

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Р.П. НОВЫЕ БУРАСЫ
НОВОБУРАССКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принята на заседании
Педагогического Совета
от 30 июня 2021 года
Протокол № 6

«Утверждаю»
Директор Центра развития
дополнительного образования
р.п.Новые Бурасы

Корженко Е.О.

Приказ № 107
от 08 июня 2021 года

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театральное искусство в культуре России»**

Общая трудоемкость: 144 часа
Возраст обучающихся: 11-14 лет
Срок реализации: 1 год

Автор программы: А.С. Колесникова
Педагог, реализующий программу:
Инна Александровна Лашина
педагог дополнительного образования

р.п. Новые Бурасы 2021 г.

I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей программы:

1.1. Пояснительная записка

Актуальность и социальная значимость курса состоит в том, что он призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и гуманистических идей, на основе которых он может построить свой путь самовоспитания и саморазвития. Курс предполагает, с одной стороны, активное включение в творческий процесс, как создателя, и с другой стороны, знакомства ребенка как зрителя с разными жанрами и стилями театрального искусства, в которых отражается вся история мировой и российской художественной культуры - литературы, живописи, музыки, философии, религии. Особое внимание в программе курса будет уделено именно влиянию театра на формирование российской культуры на разных этапах ее развития.

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей действительности и нормы нравственного поведения формируется в совместной деятельности преподавателя и обучающихся.

Изучение синтетической природы театрального искусства открывает большие перспективы на реализацию системно-деятельностного подхода. Настоящий курс предоставляет ребенку большое пространство для самореализации и непрерывного самообразования, дает начальные знания, опираясь на которые, ученики могут бесконечно обогащать свой опыт общения с искусством. Использование игровых форм обучения и наглядных материалов, которых требует изучение театра, способствует созданию развивающей образовательной среды на занятии, позволяет при работе в рамках программы учитывать различные индивидуальные, возрастные, психологические и физиологические особенности детей.

В основе программы лежит принцип культуuroобразности воспитания, основанный на общечеловеческих ценностях культуры, но с учетом специфики российской культуры. В рамках реализации системно-деятельностного подхода в обучении программа ориентирована на принцип диалогичности и гуманистической направленности, коллективности.

Адресат программы – дети 11-14 лет

Сроки реализации программы: 1 года

Объем программы: 144 часов

Форма обучения: очная

Режим работы: 2 раз в неделю по 2 часа

Количество обучающихся в группе: 7-15 человек

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы: воспитание общей духовно-нравственно культуры и художественного вкуса с акцентом на развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего базовыми знаниями об истории искусства на примере российской культуры.

Задачи программы:

Обучающиеся: формирование интереса к искусству через театр и передача первичных сведений об истории искусства и культуры. Обогащение и уточнение общекультурного словаря детей.

Развивающие:

- повышение общей культуры растущей личности
- активизация ассоциативного и образного мышления, развития воображения, раскрытие и развитие творческого потенциала
- совершенствование диалогической и монологической форм речи, воспитание культуры речевого общения
- овладение навыками коллективного взаимодействия и работы в группах, формирование взаимоотношений сотрудничества и взаимопомощи.

Воспитательные:

- воспитание гуманных чувств, формирование представления о базовых ценностях русской культуры-человечности, справедливости, доброте и т.д
- воспитание зрительской культуры

Итогом курса является работа над самостоятельным проектом на основе спектаклей профессионального театра. Проектная деятельность будет способствовать воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.

1.3. Планируемые результаты

Программа предусматривает достижение следующих **результатов:**

Личностные:

- формирование ценностно-смысловых установок, выражение своей позиции на основе имеющихся представлений о социальных и личностных ценностях, нравственно–этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации своей позиции или оценки
- развитие эстетических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости понимания и сопереживания чувствам других людей
- формирование уважительного отношения к иному мнению, основы понимания существования различных точек зрения, взглядов, характерных для различных социокультурных сред и эпох
- оценка жизненных ситуаций и поступков героев произведения с точки зрения общечеловеческих норм, универсальных нравственных категорий: добра и зла, справедливости, честности.
- потребность в самовыражении и самореализации

Предметные:

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива
- планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого инструментария
- использование знаково-символических средств и операций анализа, синтеза, обобщения, интерпретации

- осуществление поиска необходимой информации
- освоение основ анализа художественных произведений – в литературе, изобразительных искусствах, театральном искусстве и музыке-с выделением существенных и несущественных признаков

Метапредметные:

- развитие навыков сотрудничества, работы в группах и парах, способность действовать с учетом позиции другого
- участие в диалоге, высказывании своей точки зрения
- построение высказывания, развитие навыков развернутой коммуникации, требующей создания письменной или устного текста/высказывания с заданными параметрами.

Программа предусматривает достижения трех уровней результатов воспитания.

1 уровень результата:

- знакомство с ключевым понятием искусства-художественным образом как средством переосмысления и преобразования действительности в руках художника, творца
- понимание связи культурной составляющей общества с традициями, историей, географическими особенностями местности
- наблюдение за игровой составляющей в различных сферах культуры и искусстве
- получение знаний. Благодаря разнообразию форм проведения занятий, о способах выполнения заданий различного типа, о различных формах интеллектуальной деятельности
- повышение мотивации к учению через использование игровых технологий и эмоциональной включенности
- получение базовых знаний о роли культуры и искусства в жизни общества, сравнение и соотнесение их с информацией, полученной на уроках по основным школьным предметам
- приобретение индивидуального опыта общения с произведениями искусства, переживания художественного образа

2-й уровень результата:

- самостоятельное выполнения учениками заданий, направленных на фантазию и активизацию творческих способностей, работа в группах без непосредственного участия педагога
- возможность применять полученные знания в творческом процессе и интеллектуальной деятельности, заинтересованность в занятии активной деятельностной позиции в обучении
- формирование устойчивой потребности в общении с искусством, в творческой самореализации
- приобретение индивидуального опыта взаимодействия с отличными от своей точки зрения впечатлениями, развития сочувствия, внимания, уважения к ближнему.

3-й уровень результата:

- внеаудиторная работа над проектом, самостоятельное формирование задач и способов их достижения;
- оценка результатов своего творческого и интеллектуального труда, аргументация своей позиции и мнения;
- выход в открытую общественную среду для применения опробованных и изученных на уроках знаний и умений для работы над самостоятельным проектом;
- произвольное и независимое управление и использование знаний, умений и навыков;
- сознательная реализация потребности в получении художественного впечатления и творческого опыта
- общекультурное развитие личности, реализующей на практике базовые гуманистические ценности российской культуры.

Основные формы проведения занятий в ходе реализации программы внеурочной деятельности можно разделить согласно ожидаемым уровням воспитательного результата от их использования.

1-й уровень:

- фронтальная беседа-диалог, направленный на достижения определенной цели, подводящий к решению проблемы;
- игра (продуктивная игра)-организованное в игровой форме решение поставленной проблемы, задачи, требующее групповой работы и предполагающее наличие соревновательного элемента;
- дискуссия-диалог, нацеленный на обмен мнениями по проблемному вопросу, не предполагающий обязательного наличия четко определенной цели;
- посещение спектакля в одном из драматическом театре города;
- экскурсия по театральным цехам, театральному музею.

2-й уровень:

- обсуждение спектакля с использованием различных методик для помощи формулирования собственной рефлексии от просмотренного спектакля
 - актерские тренинги –занятия для активизации воображения
 - изготовление объектов демонстрации –изготовление из подручных средств подмакетника, прирезки декораций, эскизов костюмов;
- Работа в малых группах по выполнению творческих заданий и решению поставленных проблем в группах;
- диспут, дебаты-столкновения двух точек зрения в группах

3-й уровень:

- работа над проектом-самостоятельное планирование работы, совмещающий аналитическую и творческую деятельность, сотрудничество с представителями различных профессий вне школы;
- интервью-беседа с представителями творческих профессий по заранее составленному плану.

Место проведения занятий:

- школа;
- театр;

-театральный музей, театральные выставки (при наличии);

1.4. Учебный план и Календарно-учебный график

Учебный план

Наименование разделов плана	общее	аудит	неаудит
«Театра и культура». Различие культуры и искусства. Театр среди других видов искусства-многообразие видов исполнительского искусства. Зачем нужен театр? Роль зрителя в театре	14	6	8
«С чего начинается театр». История развития театра в связи с историей искусства. Влияние других искусств на театр. Появление театральных профессий и их роль в современном театре. Организация театрального процесса, этапы создания спектакля.	48	8	40
«Верю-не верю». Актерское мастерство, проблема отражения действительности в театре. Великие русские актеры и их влияние на культуру своего времени	16	4	12
«Игра в классику». Театр в литературе, великие русские драматурги. Проблема интерпретации литературного источника в театре. Роль режиссера и роль России в развитии современного театрального искусства. Написание рецензии на спектакль.	32	16	16
«Театр нашего города». Подготовка и презентация групповых проектов на основе спектаклей театров города /области.	34	8	24
ИТОГО	144	42	102

Календарно-учебный график

№	Содержание учебных разделов	Сроки	Общ	Ауд	Неауд
1	Раздел 1. Театр и культура		14	6	8
<i>1.1</i>	<i>Модуль 1. Театр и культура</i>				
1.1.1	Различия понятий «культуры» и «искусство». Из чего складывается «культура». Художественный образ искусства. Игра в культуре.	сентябрь	6	2	4
<i>1.2</i>	<i>Модуль 1.2. Театральное искусство</i>				
1.2.1	Виды исполнительных искусств. Опера. Балет. Куклы. Драма. Театральные жанры	сентябрь	4	4	0
1.2.2	Зачем нужен театр? Роль зрителя в театре и влияние театра на зрителя. Дискуссия.	сентябрь	4	0	4

2	Раздел 2. С чего начинается театр		48	16	32
2.1	<i>Модуль 2.1 История театра в России</i>				
2.1.1.	История русского театра через призму культуры. Посещение театра в различные времена. Возникновение первых театральных площадок и зданий. Культура поведения в театре	октябрь	8	4	4
2.2.	<i>Модуль 2.2.Современная театральная площадка. Авторы спектакля</i>				
2.2.1.	Строение современной театральной площадки. Этапы создания спектакля. Создание макета театральной площадки будущего	октябрь	12	4	8
2.2.2.	Театр и визуальные виды искусства. Направления и стили в изобразительном искусстве	ноябрь	8	4	4
2.2.3.	Атмосфера. Свет и музыка в спектакле. Символика цвета. Театральная акустика. Звук., голос, интонация. Оркестр в театре. Музыкальный театр в России	ноябрь	12	4	8
2.3.	<i>Модуль2.3. просмотр спектакля</i>				
2.3.1.	Визит в театр с обсуждением после просмотра	декабрь	12	4	8
3	Раздел3.Верю или не верю		16	4	12
3.1	<i>Модуль 3.1.Актерская профессия в российской культуре. Великие имена</i>				
3.1.1.	Актер как зеркало своего века, влияние великих русских актеров на культуру своего времени. Эволюция профессии актера в России. Театральные амплуа.	декабрь	4	2	2
3.2.	<i>Модуль3.2.Актерские тренинги</i>				
3.2.2.	Характер и психология персонажей. Роль актера над ролью	январь	6	0	6
3.2.3.	Талант и труд в профессии актера. Великие русские артисты современности.	январь	6	0	6
4.	Раздел 4. Игра в классику		32	16	16
4.1	<i>Модуль4.1. Драматургия. Театр и литература</i>				

4.1.1.	История театра и история литературы. Связь и взаимное влияние. Великие русские драматурги Композиция драмы. Попытка создание короткой пьесы	февраль	8	4	4
4.2	Появление фигуры режиссёра в театре. Влияние российской режесуры на мировой художественный процесс.	февраль	8	4	4
4.3	Визит в театр с обсуждением после просмотра. Написание рецензии	март	16	8	8
5.	Раздел 5. Театр нашего города		34	8	26
5.1	Работа над групповыми проектами на основе спектаклей города	апрель	26	4	22
5.2	Презентация проектов	май	8	4	4
	ИТОГО		144	42	102

1.5. Содержание программы

Раздел 1. Театр и культура (14 часов)

Занятие 1 (аудиторное, 2 часа) Беседа и создание обучающими собственными определениями понятия «культура» и «искусство через работу с карточками, описывающие культурную жизнь современного города.

Занятие 2 (аудиторное, 2 часа) Понятие художественного образа в искусстве. Культурное разнообразие и национальные особенности разных культур. Анкетирование учащихся в начале курса.

Занятие 3. (4 часа, неаудиторное) Игровая стихия в культуре. Серия образовательных игр на воображение, создание художественного образа. Художественный образ в разных видах искусств, от литературы и живописи к исполнительским искусствам. Игра «Я играю в театр»

Занятие 4 (2 часа. аудиторное) Что такое исполнительское искусство? Работа по выявлению общих характеристик всех видов исполнительских искусств и формулировке их отличий друг от друга. Опера, балет, куклы, драматический театр (игровое «лото» о типах театра).

Занятие 5 (2 часа. аудиторное) Создание модели «семьи» театральных жанров, их место в современной культуре в сравнении с прошлыми эпохами (как домашнее задание)

Занятие 6 (2 часа неаудиторное) открытая дискуссия в форме дебатов на тему «Зачем нужен театр?» через сравнение с киноискусством. Учащиеся делятся на две группы, одна из которых отстаивает преимущество театра перед киноискусством, вторая наоборот. Подведение итогов и попытка постановки проблемы для обсуждения на дальнейших занятиях (нет выхода на проблему)

Раздел 2. С чего начинается театр (40 часов)

Занятие 7 (аудиторное 4 часа) История русского театра-обзорная беседа тема подается через историю строительства, пожаров и переносов театральных зданий в различные времена до наших дней.

Занятие 8 (аудиторное 2 часа) История русского театра

Занятие 9 (аудиторное 4 часа). Театральные профессии.

Занятие 10 (неаудиторное 2 часа). Кто создаёт спектакль, этапы создания - от эскиза к воплощению. По возможности проходит в форме экскурсии по закулисыю театра.

Занятие 11 (неаудиторное 2 часа). Создаем театральную сцену будущего (творческое задание). По предложенным учащимся эскизам вместе создаем картонный подмакетник для сцены будущего, который активно используется в дальнейшем на занятиях.

Занятие 12 (неаудиторное 2 часа). Создаем театральную сцену будущего (творческое задание).

Занятие 13 (аудиторное 4 часа) Направления и стадии в изобразительном искусстве по эпохам. Викторина на эрудицию и сообразительность по теме «Мировая художественная культура». Актуализация имеющихся знаний.

Занятие 14 (аудиторное 4 часа) Костюмы и интерьер в исторической перспективе и в театре. Групповая работа с изображениями и эскизами декораций.

Занятие 15(неаудиторное 2 часа). Художник в театре. Работа со сделанными на прошлом занятии подмакетником по созданию макета декораций в театре будущего и спектаклю по пьесе из программы класса по литературе.

Занятие 16(неаудиторное 2 часа) Создание в масштабе фигурок актеров в костюмах - исторических или футуристических.

Занятие 17 (неаудиторное 2 часа) Атмосфера спектакля. Понятие акустики. Игра в суфлера. Музыка в театре. Музыкальные театры и жанры.

Занятие 18 (неаудиторное 2 часа) Великие русские композиторы, их произволения для театра. Работа с подмакетником и музыкой-объединение света и музыки.

Занятие 19 (неаудиторное 2 часа) Атмосфера театра. Символика цвета. Световое оформление спектакля.

Занятие 20 (неаудиторное 2 часа) Продолжаем работать с подмакетником. Делаем свет для разных сцен в выбранной сцене.

Занятие 21-22 (неаудиторное 4 часа) Визит в театр города на спектакль.

Занятие 23-24(неаудиторное 4 часа) Обсуждение спектакля после визита в театр

Раздел 3.Верю или не верю(16 часов)

Занятие 25 (аудиторное 2 часа) Актер в русском театре-историческая перспектива. Работа с текстом критиков-рецензиями на роли актеров разных эпох, портретами.

Занятие 26 (аудиторное 2 часа) История театра через историю мастерства актера-влияние личности на искусство (актуализация знаний из прошлого блока)

Занятия 27 (неаудиторное 2 часа) Театральное амплуа. Изучение понятия «амплуа» через практические упражнения. Работа по определению амплуа актеров, которые были представлены в первой части.

Занятия 28 (неаудиторное 2 часа) «Мимолетная» природа актерского мастерства, проблема сохранения памяти об актерах для потомков.

Занятие 29 (неаудиторное 2 часа) Актерские тренинги-характер персонажей. Работа актера над ролью.

Занятие 30 (неаудиторное 2 часа) Психологический портрет героя. Биография.

Занятие 31 (неаудиторное 2 часа) Понятие таланта и труда. Их соотношение.

Занятие 32 (неаудиторное 2 часа) Актерские тренинги-актерская импровизация.

Раздел 4. Игра в классику(32 часа)

Занятие 33 (аудиторное 2 часа) Театр и литература- связь и историческая перспектива.

Занятие 34 (аудиторное 2 часа) Великие русские драматурги- игра на определение характерных особенностей разных авторов (согласно школьной программы по литературе)

Занятие 35 (неаудиторное 2 часа) Строчение драматургического произведения. Коллизия/завязка, кульминация, развязка. Конфликт.

Занятие 36 (неаудиторное 2 часа) Попытки написания мини-пьес.

Занятие 37 (аудиторное 2 часа) Жанр как система «кодов» для интерпретации фабулы.

Занятие 38 (аудиторное 2 часа) Интерпретация одной сказки в различных жанрах. Проблема интерпретации произведений в театре-историческая перспектива

Занятие 39 (неаудиторное 2 часа) Возникновение профессии режиссера. Становление и история мирового и русского театра.

Занятие 40 (неаудиторное 2 часа) Мизансцена. Фотографии различных постановок одного произведения (из курса литературы)

Занятие 41-42 (неаудиторное 4 часа) Визит в театр

Занятие 43-44 (неаудиторное 4 часа) обсуждение спектакля

Занятие 45 (аудиторное 2 часа) Театр как синтетическое искусство.

Занятие 46 (аудиторное 2 часа) План написания рецензии.

Занятия 47-48 (аудиторное 4 часа) самостоятельная работа. Написание рецензии. Индивидуальная работа. Обсуждение

Раздел 5 . Театр нашего города(32 часа)

Занятия 49-50 (аудиторное 4 часа) Анкетирование учащихся. Обсуждение и выбор тем проектов, формирование команд и заданий для каждой из команд.

Занятия 51-60 (неаудиторное 20 часа) Индивидуальные встречи, групповые и другие занятия. Постановка спектаклей. Производство видеороликов Участие в конкурсах, флэш-мобах, акциях

Занятия 60-61 (аудиторное 4 часа) Подготовка проектов

Занятие 62(аудиторные, 2 часа) Защиты проектов.

Занятие 63 (неаудиторное 2 часа) Презентация проектов

II. Комплекс организационно педагогических условий

2.1. Материально-техническое обеспечение.

- 1.Материалы для выполнения творческих заданий
- 2.Компьютер, мультимедийный проектор, выход в интернет.

2.2. Формы учета оценки планируемых результатов:

- самостоятельный проект;
- опрос и анализ его результатов;
- наблюдение;
- анкетирование и анализ его результатов.

2.3. Список литературы

Литература для педагога:

1. Колесникова А.С. Театральная педагогика: программа внеурочной деятельности (на примере программы внеурочной деятельности «Театральное искусство в культуре России): учебно-методическое пособие / А.С. Колесникова, С.В. Домникова, - Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2017. - 192 с.
2. История русского театра. От его истоков до конца 20 века: учебник / отв. ред. Н.С. Пивоварова. - М.: ГИТИС, 2009.
3. Евреин Н.И. История русского театра. М.: Эксмо, 2011. - 477 с.
4. Старикова, Людмила Михайловна. Театр в России XVIII века. Опыт документального исследования - Москва, 1996. - 60 с.
5. Акимов И. О природе таланта / И. Акимов, В. Клименко. М.: Мол. гвардия, 1994. - Т. 1. - 224 с. 16.
6. Ахматов А.Ф. Нравственность и одухотворённое образование / А.Ф. Ахматов / Педагогика. М., 2003. - № 8. - С. 35-41.
7. Барина М.Н. О развитии творческих способностей ученика / М.Н. Барина. Л.: Музгиз, 1961. - 60 с.
8. Волков И.П. Приобщение к творчеству / И.П. Волков. М.: Просвещение, 1982. - 144 с.
9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. М.: Просвещение, 1991. - 92 с.
10. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский / Искусство в шк. М., 1996. - № 3. - С. 56-60.
11. Гальперин П.Я. К психологии творческого мышления / П.Я. Гальперин, Р.Н. Котик / Вопр. психологии. М., 1982. - № 5. - С. 80-84.
12. Гуревич К.М. Лабиринты развития таланта / К.М. Гуревич / Искусство в шк. М., 1993. - № 1. - С. 48-53.
13. Каратыгин В.Г. Восторг творчества / В.Г. Каратыгин / Муз. жизнь. М., 2002. - № 1. - С. 27-31.
14. Кравцов Г. Игра как основа детского творчества / Г. Кравцов / Искусство в шк. М., 1994. - № 2. - С. 3-9.
15. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. М.: ТЦ Сфера, 2004. - 464 с.
16. Лосева. А.А. Психологическая диагностика одарённости: учеб. пособие / А.А. Лосева. М.: Акад. проект: Трикта, 2004. - 176 с.

Литература для обучающихся:

1. Могилевская С. «Крепостные королевны», «Театр на арбатской площади». Издательство Дом Мещерякова 2018
2. Говоров А. «Алкамен. Театральный мальчик». Издательство Дом Мещерякова 2017
3. Дотремер Р. «Маленький театр Реббеки Издательство «Манн, Иванов и Фербер» 2017