения;
- обучающийся уважительно и доброжелательно относится к другим обучающимся, педагогам и работникам;
- обучающийся ответственно относится к обучению;
- обучающийся развивает коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками и педагогами;
- обучающийся учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций;
- обучающийся может организовать самостоятельную деятельность, умеет работать в команде;
- обучающийся анализирует полученный практический опыт и оценивает возможности для улучшений в дальнейшей деятельности;
- обучающийся развивает художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства.

Метапредметные:

- обучающийся выполняет поставленные учебные задачи, уточняя их содержание и умение принимать и сохранять учебную задачу;
- обучающийся самостоятельно включается в творческую деятельность;
- обучающийся оценивает результаты своей работы, соотносит их с изначальным замыслом, может оценить достоинства и недостатки;
- обучающийся применяет полученные знания и навыки в собственной художественно-творческой и проектной деятельности;
- обучающийся развивает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;

- обучающийся активно использует язык изобразительного искусства и возможности различных художественных материалов для освоения содержания образовательной программы.

Предметные:

- обучающийся ориентируется в спектре направлений креативных индустрий;
- обучающийся понимает значение театра как синтеза искусств;
- обучающийся знает основные виды театра и особенности театрального процесса;
- обучающийся имеет представление о применении цифровых технологий в театре;
- обучающийся имеет представление об этике артиста;
- обучающийся может аргументировано обсуждать театральные работы;
- обучающийся развивает технику и культуру речи;
- обучающийся развивает навыки двигательной импровизации;
- обучающийся развивает индивидуальные актерские способности: чувство ритма, пластичность и выразительность движения;
- обучающийся умеет выполнять пластические этюды;
- обучающийся умеет взаимодействовать с партнером;
- обучающийся умеет выполнять этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах, с поставленными актерскими задачами, а также упражнения на развитие сценического внимания и воображения;
- обучающийся способен исполнять роль, соответствующую учебным задачам;
- обучающийся анализирует выбранный сюжет, выделяет значимые элементы, ключевые характеристики (место, время действия) для сценографии;
- обучающийся подбирает референсы для художественного оформления (примеры декораций, костюмов и грима для определенного сюжета);
- обучающийся знает виды и назначение различных декораций;
- обучающийся анализирует эскизы костюмов и участвует в подборе подходящих элементов;
- обучающийся знает, что такое реквизит и бутафория, их назначение и может подобрать под конкретную задачу;
- обучающийся создает опись необходимых декораций;
- обучающийся конструирует детали декораций с использованием инструментов;
- обучающийся знает цели и задачи художественного освещения;
- обучающийся может назвать виды световых приборов, различает принципы направленности света;
- обучающийся может подобрать световые приборы для достижения желаемого эффекта в сценической миниатюре;
- обучающийся имеет опыт реализации межстудийных творческих проектов.

Основные показатели эффективности реализации программы:

- устойчивая мотивация обучающихся к занятиям театральным творчеством (стабильность состава занимающихся детей);
- творческая самореализация обучающихся (качество выступлений на открытых показах);
- желание выпускников продолжить в дальнейшем обучение или занятия в этом направлении.

Учебный план

Количество недель в учебном году: 36.

Итоговое количество часов на программу каждого года: 324 академических часов.

1-й год обучения

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей), разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Основы актерского мастерства	9	153	162	В соответствии с рабочей программой
2.	Театральные технологии	23	139	162	В соответствии с рабочей программой
ИТОГО общее количество часов		32	292	324	

2-й год обучения

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей), разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Основы актерского мастерства	6	156	162	В соответствии с рабочей программой
2.	Театральные технологии	14	148	162	В соответствии с рабочей программой
ИТОГО общее количество часов		20	304	324	

Сводный учебный план

№ п/п	Название дисциплины/ блока программы	Год обучения		Всего часов
		1-й	2-й	
1.	Основы актерского мастерства	162	162	324
2.	Театральные технологии	162	162	324
ИТОГО общее количество часов		324	324	648

Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театр и театральные технологии»

Год обучения	Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год	04.09.2023	08.06.2024	36	108	324	3 раза в неделю по 3 часа
2 год	02.09.2024	07.06.2025	36	108	324	3 раза в неделю по 3 часа