

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБ ПОУ ХКОТСО

Е.С. Шелест

«1» сентября 2023 г.

Педагогический совет

№ 1 от «28» августа 2023 г.

**ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ»**

Автор: Пирюткина Юлия Владимировна,
преподаватель

Возраст обучающихся: 16-18

Срок реализации: 1 год

Хабаровск, 2023 г.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Педагогическая целесообразность

Театральная студия, которая была ещё несколько десятилетий назад почти в каждом учебном заведении, сегодня – большая редкость. С одной стороны, молодёжные театры организованы в различных творческих центрах, и поэтому острой необходимости развивать театральную деятельность в профессиональном учреждении, пожалуй, нет. Кроме того, театральная студия – дело непростое, требующее напряжённого систематического труда во внеучебное время, и мотивировать молодёжь на серьёзную творческую работу – труднейшая задача для педагога. Однако успешный опыт работы студенческих театров (к примеру, студенческого театра «Метафора» Биробиджанского колледжа культуры и искусства, театральной студии «На чердаке» Тихоокеанского государственного университета, Народного молодёжного театра «Начало» в Хабаровске и др.) доказывает, что наличие театра способствует не только личностному развитию студентов, но и созданию особой культурной среды.

Театральное искусство обладает специфическими свойствами, которое делает его уникальным. Прежде всего, это синтетическая природа театра. Спектакли с легкостью включают в себя литературу, музыку, изобразительное искусство, вокал и хореографию. Таким образом, студенты, которые занимаются в театральной студии, учатся воспринимать произведение искусства как сложный интеллектуальный объект. Это требует напряжённой мыслительной деятельности. В начале занятий под руководством педагога участники театральной студии учатся понимать (воспринимать) эти объекты. Далее, выполняя задания (упражнения), учатся применять знания о произведении искусства. Таким образом, студенты поэтапно овладевают навыком творческой деятельности – от наблюдения до создания творческого продукта (элемента декораций, костюмов, действий в мизансцене, актёрского этюда и даже сценария).

Другая важнейшая особенность театра – коллективность творческого процесса. И речь идёт не только о работе коллектива актёров на сцене. Спектакль – это совместный труд драматурга, режиссёра, актёров, звукооператора, осветителя, художника, хореографа, костюмеров, технического персонала. От их слаженной работы во многом зависит успех дела. Поэтому участие в подготовке спектакля для студентов – это важный опыт сотрудничества.

Сиюминутность – ещё одна важная черта театрального искусства: каждый спектакль существует только в момент его воспроизведения. Действие нередко развивается одновременно в разных частях сцены, что придает объем происходящему и формирует гамму тонов и полутонов сценической атмосферы. Поэтому все участники театральной студии осознают ответственность за успех спектакля. Умения нести личную ответственность в деле, в котором оценивается коллективный результат, – одно из важных умений человека в любой сфере деятельности.

Занятия в театральной студии и просмотр спектаклей с участием своих сверстников и преподавателей делает жизнь студентов колледжа интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, радостью творчества. Во время спектакля и зрители, и актёры испытывают настоящие эмоции, которые отвлекают от обыденной, подчас скучной, жизни. Хороший спектакль обогащает всех его участников, поскольку пьесы написаны на

богатом русском языке, а тексты, созданные классиками литературы, заставляют задуматься над по-настоящему важными вещами.

Для успешной реализации программы необходимо посещение театров и репетиций профессиональных актёров, приглашение театральных деятелей на занятия кружка для проведения мастер-классов, использование мультимедийных материалов.

Дополнительная образовательная программа студенческого театра «Чёрным по белому» составлена с учетом рекомендаций корифеев отечественного театра К.С. Станиславского, М. Чехова, Е. Б. Вахтангова. Для определения содержания занятий театрального кружка использовался опыт работы с начинающими актёрами театральных режиссёров и педагогов М. Е. Александровой, Л. М. Шихматова, В. К. Львовой.

Актуальность

Сегодня в условиях высокой конкуренции, быстро меняющейся реальности необходимо не только хорошо работать, но и уметь представлять результаты своего труда, продвигать их на рынке труда, эффективно сотрудничая с другими людьми. Для этого необходимы коммуникативные навыки (в том числе навык публичного выступления), навыки работы в коллективе, уверенность в себе. Современная социокультурная ситуация также требует умения принимать творческие решения, создавать принципиально новые идеи. Успешный специалист сегодня – это человек с развитыми творческими способностями, умеющий преодолевать психологическую инертность, понимающий, что успех любого дела – это результат коллективного труда, где каждый участник сознаёт личную ответственность.

В основе программы лежит идея сочетания методов и приёмов отечественной педагогики сотрудничества и педагогики театральной. На наш взгляд, это позволит вызвать интерес студентов колледжа к творческой деятельности, сформирует их готовность креативно решать жизненные и профессиональные задачи. Педагогика сотрудничества призвана развивать умение взаимодействовать с другими членами коллектива, вносить собственный вклад в успешность реализации дела. Театральная педагогика направлена на развитие памяти, внимания, выразительной, ясной и громкой речи, а также на формирование умения владеть своими эмоциями, снимать внутренние зажимы. Кроме того, участники театральной студии учатся быть организованными - определять, какое количество времени необходимо для выполнения того или иного задания, учатся пунктуальности. Поэтому занятия в театральной студии призваны помочь будущим специалистам быть успешными в выбранной ими профессиональной деятельности.

Направленность дополнительной образовательной программы: социально-педагогическая.

Принципы

Принципы программы театральной студии основываются на принципах отечественной педагогики сотрудничества.

Принцип сотрудничества, который предполагает, что каждый участник студенческого театра – полноценный, полноправный сотрудник, осознающий важность личного вклада в успех коллективного дела. Задача педагога-руководителя кружка, реализующего этот принцип – развивать уверенность в своих воспитанниках, снять чувство страха перед другими людьми и перед выполнением сложной задачи.

Принцип сотворчества, реализация которого возможна при условии умения руководителя включаться вместе с воспитанниками в деятельность по созданию творческого продукта. Совместное создание декораций, костюмов, музыкального оформления и пр. позволяет студентам почувствовать по-настоящему важность своего труда. Кроме того, происходит взаимное обогащение приёмами творческой работы.

Принцип деятельности, который предусматривает освоение умений и навыков через конкретную деятельность; приоритет практических занятий над теоретическими.

Принцип свободного выбора, который следует понимать как возможность самостоятельного определения каждого участника театральной студии (право выбора деятельности, роли, внесения предложений и пр.) Идея свободного выбора обязательно сопряжена с осознанием личной ответственности за свой выбор, поэтому, с одной стороны, реализация этого принципа позволяет развивать самостоятельность мышления студентов, создавать условия для расцвета их дарований, с другой - формировать важную черту характера – ответственность, а для этого необходимо развить у студентов навык индивидуального и коллективного самоанализа.

Принцип личностного подхода, который подразумевает использование таких приемов, при которых каждый участник театрального кружка чувствует себя личностью, ощущает внимание руководителя лично к нему;

Принцип преемственности – основа организации театральной студии в колледже, потому как студенческий театр представляет собой объединение, которое изначально предполагает ежегодную смену состава. Реализация этого принципа требует от педагога организации общения между студентами первого и второго курсов, позволяющей приумножать творческие находки и сохранять хорошие традиции работы коллектива.

Принцип открытости предполагает умение сотрудничать участников театральной студии с преподавателями и студентами, которые проявляют интерес к театру. Так, студенческий театр «Чёрным по белому» с самого начала работы сотрудничает с другими объединениями колледжа – студенческое объединение «Молодые профессионалы WSR (компетенция графический дизайн) и студенческой газетой «Стимул».

Принцип высокой планки, который позволяет ставить достигаемые, но трудные цели (заучивание трудных литературных текстов, освоение неизвестных ранее приёмов и форм, поиск творческого решения определённой задачи и пр.).

Формы занятий: групповое занятие, занятие с подгруппой, индивидуальное занятие.

Методы, используемые на занятиях:

- 1) словесный (лекция, рассказ, пересказ, беседа);
- 2) наглядный (показ педагогом, показ профессиональным актёром, просмотр мультимедийных материалов, наблюдение);
- 3) практический (игра, тренинги, задания по образцу, актёрские этюды, разучивание танцевальных движений, задания по оформлению сценического пространства, изготовления элементов костюмов и декораций, театральных предметов).

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от уже существующих образовательных программ

Поскольку участники театральной студии колледжа – студенты технических специальностей, то в программе театральной студии «Чёрным по белому» большое внимание

уделяется развитию устной речи и коммуникативных навыков, в том числе навыка публичного выступления, акцент также делается на умение взаимодействовать с другими членами коллектива. Таким образом, решается проблема недостаточной речевой практики во время обучения специальным предметам.

Состав

Предполагаемое количество участников театральной студии – 15 человек: 10 человек – актёрский состав; 3 декоратора, звукооператор, художник.

Возраст участников театрального кружка

Основной состав участников студии - студенты второго курса (16-18 лет). Это обусловлено тем, что второкурсники уже имеют опыт публичного выступления. При прохождении курса литературы в колледже на первом курсе студенты развивают умение выразительного чтения – знакомятся с критериями хорошей речи, читают наизусть со сцены, участвуют в проекте «Режиссёры и актёры», где под руководством педагога ставят небольшие инсценировки литературных произведений. Таким образом, в театральную студию приходят те, кто почувствовал интерес к театральному искусству или стремится развивать навыки выступления перед аудиторией.

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 130 часов в течение двух учебных семестров.

Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 (4) академических часа

Цель: развитие творческой активности студентов колледжа средствами театрального искусства.

Задачи:

образовательные:

1. расширение кругозора: знакомство с историческими фактами, положенными в основу литературного произведения для инсценировки, историей театра, биографиями драматургов и писателей;
2. знакомство с видами и жанрами театрального искусства, основными театральными терминами;
3. знакомство с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства;
4. *развивающие:*
5. развитие воображения, наблюдательности, произвольного внимания, долговременной памяти;
6. развитие самостоятельного мышления студентов;
7. развитие устной речи: умения говорить громко, ясно и выразительно;
8. развитие навыков публичного выступления (умения владеть эмоциями, быть убедительным, уметь взаимодействовать с другими участниками театрального кружка и со зрителями);

воспитательные:

1. формирование желания переносить знания, умения и навыки из одной области в другую, реализовывать творческие способности в новой деятельности;

2. воспитание умения нести личную ответственность за коллективное дело;
3. воспитание умения оценивать и анализировать свою деятельность и деятельность других членов коллектива;
4. воспитание чуткого отношения к слову;
5. воспитание сценической и зрительской культуры;
6. воспитание эстетического вкуса, чувства стиля.

Новизна

Программа обеспечивает не только занятия студентов основами актёрского мастерства, но позволяет организовать работу студенческого театра. С самого начала реализации программы (в сентябре 2019 года) на базе Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания (отделение по ул. Волочаевкой 1) был организован студенческий театр «Чёрным по белому». Основа репертуара – литературно-музыкальные сюжетные композиции и инсценировки литературных произведений. Вид театра – камерный драматический с элементами театра теней.

Название студенческого театра колледжа – «Чёрным по белому» – выбрано не случайно. Фразеологизм *чёрным по белому* означает «совершенно ясно, чётко, определённо (написать, сказать)» Предполагается, что спектакли будут иметь сложную, но ясную и чёткую композицию.

Стилистика театра также предполагает наличие только двух цветов – чёрного и белого. Декорации и реквизит выполнены, в основном, в белом цвете, что помогает, с одной стороны, расширить пространство небольшой сцены колледжа, с другой стороны, акцентировать внимание зрителей на фигурах актёров или тенях. Кроме того, чёрно-белая гамма позволяет сделать костюмы и декорации универсальными. Студенческий театр – это объединение с меняющимся составом участников, постоянным обновлением репертуара, поэтому при организации студии стояла проблема оформления спектаклей. В итоге, было принято решение сшить для актёров базовые чёрно-белые костюмы, к которым добавляются различные элементы (шапка, треуголка, шпага, плащ, чепец и пр.) для создания образов. Декорации также носят универсальный характер: их перестановка и комбинация создают у зрителей представление о том, где происходит действие.

Ещё одной особенностью спектаклей является наличие элементов театра теней. Тени (картонных фигурок или фигур самих актёров) проецируются на специальный экран из белой ткани – изображение получается буквально «чёрным по белому». Таким образом, сочетание теней и костюмов актёров на сцене – органично.

Работа студенческого театра не только (и не столько) результат, прежде всего, это – процесс. Каждый участник, по мере сил и способностей, стремится к успеху спектакля. Декорации, реквизит, костюмы и элементы костюмов, подбор музыки – всё выполняется молодёжью под руководством педагога.

1.2. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности

В результате реализации программы студенты должны *знать*:

- историю становления театра;
- специфику театрального искусства;
- понятие «актёрское мастерство»;
- понятие «сценическое движение»;

- основные качества сценической речи;
- принципы построения пьесы;
- этапы работы над спектаклем;
- правила поведения в театре.

Уметь:

- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики, упражнения на внимание, наблюдение, воображение;
- произносить тексты наизусть перед большой аудиторией;
- говорить со сцены громко, ясно и выразительно;
- взаимодействовать с другими участниками коллектива;
- уметь освобождаться от зажимов, поддерживать контакт со зрителями во время выступления;
- выполнять сценические действия, в том числе выполнять элементы историко-бытового или современного танца;
- работать с театральными предметами.

Форма проведения итогов

Результат работы театральной студии «Чёрным по белому» – показ спектаклей и литературно-музыкальных композиций.

Форма диагностики результатов

Анализ работы коллектива осуществляется через опрос общественного мнения (в том числе в студенческой газете колледжа «Стимул»), анкетирования зрителей и самих участников театральной студии. Важным показателем успешной реализации программы следует считать искреннюю заинтересованность студентов в работе театра, а также улучшение успеваемости по специальным предметам.