

Министерство образования Московской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Егорьевский техникум»

Утверждаю:
И.о. директора ГАПОУ МО
«Егорьевский техникум»
ТехниО.В. Иванова
« _____ » _____ 2024 г.

**Дополнительная общеразвивающая программа
художественно-творческой направленности
«Мельпомена»**

Возраст обучающихся – 15-18 лет

Срок реализации программы - 1 год

Егорьевск
2024 г.

Рассмотрено
на заседании методической комиссии педагогов
дополнительного образования
(руководителей кружков)
Председатель ЦМК
 Ю. К. Шлыкова
Протокол № 01
от 27 августа 2024 г.

Организация-разработчик:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Москов-
ской области «Егорьевский техникум»

Разработчик:
Малешина Татьяна Альфредовна, педагог дополнительного образования ГАПОУ МО
«Егорьевский техникум» _____

Внутренняя экспертиза:
Зверобоева Елена Борисовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» _____

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Пояснительная записка
- II. Календарно-тематический план
- III. Содержание изучаемого курса
- IV. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы
- V. Список литературы

Пояснительная записка.

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса и является его приоритетным направлением. Для эстетического развития личности огромное значение имеет разнообразная деятельность — изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания является формирование у студентов эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей.

Занятия творческой деятельностью помогают развить интересы и способности; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций.

Использование программы позволяет стимулировать способность студентов к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. Студент начинает чувствовать, что логика — это не единственный способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, студент учится уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение, общение с окружающими людьми.

Настоящая программа описывает курс подготовки по художественно-эстетической направленности 15-18 лет

1. Данная дополнительная образовательная программа имеет **художественно-эстетическую направленность** и ориентирована на активное приобщение студентов к художественному творчеству и носит образовательный характер.

Предназначена для обучения студентов к театральному искусству в межтехникумовских мероприятиях, по средством изучения наглядного видения современного мира.

2. **Актуальность программы** состоит в том, что актёрское мастерство является необходимым аспектом в формировании успешной, социально – личностной реализации. Обучение актёрскому мастерству строится на умении слушать, общаться, чувствовать партнёра, темп, ритм, композицию, сюжет, проигрывать разные социальные роли.

Процесс строится на знакомстве с драматургическим материалом, таким образом приобщая студента к эстетике и культуре в широком смысле этого слова. Основатель театра М.Г. Дубровин основными задачами, как педагог и режиссёр считал необходимым создать такое пространство, которое студент осваивал бы в соответствии со своими психофизическими возможностями и потребностями. В понятие творческих потребностей М.Г. Дубровин вкладывал не только художественные, но и психологические потребности в познании мира и себя. Он подчёркивал, что: «репетиция – это процесс удовлетворения творческих потребностей студента». Студент весь мир воспринимает непосредственно, чувственно и эмоционально, соответственно смыслово – понятийный аппарат строится в соответствии с этими категориями. Отсутствие терминологии, постоянное, но дозированное погружение в мир актёрского мастерства, сопровождаемое беседами, расширяющими сознание на предметной основе и игра позволяют студенту целостно прочувствовать мир и себя. Основа программы актёрского мастерства – правда – не только сценическая, но и человеческая, нравственная и художественная. Театральные понятия в системе Дубровина обретают глубокий педагогический смысл, а педагогика в то же время насыщается образностью, эмоциональностью и игровой природой театра, возникает целостность

3. Новизной программы является изучение новых современных видов искусства. Данная программа позволяет создавать условия для более успешного развития творческого потенциала и эстетического воспитания каждого студента в современных условиях.

4. Оригинальность программы очевидна-учитываются возрастные и индивидуальные особенности и склонности каждого студента для более успешного творческого развития. Программа построена на постоянной смене видов деятельности в течение учебного года, чередование видов позволяет избежать потери интереса к данной деятельности, сохраняя эффект новизны и в то же время даёт возможность систематически работать над овладением материалами и техниками, постоянно переходить от простого к сложному.

5. Педагогическая целесообразность. Театр, как никакая другая область человеческой деятельности даёт наиболее широкое поле для комплексного и человеческого развития личности в силу того, что театр многообразен, он включает в себя множество

направлений, форм, методов – от художественных до организационных, от производственных до психологических, от общественно значимых до эстетических. Это позволяет соответственным образом также многообразно по формам и содержанию организовать целостный педагогический процесс.

6. Цель программы: Создание условий для развития творческого потенциала подростков на основе приобщения к театральной деятельности и актерскому творчеству.

7. Задачи программы:

Обучающие:

- знакомить с историей и традициями театрального искусства;
- способствовать освоению навыков основ актёрского мастерства;

Развивающие:

- развивать воображение;
- развивать художественное восприятие;
- развивать способность к «переживанию» сценической ситуации;
- развивать творческий потенциал;
- развивать образное мышление;
- способствовать самоопределению подростка в условиях коллективного творческого процесса;
- создать оптимальных условия для успешной социальной адаптации личности в коллектив.

Воспитательные:

- развивать коммуникативные умения и навыки;
- воспитывать навыки самоорганизации;
- развивать мотивацию к трудовой и театральной деятельности.

8. Отличительные особенности данной программы.

Дополнительная общеразвивающая программа эстетической направленности «Мельпомена» предназначена для студентов в возрасте от 15 до 18 лет. Критериев отбора для прохождения программы нет.

Объем программы - 18 часов в месяц. Срок реализации программы - 1 учебный год.

9. Формы обучения.

Форма обучения – очная.

10. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 и 2,5 часа в неделю. Количество студентов в кружке 10-15 человек.

11. Ожидаемые результаты обучения.

Предполагаемый результат сфере актёрского исполнительского искусства:

- успешное овладение основами актерской техники;
- ознакомление с историей театра как вида искусства;
- развитие творческих способностей в сфере коллективной творческой деятельности;
- способность к творческому сотрудничеству с педагогами и сверстниками;
- способность к взаимообогащению в ходе творческого процесса;
- овладение творческой активностью подростков;
- самоактуализация студентов в сфере межличностного общения;
- проявление толерантности;
- освоение высоким уровнем развития коммуникативных навыков.

Ожидаемый результат:

- умение планировать структуру действий;
- умение организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной задачи;
- умение обобщать полученные ЗУН;
- умение подбора материала;
- навыки разработки и составления новых форм работы;
- навыки конструктивных изменений и дополнений в мероприятия;
- будут уважительное отношение к традициям народной культуры.

12. Формы отслеживания и фиксации результатов освоения дополнительной образовательной программы: Выставка, зачётная работа, игра, концерт, конференция, круглый стол, лабораторное занятие, лекция, мастер – классы, поход, посещение спектаклей, праздник, спектакль, творческие встречи, творческий отчёт, творческая мастерская, тренинг, фестивальные мероприятия, экзамен, экскурсия и т.д.

13. Материально – техническое и информационное обеспечение: Видео и лекционный материал посредством работы в интернет ресурсах, микрофоны, проектор, аппаратура.

14. Кадровое обеспечение: Данная дополнительная образовательная программа реализуется педагогом, имеющим высшее либо среднее - профессиональное педагогическое образование.

II. Календарно-тематический план.

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов
Сентябрь 2024		
1.	Основная техника безопасности при работе с микрофонами	2
2.	Актерский тренинг	2.5
3.	Преодоление мышечных зажимов	2
4.	Проработка сценария к творческому конкурсу	2.5
5.	Репетиции к конкурсу «Зажги свою звезду»	2
6.	Репетиции к конкурсу «Зажги свою звезду»	2.5
7.	Творческий конкурс «Зажги свою звезду»	2
8.	Подведение итогов конкурса, запись студентов в творческую группу «Мельпомена»	2.5
9.	Актерский тренинг	2
Итого		18
Октябрь 2024		
1.	Беседы о театре-творческий тренинг	2
2.	Проработка сценария к Дню Учителя	2.5
3.	Репетиции к концерту «День учителя» на сцене	2
4.	Репетиции к концерту «День учителя» на сцене	2.5
5.	Постановка работы «зритель-зал-актер»	2
6.	Получение практических навыков по тренингу	2.5
7.	Практическое занятие по тренингу, работа на сцене	2
8.	Постановка работы «зритель-зал-актер»	2.5
9.	Видеоанализ концерта, устный разбор актеров	2
Итого		18
Ноябрь 2024		
1.	Тренинг «Восприятие и наблюдательность»	2
2.	Практическое занятие по тренингу, работа на сцене	2.5
3.	Проработка сценария к концерту «Посвящение в студенты»	2
4.	Репетиция к концерту «Посвящение в студенты» на сцене	2.5
5.	Сценическая работа с ведущими	2
6.	Отработка клятвы студентов и гимна техникума	2.5
7.	Тренинг «Преодоление мышечных зажимов»	2
8.	Видеоанализ концерта, устный разбор материала	2.5
9.	Беседы о образе актера-творческий тренинг	2
Итого		18
Декабрь 2024		
1.	Тренинг «Действие в условиях вымысла» («если бы»)	2
2.	Тренинг «Действие в условиях вымысла» («если бы»), его практическое применение в работе	2.5
3.	Тренинг «Преодоление неблагоприятных сценических условий»	2
4.	Тренинг «Преодоление неблагоприятных сценических условий», его практическое применение в работе	2.5
5.	Практическое занятие по тренингу, работа на сцене	2
6.	Проработка сценария «Новогоднее шоу»	2.5
7.	Проработка сценария «Новогоднее шоу»	2
8.	Репетиция концерта «Новогоднее шоу» на сцене	2.5

9.	Проведение концерта «Новогоднее шоу»	2
Итого		18
Январь 2024		
1.	Тренинг «Память на ощущения»	2
2.	Практическое применение тренинга «Память на ощущения»	2.5
3.	Тренинг «Дыхание движения. Понятие «затакта» движения»	2
4.	Практическое применение тренингов	2.5
5.	Подготовка со студентами видео-поздравления ко Дню студента 2021	2
6.	Подготовка со студентами видео-поздравления ко Дню студента 2021	2.5
7.	Репетиция творческих номеров для городского мероприятия «День студента»	2
8.	Импровизации на сцене под выбранную музыкальную композицию	2.5
9.	Импровизации на сцене под выбранную музыкальную композицию	2
Итого		18
Февраль 2024		
1.	Тренинг «Музыкально-пластические этюды на взаимодействие»	2
2.	Практическое применение тренинга «Музыкально-пластические этюды на взаимодействие»	2.5
3.	Тренинг «Работа над выразительностью рук»	2
4.	Упражнения из темы «Тренинг» в обстоятельствах, определяющихся музыкальным материалом	2.5
5.	Упражнения из темы «Тренинг» в обстоятельствах, определяющихся музыкальным материалом	2
6.	Подготовка со студентами видео-поздравления ко Дню защитника отечества	2.5
7.	Репетиция творческих номеров для городского мероприятия «Песни боевого братства», постановка жестов и мимики актеров	2
8.	Тренинг «Всякое движение рождается в груди»	2.5
9.	Видеоанализ выступлений, устный разбор материала	2
Итого		18
Март 2024		
1.	Упражнения на взаимодействие	2
2.	Упражнения на «рождение коллективного образа»	2.5
3.	Упражнения на характерность	2
4.	Упражнения на характерность, «действенность движения»	2.5
5.	Отработка полученных тренинговых навыков	2
6.	Репетиция творческих номеров для городского мероприятия «Фестиваль студенческого и молодежного движения «Студенческая весна 2022», постановка жестов и мимики актеров	2.5
7.	Репетиция творческих номеров для городского мероприятия «Фестиваль студенческого и молодежного движения «Студенческая весна 2022», постановка жестов и мимики актеров	2
8.	Репетиция творческих номеров для городского мероприятия «Фестиваль студенческого и молодежного движения «Студенческая весна 2022», постановка жестов и мимики актеров	2.5

9.	Подготовка творческой группы к конкурсу «Живые картины 2022»	2
Итого		18
Апрель 2024		
1.	Создание режиссерского замысла спектакля. Элементы замысла.	2
2.	Режиссерский анализ как основа создания замысла спектакля.	2.5
3.	Тренинг «Определение элементов режиссерского замысла»	2
4.	Атмосфера спектакля. Средства ее создания	2.5
5.	Реализация режиссерского замысла через работу с актером	2
6.	Подготовка видео-приветствия ко Всемирному дню театра	2.5
7.	Запись видео-приветствия ко Всемирному дню театра	2
8.	Организация сценического пространства, планировка декораций	2.5
9.	Практическое занятие по отработке полученных тренинговых навыков	2
Итого		
Май 2024		
1.	Совместная проработка сценария «Победный май»	2
2.	Репетиция концерта «Победный май» на сцене	2.5
3.	Проведение концерта «Победный май»	2
4.	Видеоанализ выступлений, устный разбор материала	2.5
5.	Тренинг «Составные части фонограмм»	2
6.	Вокальные и инструментальные жанры	2.5
7.	Фантазирование с актёрами внесценической жизни персонажей, погружение в предлагаемые обстоятельства, постановка актёрских задач, построение этюдов, анализ результатов	2
8.	Упражнения на память физических действий и ощущений — гаммы актерского искусства.	2.5
9.	Работа над сценической выразительностью актерской игры	2
Итого		18
Июнь 2024		
1.	Подготовка и проработка сценария к выпускным вечерам	2
2.	Подготовка и проработка сценария к выпускным вечерам	2.5
3.	Репетиция концерта «Выпускной 2022» на сцене	2
4.	Проведение концерта «Выпускной 2022»	2.5
5.	Работа над этюдами «Молча вдвоем».	2
6.	Внутреннее сценическое самочувствие актёра	2.5
7.	Работа над внешней характерностью	2
8.	Тренировочные упражнения по пройденным тренингам	2.5
9.	Итоговое занятие, подведение итогов	2
Итого		18
Итого за учебный год		180

III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

Содержание:

1. Тренинги творческой психотехники - упражнения, помогающие студенту находить верное творческое самочувствие, совершенствующие его актерский «аппарат» (творческое внимание, воображение, фантазию). Работа над упражнениями неразрывно связана с постепенным освоением действий в условиях вымысла.

1.1. Упражнения на развитие навыков творческого самочувствия.

1.2. Упражнения на развитие зрительных ощущений:

- зрительного восприятия и зрительной памяти;
- наблюдательности, воображения, фантазии;
- внутреннего видения;
- ассоциативного мышления;
- тренинг непрерывности видения.

1.3. Упражнения на развитие сенсорных умений:

- тренинг памяти комплекса чувственных образов;
- действия с реальными и воображаемыми предметами.

1.4. Упражнения на развитие навыков мышечного внимания:

- тренинг «мышечного контролера»;
- развитие мышечной памяти;
- действия с воображаемыми предметами.

1.5. Упражнения на развитие творческих навыков физического самочувствия:

- непрерывности, логичности, последовательности, завершенности действий;
- эмоциональной памяти;
- общения партнеров (их взаимодействие, взаимосвязь и взаимозависимость);
- темпо-ритма.

1.6. Упражнения на развитие артистической смелости и элементов характерности:

- действия в усложненных предлагаемых обстоятельствах;
- оправдание необычного физического самочувствия.

2. Работа с музыкальным материалом.

Неразрывность и взаимосвязь характера действия с темпо-ритмом, драматургическим строением музыкального произведения. Как приоритет: «логика действия следует за логикой развития музыкального материала»:

- темпо-ритм;
- атмосфера;
- упражнения из темы «Тренинг» в обстоятельствах, определяющихся музыкальным материалом;
- анализ музыкального материала с точки зрения заложенной в нем образности и драматургии.

3. Работа над этюдами:

- этюды одиночные;
- этюды на взаимодействие;
- массовые этюды.

4. Пластические тренинги:

- работа над выразительностью рук;
- работа над выразительностью тела;
- шаг, бег;
- тренинг «Всякое движение рождается в груди»;
- дыхание движения. Понятие «затакта» движения;
- психологический жест.

5. Музыкально-пластический экзерсис:

- рождение движения и выражение музыки пластикой тела (шагом, движением рук, головы, корпуса и т.д.)
- коллективные «скульптурные» композиции
- упражнения на взаимодействие
- упражнения на «рождение коллективного образа»
- упражнения на характерность
- упражнения на характерность, «действенность движения»

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методы обучения: наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проектный.

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация.

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая.

Формы организации учебного занятия: лабораторное занятие, мастер-класс, открытое занятие, практическое занятие, представление, соревнование, творческая мастерская, экскурсия.

Дидактический и лекционный материал: плакаты с дидактическим материалом по конструированию авиамоделей, книги, методические пособия.

Используемые педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, группового обучения, коллективной творческой деятельности, решения изобретательских задач.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: сценический конструктор, музыкальный центр, мягкая одежда сцены, световое оборудование, микрофоны, MIDI-клавиатуры, микшерные пульта, синтезатор, звуковые карты, сцена, зрительный зал, сценическое оборудование, световое и звуковое оборудование.

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белунцов В. Звук на компьютере. Трюки и эффекты. Компьютерная литература, 2016.
2. Шомер М. Я люблю музыку на компьютере и CD ... Учебн. пособ. - М.: Только для взрослых, 2020
3. Ньюэлл Ф. Project - студии: Маленькие студии для великих записей/ Пер. с англ. - Винница: Книга-Вега, 2015 г.
4. Скотт Р. Гарригус. Sound Forge. Музыкальные композиции и эффекты. Издательство БХВ - Петербург – 2018 г.
5. Бьюик П. Живой звук. РА для концертирующих музыкантов/ Пер. с англ. - М.: Шоу-Мастер, 2018 г.
6. Вейценфельд А. Портативные цифровые студии// Звукорежиссёр, 2019 г.
7. Ижаев Р. Домашняя студия. Микрофон включён!// Мультимедиа, 2018 г.
8. Козюренко Ю. Звуковое оформление клубного спектакля. - М.: Искусство, 2017 г.
9. Козюренко Ю. Звукозапись с микрофона. М.: Радио и связь, 2019 г.
10. Колесник Д. Техника и технология малых студий. Приборы обработки звука. Психоакустические методы обработки// Шоумастер, 2014 г.
11. Кругликова С. Сведение, как творческий процесс. Часть 1. Частотная и динамическая обработка// Звукорежиссёр, 2015 г.
12. Меерзон Б. Методы экспертной оценки качества звучания записей// Звукорежиссёр, 2020 г.
13. Никамин В. Парадоксы цифрового звучания. СПб.: Издательство «Лань», 2018 г.
- 19 Петелин Р., Петелин Ю. Cool Edit Pro 2. Секреты мастерства. СПб 2017 г.