Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский колледж культуры и искусства»

Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации)

«Режиссура, сценаристика и актерское мастерство в театрализованных представлениях и праздниках» 36 часов

Разработчик (и) программы: Петрова Т.А, ОГБПОУ «УКК и И»

Раздел 1. Характеристика программы

- 1.1. Цель реализации программы Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в организации и проведении занятий по дополнительным общеразвивающим программам в области театрального искусства.
- 1.2. Планируемые результаты обучения:

Трудовая функция	Трудовое действие	Знать	Уметь
Преподавание по	Организация	Инновационные	Организовывать
дополнительным	деятельности учащихся,	образовательные методы	различные формы
общеобразовательным	направленной на	и технологии	проведения занятий в
программам	освоение дополнительной	применительно к	театральном
	общеобразовательной	театральной	объединении: беседа,
	программы	деятельности учащихся;	игра, тренинг,
		• основы возрастной	творческая мастерская,
		психологии и	учебный показ,
		психологического	репетиция, просмотр
		сопровождения развития	спектакля с
		личности воспитанников	последующим
		и эмоционального	обсуждением, дискуссия,
		сплочения коллектива в	экскурсия, проектная
		процессе овладения	деятельность;
		театральным	анализировать
		мастерством;	результаты деятельности
		• основные формы,	(занятия, мастерские,
		методы, приемы и	постановки);
		способы театральной	• интерпретировать
		педагогики;	полученные результаты
		• особенности игры как	для коррекции
		важнейшего метода,	собственной
		используемого в	педагогической
		театральной педагогике;	деятельности для
		• особенности	установления
		использования игровых	соответствия
		приемов в работе с	содержания, методов и
		младшими	средств поставленным
		школьниками;	целям и задачам;
		• организационные	• использовать
		основы (этапы	различные формы
		разработки программы и	мотивационной
		сценария; жанры и	вовлеченности учащихся
		формы; способы	(общеразвивающие и
		оценивания) массового	познавательные игры,
		мероприятия с	создание комфортной
		элементами	эмоциональной
		театрализации.	атмосферы, создание
		театрализации.	эмоциональных
			нравственных ситуаций,
			создание ситуаций
			новизны);
			• различные формы
			поддержки.
Разработка	Разработка	Требования,	Проектировать
*	*	•	
программно-	программно-	предъявляемые к	дополнительные
методического	методического	методическому и	общеразвивающие
обеспечения	обеспечения	материально-	программы
реализации	реализации	техническому	театральных
дополнительной	дополнительной	обеспечению	объединений.
общеобразовательной	общеобразовательной	программ	Использовать:
программы.	программы.	дополнительного	-методики
		образования детей	организации занятий в
		ооризовиния детен	-
	1		театральном

_	
	коллективе, в том
	числе мотивации
	деятельности и
	общения учащихся на
	учебных занятиях
	театральным
	искусством;
	-методики
	определения степени
	подготовленности
	учащихся:
	собеседование и
	выполнение
	диагностических
	творческих заданий и
	упражнений;
	- методики игр,
	направленных на
	развитие творческого
	воображения, свободы
	самовыражения;
	двигательной свободы
	и снятия внутренних
	зажимов и
	напряжения.

- 1.3. Категория слушателей: педагоги дополнительного образования, работники культурно-досуговых учреждений 1.4. Форма обучения очно-заочная 1.5. Срок освоения программы: 36 ч.

Раздел 2. Содержание программы

Формы
контроля
круглый стол
практическая
работа
практическая
работа
практическая
работа
1
практическая
работа
Paccia
реферат
Powopai
ре

2.1. Рабочая программа

1. Основы театральной культуры и актерского мастерства (лекция - 4 ч. практическое занятие - 2 ч. самостоятельная работа - 4 ч.)

Лекция. Синтетическая природа театра (драма, литература, изобразительное искусство, музыка, анимация, цифровые технологии и др.) и возможности ее использования в образовании детей. Драматургия. Театральные жанры. Особенность театральной деятельности в системе дополнительного образования (развитие культуры речи и движения, развитие способности к импровизации и творческой самореализации, навыка осознанной эстетической оценки произведений театрального искусства). Спектакль (постановка) как результат деятельности театрального объединения. Коллективное начало в театральной деятельности. Роль индивидуальности (предпочтения, потребности, важность проб). Театр и зритель. Развитие культуры зрительского восприятия. Основы актерского мастерства. Техника и культура речи. Развитие голоса. Развитие внимания, воображения, памяти. Общение на сцене и в жизни (параметры, логика, сценическая выразительность).

Практическая работа. Практическая отработка соответствующих навыков (внимание, воображение, память, способность к импровизации, способность к общению). Отработка игровых аспектов и ритуалов в создании творческой атмосферы студии. Просмотр спектакля. Техника и культура речи (речевой тренинг). Развитие голоса (постановка дыхания; артикуляция и дикция. Импровизация. (тренинг). Репетиция как творческий процесс.

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа по подготовке задания к обсуждению за круглым столом по одной из тем (на выбор в соответствии с результатами входной диагностики и рекомендациями куратора).

2. Методы театральной педагогики в системе дополнительного образования детей (лекция - 3 ч. самостоятельная работа - 5 ч.)

Лекция Внешкольное дополнительное образование — своеобразный феномен системы образования. Особенности организации воспитательного процесса в организациях дополнительного образования детей. Совместное творчество педагога и обучающихся. Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды в условиях дополнительного образования. Роль театральной мастерской в формировании личности ребенка (воля; эмоциональная сфера; развитие креативности и гибкости мышления; саморазвитие и самореализация; умение грамотно себя вести в конфликтных ситуациях). Метод действий - основной метод в театральной педагогике (действие — единый психофизический процесс; путь к чувству; «здесь, сейчас и впервые»). Овладение логикой действий героя — путь к перевоплощению. Предлагаемые обстоятельства. Роль общения в театральной педагогике: общение ребенка с педагогом творческого объединения, общение детей между собой; возможности сценического общения через предложенный образ, своеобразное общение с автором через постижение смысла произведения, общение со зрителем.

Самостоятельная работа. Игровые технологии в театральной педагогике. Коллективное смысло-творчество как умение создавать художественный номер, построенный на новых духовно-деятельностных ценностях и смыслах; личностно-ориентированное обучение (участие в публичных мероприятиях); технология проекта (исследование, разработка и поиск решений для достижения творческих целей). Использование специальных театрально-педагогических приемов при работе над постановкой («мотивация», «исходное событие», «сквозное действие», «сверхзадача» автора и героев. «кульминация», «мысленная речь», «эмоциональная память» и «мышечный контроль». Взаимосвязь режиссуры и педагогики в театральном объединении.

3. Алгоритм деятельности педагога по созданию театрального объединения (лекция - 2 ч. самостоятельная работа - 4 ч.)

Лекция. Нормативно-правовые документы, регламентирующие разработку

дополнительной общеразвивающей программы театрального объединения. Структура дополнительной общеразвивающей программы. Основные компоненты программы (актерский тренинг, сценическая речь, ритмопластика, совместное творчество). Этапы разработки дополнительной общеразвивающей программы. Создание групп(ы). Методы и приемы формирования группы и создания творческой атмосферы объединения. Реализация программы. Проведение занятий: методические и организационные аспекты.

Самостоятельная работа. Диалог - основной инструмент взаимодействия педагога и детей Рефлексия/саморефлексия как важный фактор творческого роста и развития внутренней мотивации учащихся, формирования осознанной позиции. Формы контроля. Педагогический мониторинг. Мониторинг образовательной деятельности. Устав и традиции объединения. Создание театральной постановки как продолжительная по времени деятельность, объединяющая детей и взрослых.

4. Театральное объединение и массовые мероприятия в образовательной организации. (лекция - 2 ч. практическое занятие - 2 ч. самостоятельная работа - 2 ч.)

Лекция. Методические и организационные аспекты творческой деятельности детей. Источники и методы стимулирования художественно- творческой деятельности детей младшего школьного возраста. Игра как ведущий тип деятельности младших школьников и социально-культурной работы с ними. Художественная и творческая деятельность детей младшего школьного возраста (основные понятия). Театральные игры как способ развития творческих способностей детей.

Практическая работа. Тренинг: «Ролевое поведение в игре». Типы игр. Ситуативные игры. Творческие игры. Организация сюжетной игры в детском коллективе. Ролевое поведение в игре. Игровые правила.

Самостоятельная работа. Технология и методика организации праздника для младших школьников. Массовое мероприятие как относительно завершенная совместная деятельность детей в определенный промежуток времени, организованная педагогом с воспитательной целью. Театрализация как форма массового мероприятия (спектакль, ролевая игра, квест с элементами театрализации). Основные этапы организации мероприятия (конструирование; подготовка; проведение; анализ).

5. Игра как основа театральной деятельности и развития способностей детей (практическое занятие - 4 ч. самостоятельная работа - 2 ч.)

Практическая работа. Игра как основа деятельности театральной студии. Роль игр в решении задач студии (знакомство, вхождение в театральную деятельность; развитие творческого воображения, развитие основ коммуникации и общения, развитие внутренней свободы и сценической речи, ритмопластики). Виды игровых разминок, направленных на решение специфических задач (развитие речи, формирование группы, развитие воображения, развитие когнитивных функций, развитие памяти, самоанализ и т.д.).

Самостоятельная работа. Создание «Копилки игровых методов». Игры на знакомство, вхождение в театральную деятельность; на развитие творческого воображения, на развитие основ коммуникации и общения, на развитие внутренней свободы и сценической речи, ритмопластики. Игровые разминки, направленные на развитие речи, формирование группы, развитие воображения, развитие когнитивных функций, развитие памяти, самоанализ и т.д.

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль

Раздел программы: Тема 1. Основы театральной культуры и актерского мастерства

Форма: круглый стол «Актуальные вопросы театрального искусства»

Описание, требования к выполнению: 5 минутное выступление каждого слушателя по теме занятия

Критерии оценивания: задание считается выполненным, если материал докладчика

соответствует целям и задачам занятия

Количество попыток: 1

Раздел программы: Тема 2. Методы театральной педагогики в системе дополнительного образования детей

Форма: Практическая работа

Описание, требования к выполнению: оформление опорного конспекта по данной теме лекционного материала.

Критерии оценивания: полнота изложения материала, лаконичность записи, наличие структуры материала.

Количество попыток: 1

Раздел программы: Тема 3. Алгоритм деятельности педагога по созданию театрального объединения

Форма: Практическая работа

Описание, требования к выполнению: на основе полученных теоретических знаний участники готовят театральную постановку.

Критерии оценивания: целостность постановки (единство замысла, формы и содержания); уровень актерского мастерства; средства оформления театральной постановки (декорации, музыка, костюмы).

Количество попыток: 1

Раздел программы: Тема 4. Театральное объединение и массовые мероприятия в образовательной организации.

Форма: практическая работа

Описание, требования к выполнению: слушатели разрабатывают и представляют сценарий квеста с элементами театрализации

Критерии оценивания: атмосфера мероприятия; сюжет; ориентация на работу в команде Количество попыток: 1

Раздел программы: Тема 5. Игра как основа театральной деятельности и развития способностей детей

Форма: практическая работа

Описание, требования к выполнению: на основе проведенного практического занятия участники создают «Копилку игровых методов», которые будут ими использованы при разработке программы театрального объединения

Критерии оценивания: соответствие игры возрастным особенностям детей

Количество попыток: не ограничено

Итоговая аттестация

Форма: реферат

Описание, требования к выполнению: итоговая аттестационная работа выполняется слушателем в форме реферата и оформляется с соблюдением необходимых требований, тематика рефератов определяется образовательным учреждением, но инициатива при выборе

названия темы может принадлежать и слушателям.

Критерии оценивания: результаты выполнения работы оцениваются итоговой аттестационной комиссией. Оценка выставляется по двухбалльной системе "зачтено", "не зачтено". Отметку "зачтено" заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; изучивший литературу, рекомендованную программой; проявивший творческие способности в понимании и применении на практике содержания обучения; успешно справившийся с итоговой аттестационной работой.

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы

- 4.1. Организационно-методическое и информационное обеспечение программы. Нормативные документы
- 1. Указ Президента Российской Федерации от 08 ноября 2021 № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации»
- 2. Указ Президента Российской Федерации от 09 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»
- 3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642
- 4. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)
- 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2023 № 613 "О денежном поощрении победителей и призеров профессиональных конкурсов, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации"
- 6. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р (в редакции от 15 мая 2023 г.)
- 7. Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 3894-р (в редакции от 20 марта 2023 г.)
- 8. Концепция информационной безопасности детей в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2023 г. № 1105-р
- 9. План проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2022 г. № 2036-р (в редакции от 14 марта 2023 г.)
- 10. План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р (в редакции от 14 марта 2023 г.)
- 11. Приказ Минпросвещения России от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (в редакции от 21 апреля 2023 г.)
- 12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.06.2023 № 422 "Об утверждении Положения о порядке выплаты денежного поощрения победителю и призерам Всероссийского конкурса «Учитель года России» и победителям профессиональных конкурсов, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации"
- 13. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей от 1 декабря 2021 г. (Пр.2254)

Литература

- 1. Ленинградская ретроспектива: программы обучения и воспитания / Л. Б. Малыхина СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2022.
- 2. Модель сопровождения специальной одаренности детей в региональной образовательной системе. Учебно-методическое пособие. Волгоград: Учитель, 2022.
- 3. Проектирование сетевых дополнительных общеразвивающих программ: учеб.-метод. пособие / Л. Б. Малыхина, М. В. Осипова. СПб. : ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2021.
- 4. Проектирование разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ: /Л.Б. Малыхина, Н.А. Меньшикова, Ю. Е. Гусева, М. В. Осипова, А. Г. Зайцев / под ред. Л. Б. Малыхиной. СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019.

5. Справочник педагога дополнительного образования /Л.Б. Малыхина// Учебнометодическое пособие. - Волгоград: Учитель, 2022.

Электронные обучающие материалы Интернет-ресурсы

- 1.Информационно-методический портал «Допобразование». [Электронный ресурс]. URL: http://dopedu.ru/
- 2. Реестр школьных театров. [Электронный ресурс]. URL:- http://vcht.center/reestr-teatrov/

Материально-технические условия реализации программы. Технические средства обучения.

Аудитория для лекций:

Расстановка столов в формате «класс», выход в интернет, мультимедийный экран, проектор, канцелярские принадлежности — блокноты, ручки; тексты нормативно-правовых актов, рассматриваемых на лекционном занятии.

Аудитория для практических занятий:

Расстановка столов в формате «круглый стол» для работы по подгруппам, компьютер, выход в интернет, программное обеспечение MicrosoftOffice, мультимедийный экран, проектор, канцелярские принадлежности – блокноты, ручки; цветные стикеры, маркеры, листы бумаги формата АЗ (3-5 шт.).

Технические средства обучения для организации самостоятельной работы слушателей: компьютер, выход в интернет, программное обеспечение MicrosoftOffice