государственное бюджетное нетиповое

образовательное учреждение

«академия талантов» санкт-петербурга

РАССМОТРЕНАна заседании методического объединения ГБНОУ «Академия талантов»от « 25 » августа 2023 г.Протокол № 2/23	**ПРИНЯТА**на заседании педагогического совета ГБНОУ «Академия талантов»от « 29 » августа 2023 г.Протокол № 4/23	**УТВЕРЖДЕНА**приказом директораот «30» августа 2023 г.№ 30081____________ И.В. Пильдес

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТЕАТР «СФЕРА»

Срок освоения: 3 года

Возраст учащихся: 10 – 15 лет

Разработчик программы:
Буравлёва Надежда Сергеевна,

педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

 Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана в соответствии с актуальной нормативно-правовой базой, уставом
ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга и локальными актами образовательного учреждения.

 Направленность программы – художественная.

Театр – это та сфера искусства, которая требует максимальной творческой отдачи человека. Театр – организует художественное мышление, знакомит с классической литературой великих драматургов, которая служит замечательным пособием социальных взаимоотношений, прививает любовь к сцене, хореографии, вокалу, живописи, киноискусству и другим видам творческого самовыражения.

Интеграция современных мультимедийных технологий с основами театрального искусства позволяет развить у учащихся интерес к различным видам искусства, раскрыть творческий потенциал современных детей в интересной и востребованной для них форме.

Мультимедийный Театр «Сфера» – это видео перформанс будущего, который открывает безграничные возможности в представлениях, включает в себя трансляцию настоящих людей из разных мест, а также взаимодействие реальных актёров, находящихся в зоне сценического пространства с графическими объектами, что несомненно потрясает даже самых искушенных зрителей. Голографический театр, как искусство начал развиваться не так давно, начиналось всё с выставок, конференций и других специальных мероприятий, где была необходимость произвести «WOW» эффект для презентации проектов. Обучение в Мультимедийном Театре «Сфера» открывает фантастический мир искусства каждому ребёнку и подростку, в котором он может максимально раскрыться как творческая личность, проявить свои актёрские способности и режиссерские навыки, реализовать свои собственные проекты используя полученные знания и навыки в области театрального и современного визуального искусства.

Актуальность программы заключается в том, что сочетание театрального искусства и инновационных технологий позволяет знакомить учащихся как с классическими театральными профессиями, так и с профессиями сферы креативных индустрий. Обучение обеспечивает развитие креативности, творческого мышления как навыка, а также знакомство с практиками творческих (креативных) индустрий. Это способствует раннему профессиональному самоопределению учащихся в востребованной социально-экономической отрасли Санкт-Петербурга, как одного из крупнейших исторических и культурных центров Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2613-р от 20.09.2021 «О Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года»).

Обучение способствует творческой самореализации учащихся. Содержание программы (теория режиссуры, актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, пластическая выразительность актёра, анализ драматического произведения, сценарное мастерство, основы операторского искусства, создание образного костюма и реквизита, грим), обеспечивает развитие широкого сектора знаний и навыков позволяющих учащимся создавать собственные проекты, театральные представления, перфомансы, научно-популярные фильмы и другие тематические мероприятия не только в творческим объединении, но и в других сферах своей жизни (обучение в школе, волонтерская деятельность и т.п.).

Приобщение к театральному творчеству является одним из путей удовлетворения личностных потребностей учащихся: стимулирование стремления развить индивидуальные способности, приобретение социальных знаний и навыков.

Воспитательный потенциал содержания и методов программы заключается в постоянном соприкосновении со сферой становления личности учащихся (стремление понять себя, найти взаимопонимание со сверстниками и взрослыми, справиться с комплексами).

Практические занятия направлены на работу учащегося со своим телом, голосом, развитие умения взаимодействовать с партнерами, раскрытие психофизических возможностей (снятие голосовых зажимов, практика поиска адекватного эмоционального состояния, умение дифференцировать интонации и т.д.). Отметим, что для подростков умение самостоятельно преодолевать свои фобии, «работать» со своими комплексами и страхами, навык доверия к самому себе является одним из самых актуальных активов в жизни в целом.

Подготовка мультимедийно театрального продукта основана на принципах личной значимости для детей, свободе самовыражения, СОбытийности и СОтворчества. Этапы создания представления или спектакля немыслимы без коллективного и совместного творчества учащихся, а функция педагога – совместная с детьми деятельность, где педагог лишь координирует работу.

Средствами формирования личностно значимых позиций, учащихся являются анализ произведений и их смыслов, коммуникативные практики и интерактивное обучение, которые позволяют:

* научиться формулировать собственное мнение, доводить свою точку зрения, аргументировать и дискутировать;
* моделировать разные социальные ситуации и обогащать собственный социальный опыт через исполнение различных ролей;
* учиться строить конструктивные отношения в группе, определять свое место в ней, избегать конфликтов, искать компромиссы при совместной творческой работе.

Адресат программы

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 10 – 15 лет.

Уровень освоения – углубленный.

Объем и срок освоения программы

Программа рассчитана на 3 года (432 ч):

I год – 144 часа;

II год – 144 часа;

III год – 144 часа.

Отличительные особенности программы/новизна программы заключается в освоении новых форм художественного творчества с применением цифровых технологий.

Сохраняя классические принципы и традиции театрального искусства, учащиеся создают мультимедийные представления, научно-популярные фильмы и другие театральные проекты. Важное место отводится обучению использования современных художественных средств – графических спецэффектов, которые создаются с помощью плёнки обратной проекции и транслирующих систем. Транслируемая на экранах графика (пространство, явления, объекты) создаёт эффект, будто видео и изображение висит в воздухе, программно-аппаратная часть может варьироваться в зависимости от размера комнаты и специального освещения, либо специально оборудованной сцены с необходимыми техническими возможностями для воплощения мультимедийного (голографического) представления.

Цель образовательной программы – развитие творческих способностей и личностных компетенций учащихся средствами мультимедийного театра, а также создание условий для личностного и профессионального самоопределения в области творческих индустрий.

Задачи образовательной программы

 Обучающие:

* обучить теоретическим знаниям и практическим навыкам актёрского мастерства и режиссуры, принципам анализа драматического произведения, сценическому движению и речи, искусству импровизации и гримированию;
* обучить техникам психологического и телесного раскрепощения;
* обучить навыкам работы с партнёром и пространством сцены;
* обучить навыкам владения «языком» действий, сценической и исполнительской выразительности;
* обучить различным видам самовыражения (словесное творчество, этюд, декламация, импровизация, пластический рисунок, «живая скульптура», пантомима);
* обучить свободно импровизировать в заданных структурах танцевальной и словесной импровизации;
* обучить навыкам работы с графическим оборудованием и программным обеспечением.

Обучающие задачи программы конкретизируются по каждому году обучения.

Задачи 1 года обучения:

* Формирование первоначальных знаний истории театра;
* Формирование первоначальных знаний режиссёрской и актёрской терминологии;
* Обучить основам актёрского мастерства, сценической пластики и сценической речи;
* Обучить технике нанесения грима и основным приёмам работы с ним;
* Обучить построению и разработке роли, её знаковых качеств, знаний и умений создания концепции образа;
* Обучить процессу работы с репертуаром, анализу драматического произведения;
* Обеспечить условия получения опыта участия в постановке музыкального или пластического спектакля, концертной деятельности.

Задачи 2 года обучения:

* Обучить приемам сценического внимания, практикам сценического действия;
* Развить физическую память, чувство темпоритма, чувство партнёра;
* Обучить созданию внешних средств выразительности: грим, костюм, реквизит;
* Сформировать интерес к исследовательской деятельности, касающейся импровизации и перформанса, способности к постановке задач, и поиску их решения;
* Обучить основам создания декораций;
* Обучить основам разработки сценарного плана, написанию сценариев и инсценировок;
* Обеспечить условия приобретения опыта постановки номеров, музыкального или пластического спектакля.

Задачи 3 года обучения подразумевают расширение и совершенствование предметных компетенций, приобретенных на 1 и 2 годах обучения:

* Развить пластику, гибкость, свободу движения;
* Совершенствовать навыки актёрского исполнения: легко и органично работать на сцене, творчески применять полученные навыки и умения по сценической речи, сценическому движению, актёрскому мастерству, показывать различные этюдные композиции, свободно владеть навыками словесной и пластической импровизации, анализировать свою работу и работу товарищей;
* Совершенствовать навыки сценического общения с партнёром и зрительным залом;
* Совершенствовать навыки трюковой пластики, нанесения театрального грима, искусства перевоплощения;
* Совершенствовать знания и навыки создания этюда, концертного номера, постановки спектакля, изготовления костюма, реквизита, декораций и других выразительных средств в спектакле;

А также:

* Обучить знаниям по истории кино и операторского искусства;
* Обучить навыкам разработки проектов по графике, основам работы с техническим оборудованием;
* Ознакомить с основами составления технического задания для команды сотрудников участвующих в подготовке мероприятий.

Развивающие:

* развивать креативное мышление, воображение, фантазию, внимание, наблюдательность;
* развивать способность мобилизовать психофизический аппарат для творческой работы;
* развивать способность взаимодействия с партнером, группой;
* развивать навык работы с текстом и технику ораторского искусства;
* развивать навыки выразительного движения и пластики;
* развивать навыки эмоциональной регуляции.

Воспитательные:

* воспитывать нравственные качества личности, художественный и эстетический вкус на основе приобщения к культурному и историческому наследию Российской Федерации, традициям классического театра;
* воспитывать потребность в совершенствовании театральной исполнительской культуры на основе взаимодействия с инновационными технологиями;
* воспитывать творческое «Я» у учащихся в постановочной работе, пробудить желание к самовыражению и созданию собственных мультимедийных театральных проектов;
* содействовать формированию навыков установления продуктивных позитивных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми через приобретение опыта социального взаимодействия в творческой деятельности;
* развить мотивацию профессионального самоопределения в избранном виде деятельности.

Планируемые результаты освоения:

Личностные результаты

В результате обучения учащиеся:

* разовьют способность формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
* разовьют способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, учитывать особенности различного ролевого поведения, оказывать и принимать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
* разовьют способность самостоятельно и осознанно определять маршрут своего профессионального развития;
* приобретут опыт социального взаимодействия в творческой деятельности.

Метапредметные результаты:

В результате обучения учащиеся научатся:

* оценивать свои учебные достижения, поведение, осознано определять сферы своих интересов и возможностей;
* работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
* владеть различными формами речи и навыками ораторского мастерства;
* владеть навыками анализа текстов, работы с текстом;
* владеть навыками управления своим телом и эмоциональным состоянием;
* проявлять креативность и творческую самостоятельность для решения различных задач.

Предметные результаты:

В результате обучения учащиеся:

* будут знать основы классического театра и кино, режиссёрскую и актёрскую терминологию;
* овладеют навыками сценического движения, самостоятельного поиска выразительных пластических средств для разработки сценического образа;
* приобретут опыт постановки театрализованных мероприятий различных форм и жанров;
* освоят техники снятия зажимов и напряжения, дыхания, постановки голоса, развития артикуляции и техники сценической речи;
* научатся разрабатывать сценарные планы и раскадровки, составлять световую и музыкальную партитуру к спектаклю;
* ознакомятся с основами разработки проектов по графике, основам работы с техническим оборудованием для создания визуальных эффектов.

По окончанию 1-го года обучения учащиеся должны

знать:

* историю театра;
* основы сценической речи и сценического движения;
* технику нанесения грима;
* основы актёрского мастерства;
* концепцию создания образа, построения и разработки роли, её знаковых качеств;
* виды реквизита и декораций;
* алгоритм создания образного грима;

 уметь:

* выполнять упражнения на расслабление тела, на развитие физического аппарата и пластической выразительности;
* выполнять характерный грим;
* применять навыки сценической речи;
* выполнять упражнение на развитие внимания, воображения, фантазии, образного мышления и наблюдательности;
* выполнять тренировочные, репродуктивные и творческие задания, упражнения, этюды.

По окончанию 2-го года обучения учащиеся должны

знать:

* современные театральные направления;
* классические и современные произведения музыки, живописи, литературы, театра и кино;
* основы искусства импровизации;
* способы снятия мышечного расслабления;
* выразительные средства в искусстве;
* значение памяти, фантазии, внимания, предлагаемых обстоятельств в актёрском искусстве;
* способы овладения приёмом «перевоплощение».

уметь/владеть:

* владеть этюдным методом, как одним из наиболее эффективных способов проведения репетиционного процесса;
* свободно импровизировать в заданных структурах: словесной, пластической импровизации, этюдах;
* работать с партнёром и пространством;
* различными формами самовыражения (словесное творчество, этюд, презентация);
* создавать и наносить образный грим;
* изготавливать реквизит из исходного материала;
* наблюдать и передавать двигательные характеры;
* координировать дыхание и движение, правильно работать над посылом текста;
* гармонично взаимодействовать в паре, вести диалог;
* свободно действовать на площадке в рамках простейших структур.

По окончанию 3-го года обучения учащиеся должны

знать:

* способы перевоплощения;
* методы создания индивидуального образа;
* технику сценических выступлений;
* правила составления эскизов реквизита и декораций;
* правила составления световой и музыкальной партитуры спектакля;
* технику гримирования партнёра;
* принципы анализа драматического произведения;
* компьютерные программы для создания графики;
* основы операторского искусства.

уметь:

* выполнять разнохарактерные этюды на предлагаемые темы по перевоплощению образа в спектакле;
* применять различные средства и приспособления для создания яркой и выразительной индивидуальности образа;
* разрабатывать сценарные планы театрализованных постановок и шоу-программ;
* составлять световую и музыкальную партитуру спектакля;
* выполнять этюды на развитие пластической выразительности, пластически и выразительно передавать чувства и эмоции;
* наносить художественный рисунок на лицо;
* выполнять этюды на взаимодействие с партнёром;
* самостоятельно создавать проекты для мультимедийного театра.

Организационно-педагогические условия реализации программы

 Язык реализации – русский.

Форма обучения – очная.

Особенности реализации

В рамках реализации программы возможно совместное участие детей и родителей в проведении массовых мероприятий и культурных событий (участие в Новогодних постановках и иных театрализованных мероприятиях образовательного учреждения).

Участие родителей (законных представителей) предусмотрено в творческих мероприятиях, экскурсиях и т.п., в воспитательных мероприятиях в рамках реализации программы.

Программа допускает инклюзивное обучение детей с ОВЗ с незначительными нарушениями зрения, слуха, и речи, степень которых не препятствует освоению содержания программы, при условии возможностей образовательного учреждения обеспечения доступной образовательной среды.

Содержание программы представлено дисциплинами и разделами, изучаемыми в течение всего срока реализации программы, с постепенным усложнением материала на каждом последующем году обучения. Отдельные разделы и темы изучаются только на определенных годах обучения. Некоторые дисциплины являются сквозными для всего периода обучения («Основы актерского мастерства», «Основы сценического грима», «Постановка спектакля», «Концертная практика»). Содержание одной дисциплины может быть распределено в разных разделах.

Распределение изучаемых разделов и дисциплин представлено в сводном учебном плане. Соотношение часов по темам одного года обучения может варьироваться в зависимости от темпов освоения программы учащимися без изменения объема программы за каждый год обучения.

Условия набора и формирования групп

В группу 1-го года обучения принимаются все желающие.

Уровень подготовки учащихся, поступающих сразу в группу 2-го и 3-го года обучения, определяется собеседованием.

Набор осуществляется на основании результатов входного контроля (индивидуального собеседования, прослушивания), проводимого в целях выявления необходимых и достаточных навыков и знаний для освоения программы соответствующего года обучения.

В зависимости от индивидуальных возможностей, знаний, умений и творческих способностей, обучающемуся могут быть предложены другие программы данной направленности**.**

Количество учащихся:

1 год обучения - наполняемость группы не менее 15 чел.

2 год обучения - наполняемость группы не менее 12 чел.

3 год обучения - наполняемость группы не менее 10 чел.

Возможное уменьшение количества учащихся в группах 2-го и 3-го годов обучения обусловлено усложнением содержания программы, а также объективными причинами смены интересов учащихся, ростом учебной нагрузки в 9-х классах (15-16 лет) в общеобразовательных учреждениях, изменением семейных обстоятельств ребенка (переезд и т.п.).

Режим занятий:

1-3 год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа.

Формы проведения занятий

Педагогическое взаимодействие организовано на основе использования как традиционных, так и инновационных технологий, и форм обучения и воспитания.

Основными формами проведения занятий являются: лекция, практикум, тренинг, репетиция, мастер-класс, спектакль, занятие-игра, занятие-импровизация, упражнение, этюды, комбинированное занятие, концерт, праздник.

Объяснение нового материала осуществляется с помощью словесного и наглядного методов обучения. Закрепление полученных знаний и умений осуществляется в ходе самостоятельной творческой работы учащихся.

Формы организации деятельности учащихся на занятиях:

 фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение теоретических вопросов и т.п.);

 коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная работа, концерт и т.п.);

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, определение задач (разработка сценария, концепции визуальных эффектов и т.п.); задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности);

 индивидуальная: организуется для работы с одарёнными детьми, актерами, для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.

Материально-техническое оснащение программы:

1. Помещения: стационарное помещение, оборудованное под театральную студию и учебный класс для лекционных занятий, практикумов, тренингов, репетиционной подготовки, постановки спектаклей, творческих показов.
2. Техника и программное обеспечение: сцена голографического театра, проекционная плёнка (сетка), световая аппаратура, звуковая аппаратура (микшер, наушники, диктофоны, микрофоны, микрофонные стойки, колонки), ноутбук, проектор и экран; программное обеспечение – «Arena», графические редакторы (аналоги AdobePhotoshop).
3. Канцелярия: ватман, бумага для печати, разноцветные маркеры, фломастеры, ручки, цветные карандаши, блокноты.

Кадровое обеспечение. Для реализации репетиционной и концертной деятельности необходима помощь видеоинженера, звукорежиссера, художника о свету.