

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА  
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА»**

---

**Принято**

на заседании экспертно-методического  
совета (протокол от 25.08.2023 №1)

**Утверждено**

приказом от 31.08.2023  
№ 484

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»**

Автор (составитель): **Нестерова Анна Александровна,**  
педагог дополнительного образования

Направленность программы: **художественная**

Уровень программы: **базовый**

Возраст детей, осваивающих программу: **7-15 лет**

Срок реализации программы: **3 года** (1-3 год обучения по 216 часов)

Всеволожск  
2023

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Театр – это волшебный мир.  
Он дает уроки красоты, морали и нравственности.  
А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей...»  
(Б.М. Теплов)

Театр – уникальное средство воспитания подрастающего поколения. Театральная игра сродни игре ребёнка. Развитие и обучение происходит естественно, не напрямую, а как бы исподволь. Театральное творчество, благодаря своей специфике, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей.

Музыкальный театр – это один из путей, ведущий ребёнка к жизненному успеху, ведь это путь побед над собой. Приобретая творческие навыки, навыки общения, дети становятся более раскрепощёнными, уверенными в себе, и всё это происходит естественно во время важного вида деятельности ребёнка – игры. Формирование творческой, социально адаптированной личности идет непринужденно, на основе принципа природосообразности.

### **Нормативно-правовая база**

Дополнительная общеразвивающая программа **художественной** направленности «Музыкальный театр» (далее – программа) **базового** уровня разработана на основе следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (утв. Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809);
- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р);
- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 № 629);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28);
- СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача

РФ от 28.01.2021 № 2);

- Устав МБОУДО ДДЮТ;
- Рабочая программа воспитания МБОУДО ДДЮТ;
- Положение о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в МБОУДО ДДЮТ;
- Положение о реализации программы (системы) наставничества в МБОУДО ДДЮТ.

### **Актуальность программы**

В настоящее время возникла необходимость формирования творчески активной, самостоятельной личности, обладающей способностью нестандартно мыслить и решать новые жизненные проблемы, наращивать свой творческий потенциал. Активная, творческая личность – требование времени. При этом сегодня ребенок в известной степени ограничен в проявлении себя, своего собственного творческого «Я». Он окружен стереотипами и нормативами. У него крайне мало свободного времени и он не умеет им грамотно распорядиться. Обучение по данной программе позволит ребёнку раскрыть не только творческие, но и организаторские способности, даст навыки коммуникации в самых различных ситуациях, позволит проявить такие качества, как самостоятельность и ответственность. Благодаря методам педагогики сотворчества, используемым в программе, ребёнок получает возможность свободы творческого самовыражения, он учится преодолевать стереотипность мышления, создавать что-то новое.

**Программа реализуется в МБОУДО ДДЮТ с 2022 года.**

### **Отличительные особенности**

Первая отличительная особенность данной программы подсказана синтетической природой театрального творчества. Ребёнок в ходе занятий подвергается воздействию музыки, слова, движения, художественного образа. Он может попробовать себя в роли актера различных жанров. Мир музыкального театра очень яркий, увлекательный, многожанровый. Юный актер может выразить свой творческий потенциал через пластику, танец, хоровое и сольное пение, владение куклой, эстрадные миниатюры и поэтическое слово.

Вторая отличительная особенность состоит в использовании шедевров мировой живописи, скульптуры, музыки и литературы, признанных эталонов высокого театрального искусства в процессе обучения.

Своеобразие программы состоит в том, что все теоретические знания, включенные в содержание программы, апробируются в творческой практике, преобразуются в познавательный, коммуникативный, социальный опыт самореализации в различных видах деятельности.

При реализации программы могут быть применены технологии наставничества.

## Цель и задачи программы

**Цель** – развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства.

### Задачи:

#### Обучающие:

- обучить основам актерского мастерства и сценической речи;
- познакомить с разнообразием видов и жанров театрального творчества;
- формировать знания и навыки в певческом и музыкально-театральном искусстве;
- формировать умения и навыки сценической культуры поведения.

#### Развивающие:

- развивать эстетическую культуру и художественный вкус учащихся;
- развивать мотивацию ребенка к познанию и творчеству;
  - развивать культуру общения.

#### Воспитательные:

- формировать опыт творческого самовыражения в искусстве, заинтересованность в презентации своего творческого продукта, опыт участия в концертах, выставках и т. п.;
- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, навыки коллективной творческой деятельности.
- формировать стремление к сотрудничеству, уважение к старшим; ответственность, волю и дисциплинированность в творческой деятельности;
- воспитывать зрительскую культуру, интерес к истории театрального искусства, достижениям и биографиям мастеров сцены;
- воспитывать любовь к Родине через приобщение к культуре народов России.

## Организационно-педагогические условия

**Сроки реализации** программы – 3 года.

**Возраст учащихся**, на которых рассчитана образовательная программа – 7-15 лет.

**Наполняемость группы:** 1 год обучения – 15 человек, 2 год обучения – 10-12 человек, 3 год обучения – до 10 чел.

### Календарный учебный график

Год обучения	Период обучения		Период каникул	Кол-во учебных недель/часов	Режим занятий	Вид и сроки проведения аттестации
	начало	окончание				
1	01.09	31.05	В соответствии с календарным учебным графиком учреждения на текущий учебный год	36/216	3 занятия в неделю по 2 академических часа (45 минут)	Промежуточная (май)
2	01.09	31.05		36/216		Промежуточная (май)
3	01.09	31.05		36/216		Итоговая (май)

**Форма обучения** – очная.

**Форма организации образовательной деятельности учащихся** – групповая.

**Формы занятий:** теоретические и практические; игровой тренинг; - репетиции; этюды; показ спектаклей; инсценировки; беседа; просмотр спектаклей; творческие показы.

**Условия реализации программы:**

1. Помещения для занятий – просторный, хорошо проветриваемый класс со свободной серединой и стульями по количеству учащихся вдоль стены для проведения различных тренингов; зал – театральный или актовый, оборудованный сценической площадкой, зрительскими местами, а также оснащенный специальным театральным освещением и звуковоспроизводящим оборудованием – для проведения спектаклей, репетиций, мероприятий и занятий объединения.

2. Музыкальные инструменты и технические средства: фортепиано для занятий по вокалу и проведению репетиций, музыкальный центр, диски с записями фонограмм, музыки для занятий, диски и флэш-карты с видеозаписями концертов, эстрадных номеров и спектаклей; телевизор, ноутбук, микрофон, экран для просмотра презентаций.

3. Шкафы для хранения реквизита, кукол и материалов для занятий, театральная ширма и кубы.

4. Спортивный инвентарь: ковры для фитнеса, мячи и теннисные мячики, скакалки и гимнастические палки.

5. Инвентарь и оборудование для кукольного и теневого театра: куклы репетиционные и оборудование: куклы перчаточные; куклы пальчиковые, платковые куклы; маски и шапочки различных героев сказок; веера; шаблоны для теневого театра; экран для теневого театра; освещение для теневого театра; подставки для кукол.

## **Планируемые результаты**

### Предметные:

- знание основной театральной терминологии;
- знание устройства театра, его происхождение и основных этапов развития;
- сформированность представлений о видах и жанрах театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия и т.д.);
- овладение навыками актерского мастерства, сценической речи, хорового и сольного пения, сценического движения;
- получение навыков «этюдной» работы над спектаклем;
- овладение сценической импровизацией;
- формирование «сценической культуры»;
- умение анализировать литературный материал, выбранный для постановки;
- знание видов театральных кукол;
- умение управлять различными видами театральных кукол;
- знание основных этапов развития кукольного театра;

- знание технологии изготовления театральной куклы.

#### Метапредметные:

- участие в совместной деятельности;
- сравнение полученных результатов с ожидаемыми результатами;
- самоорганизация, самооценка и оценка других учащихся;
- координация, музыкальность и артистичность.

#### Личностные:

- формирование эмоциональной культуры общения;
- развитие творческого воображения, фантазии, внимания и наблюдательности;
- воспитание художественного вкуса;
- приобретение следующих навыков: слушание собеседника, ведение диалога, изложение своего мнения, умение аргументировать свою точку зрения;
- развитие музыкального слуха и сценического голоса;
- формирование уважительного отношения к театральному искусству как составляющей отечественной и мировой культуры;
- формирование навыков организации совместной деятельности, умения договариваться;
- формирование нравственных ценностей, толерантности;
- воспитание чувства ответственности, дружбы, товарищества.

### **Система оценки результатов освоения программы**

Данная программа предполагает следующие виды контроля:

<b>Виды контроля и аттестации</b>	<b>Формы контроля</b>	<b>Оценочные материалы</b>
Входной контроль (начало учебного года)	Творческое задание, музыкальный актерский этюд «Оживление предмета»	Карта входного контроля
Текущий контроль	Наблюдение за деятельностью в процессе занятий, открытые уроки, концертные выступления.	Критерии анализа творческих работ
Промежуточная аттестация, 1 раз в год (май)	Показ учебного спектакля	Тест Критерии анализа творческих работ Зачетная ведомость промежуточной аттестации
Итоговая аттестация проводится в конце 3-го года обучения (май)	Показ учебного спектакля	Тест Критерии анализа творческих работ Зачетная ведомость итоговой аттестации

#### Входной контроль

Цель контроля: выявление уровня развития творческих способностей учащегося. Проходит в форме выполнения творческого задания – музыкального ак-

терского этюда «Оживление предмета» (возможные названия этюдов: « Песня старого башмака», « Ария проливающейся дождем тучи», «Бормотание спящей музыкальной пластинки»).

Работы оцениваются по трем показателям: творческая смелость, оригинальность и наличие вокальных данных. Результаты заносятся в «Карту входящего контроля»

#### Текущий контроль

Цель текущего контроля: установление фактического уровня теоретических знаний по темам (разделам) программы; выявление уровня овладения детьми навыками театральной деятельности; фиксация результатов участия детей в конкурсах, фестивалях разного уровня; наблюдение за развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих и духовных устремлений.

Текущий контроль осуществляется с помощью анализа детских выступлений и творческих заданий в течение всего учебного года.

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия или выступления (на мероприятиях внутри отдела, конкурсах и фестивалях), дают возможность осуществления текущего контроля.

Открытые занятия по разделу «Мастерство актера» и «Ритмопластика», « Сценическая речь», « Вокал», также являются одной из форм текущего контроля.

#### Промежуточный контроль и итоговая аттестация

Цель: анализ полноты освоения дополнительной общеразвивающей программы (ее части); соотнесение прогнозируемых результатов дополнительной общеразвивающей программы и реальных результатов образовательного процесса. Промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго года обучения (май), итоговая аттестация проводится в конце реализации программы. Конечным результатом занятий за год (три года), позволяющим контролировать развитие способностей каждого ребенка, является спектакль или театральное представление. Результаты промежуточной/итоговой аттестации фиксируются в зачетной ведомости промежуточной/итоговой аттестации. Аттестация определяет уровень теоретических знаний, практические навыки и личностные качества. Проверка теоретических знаний учащихся осуществляется с помощью тестирования. Результат освоения практических навыков фиксируется оценкой творческих работ по четырем показателям: актёрское мастерство, сценическое движение и речь, вокал.

## УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№	Название учебного раздела	Количество часов по годам обучения		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Мастерство актера</b>	<b>122</b>	<b>112</b>	<b>118</b>
1.1	Актерская грамота	36	30	32
1.2	Сценическая речь	36	30	30
1.3	Работа над спектаклем	50	52	56
<b>2.</b>	<b>Ритмопластика</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>3.</b>	<b>Работа с куклой</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>Вокал</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>40</b>
<b>5.</b>	<b>Основы театральной культуры</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>

## УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

### ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Разделы, темы	Всего			Форма контроля, промежуточной аттестации
		<i>Всего</i>	<i>Теория</i>	<i>Практика</i>	
<b>1.</b>	<b>Мастерство актера</b>	<b>122</b>	<b>12</b>	<b>110</b>	Педагогическое наблюдение Показ учебного спектакля
1.1	Актерская грамота	36	10	26	
1.2	Сценическая речь	36	4	32	
1.3	Работа над спектаклем	50	-	50	
<b>2.</b>	<b>Ритмопластика</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	
<b>3.</b>	<b>Работа с куклой</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	
<b>4.</b>	<b>Вокал</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	Тест
<b>5.</b>	<b>Основы театральной культуры</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	
	<b>ИТОГО (общее количество часов за год)</b>	<b>216</b>	<b>35</b>	<b>181</b>	

### ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Разделы, темы	Всего			Форма контроля, промежуточной аттестации
		<i>Всего</i>	<i>Теория</i>	<i>Практика</i>	
1.	<b>Мастерство актера</b>	<b>112</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	Педагогическое наблюдение Показ учебного спектакля
1.1	Актерская грамота	30	8	22	
1.2	Сценическая речь	30	4	26	
1.3	Работа над спектаклем	52	-	52	
2.	<b>Ритмопластика</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	
3.	<b>Работа с куклой</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	
4.	<b>Вокал</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	
5.	<b>Основы театральной культуры</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	Тест
	<b>ИТОГО (общее количество часов за год)</b>	<b>216</b>	<b>27</b>	<b>189</b>	

### ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Разделы, темы	Всего			Форма контроля, промежуточной аттестации
		<i>Всего</i>	<i>Теория</i>	<i>Практика</i>	
1.	<b>«Мастерство актера»</b>	<b>118</b>	<b>7</b>	<b>111</b>	Педагогическое наблюдение Показ учебного спектакля
1.1	Актерская грамота	32	4	28	
1.2	Сценическая речь	30	3	27	
1.3	Работа над спектаклем	56	-	56	
2.	<b>«Ритмопластика»</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	
3.	<b>«Работа с куклой»</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	
4.	<b>«Вокал»</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	
5.	<b>«Основы театральной культуры»</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	Спектакль, итоговая аттестация
	<b>ИТОГО (общее количество часов за год)</b>	<b>216</b>	<b>17</b>	<b>199</b>	

## СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

### ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

#### 1. Мастерство актера (122 часа)

*Теория (12 ч.):*

Беседа о качествах, необходимых актеру.

Теоретическое раскрытие тем: Оправдание места действия. Взаимодействие с партнером. Контакт. Магическое «если бы» и предлагаемые обстоятельства. Наблюдения. Экран внутреннего видения. Перемена отношения к предмету. Логика действия. Мизансцена – расположение актёров на площадке.

Что такое этюд? Правила построения этюда. Действенные задачи. Оценка факта.

Знакомство с правилами ответственного отношения к общему делу (спектаклю).

Понятие о сценической речи.

*Практические занятия (110 ч.):*

Игры на знакомство, выявление лидеров, создание доброжелательной атмосферы.

Качества, необходимые актеру. Игровой тренинг: игры и упражнения на развитие внимания и памяти. Игры на развитие фантазии и воображения. Игры, упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления. Игры и упражнения на развитие слуховых восприятий и других сенсорных умений.

### **1.1. Актерская грамота (36 ч.):**

*Тренинг* (упражнения, воспитывающие навыки, являющиеся темой урока). Оправдание места действия, физического действия. Взаимодействие с партнером. Контакт. Магическое «если бы» и предлагаемые обстоятельства. Наблюдения. Экран внутреннего видения. Перемена отношения к предмету. Логика действия. Внутренний монолог. Второй план. Упражнения на «общение». Создание сказочно-фантастического образа. Работа над ролью в учебном спектакле.

*Этюды:* Этюды на достижение цели. Этюды на событие. Этюды-наблюдения. Этюды на картину. Одиночные этюды на зону молчания. Этюды на сюжет сказки. Этюды по мотивам пьесы.

### **1.2. Сценическая речь (36 ч.):**

Дыхательная гимнастика. Три вида выдыхания (Упражнения «Заколдованный цветок», «Насос и мяч», «Звезды с неба»). Артикуляционная гимнастика (упражнения для разогрева мышц лица). Артикуляция согласных. Согласные в начале слова. Согласные в конце слова. Артикуляция гласных (Упражнения на отработку у-о, и-ы, а). Сложные буквосочетания. Работа над дикцией. Резонанторное звучание. Свободный звук. Речь в движении. Упражнения на развитие силы и посыла звука. Работа с текстом.

### **1.3. Работа над спектаклем (50 ч.):**

Читка пьесы. Распределение ролей, читка пьесы по ролям. Разработка «этюдным методом», умение отвечать на вопрос «зачем». Работа над текстом роли. Подготовка музыкальных номеров. Работа над отдельными эпизодами. Закрепление мизансцен. Прогонные и генеральные репетиции. Показ и обсуждение спектакля.

## **2. Ритмопластика (36 часов)**

*Теория (3 ч.):*

Беседа о пластике в жизни и на сцене. Установление характера музыки. Понятие «зажим». Контроль мышц.

*Практические занятия (33 ч.):*

Развитие ритмичности, движение под музыку.

Слушание и восприятие. Установление характера музыки. Фантазии под музыку, музыкальные образы.

Понятие ритма, ритмичности. Упражнения на поиск ритма. Воспроизведение ритмического рисунка.

Упражнения на эмоционально-психологическое расслабление. Устранение зажимов. Контроль мышц. Мышечная свобода. Упражнения на расслабление плечевого пояса и мышц лица.

Работа над правильной осанкой. Упражнения на укрепление мышц спины. Упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног.

Действия с воображаемым и реальным предметом.

Передача образа сказочного персонажа. Походка. Пластическая подготовка к спектаклю.

### **3. Работа с куклой (12 часов)**

#### **Теория (4 ч.):**

Что такое кукольный театр и откуда он появился?

Виды кукол. Обзор кукол различных систем управлений (театр верховых кукол, театр марионеток, театр теней, тростевые куклы, ростовые куклы и др.).

#### **Практические занятия (8 ч.):**

Волшебные превращения. Превращается рука. Оживление предмета. Импробизационные сценки с участием «оживших» предметов.

Подготовка руки к управлению перчаточной куклой.

Знакомство с основными правилами вождения перчаточной куклы.

Кукла говорит.

#### **4. Вокал (36 ч.):**

*Теория (6 ч.):* Вводное занятие. «Певческая установка». «Певческое дыхание». Знакомство с понятиями «дирижерские жесты», «унисон».

*Практические занятия (30 ч):* Формирование навыка «певческого дыхания».

Свободная работа артикуляционного аппарата. Осмысленное и выразительное произношение текста песен. Округлое ясное звучание гласных. Артикуляционно-точное одновременное произнесение текста, начала и конца фраз. Формирования навыков «Мягкая атака», звуковедение -Legato, «Цепное дыхание». Разучивание музыкального материала для спектакля. Работа над вокальными номерами к праздничным мероприятиям отдела. Ритмические игры, хороводы.

### **5. Основы театральной культуры (18 часов)**

#### *Теория (8 ч.):*

Что такое театр? Какие бывают театры? (Виды театрального искусства). Устройство сцены и зала. Рождение спектакля. Этапы создания спектакля. О чем нам рассказала театральная программка. Творцы сценического чуда. Куль-

тура поведения на сценической площадке и за кулисами во время репетиций.  
Словарь театральных терминов.

*Практические занятия (10 ч.):*

Создание театральной программки.

Просмотр спектаклей, обсуждения, творческие работы на основе полученных впечатлений (записи, рисунки, этюды и т.д.).

Викторины и составление кроссворда на темы: Культура поведения в театре. Этика актера. Зрительская культура.

Словарь театральных терминов.

### **Ожидаемые результаты**

К концу первого года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

#### Знания:

- знать правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;
- различать виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.);
- знать основные виды театральных кукол;
- знать этапы создания спектакля;
- знать некоторые театральные термины.

#### Умения:

- уметь в течение длительного времени (20-40 мин.) концентрироваться на просмотре спектакля, концерта, прослушивании музыки и т.д.;
- уметь построить связный рассказ о своих впечатлениях от увиденного;
- уметь самостоятельно выполнить разминку, подготовить свое тело к работе;
- уметь самостоятельно выполнить упражнения дыхательной и артикуляционной гимнастики;
- уметь управлять одним видом театральной куклы;
- уметь петь естественным голосом, без напряжения, не спеша, выразительно; во время пения сохранять правильную певческую установку;
- уметь самостоятельно продумать и сыграть этюд на заданную тему.

#### Навыки:

- внимательно и продуктивно работать на протяжении всего времени занятий и репетиций;
- выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии зрителей;
- владеть приемами разминки и разогрева тела;
- владеть приемами техники безопасности при работе с партнером, предметами и сценической конструкцией, индивидуально и в группе;
- определять мышечный зажим и снимать его.

## ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

### 1. Мастерство актера (112 часов)

*Теория (12 ч.):*

Теоретическое раскрытие тем: Конфликт. Приспособления. Предлагаемые обстоятельства. Логика действия. Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга. Словесное действие. Атмосфера.

Что такое этюд? Правила построения этюда. Рождение слова.

Анализ пьесы по событиям.

*Практические занятия (100 ч.):*

Игры на знакомство, на сплочение коллектива. Творческая работа «Мои каникулы».

Качества, необходимые актеру. Игровой тренинг. Игры и упражнения, помогающие сосредоточить и организовать актерское внимание. Игры на развитие фантазии и воображения. Игры, упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления. Упражнения, игры-импровизации, творческие задания.

#### 1.1. Актерская грамота (30 часов)

Упражнения на коллективную согласованность. Развитие артистической смелости. Конфликт. Приспособления. Предлагаемые обстоятельства. Логика действия. Состояние публичного одиночества на сцене. Упражнения на «общение». Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга. Что такое характерность? Как найти «сценическую краску» своему герою». Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений. Овладение словесным действием. Атмосфера. Этюды на столкновение контрастных атмосфер. Импровизация с партнером на заданную тему. Открытые уроки для родителей.

*Этюды:* Этюды на рождение слова. Этюды на темы литературных произведений малых форм (басни, стихи). Работа над этюдами с несколькими персонажами. Этюды на обострение конфликта, на преодолении конфликта.

#### 1.2. Сценическая речь (30 ч.):

Дыхательная гимнастика (Упражнения «Воздушный массаж», «Один вдох на фразу», «Пульверизатор»).

Освобождение голосового аппарата (Упражнения «НЛО», «Улыбка Чеширского кота», «Лекарство горькое»)

Артикуляционная гимнастика (Упражнения для губ и языка «Колобок», «Чашечка», «Лошадка», «Лопата-иголка»).

Работа над дикцией (упражнения с использованием скороговорок). Резонаторное звучание. Упражнения на развитие речевого диапазона («Колокола», «Ступеньки»). Интонация и ударения (Упражнения «Играем с ударениями», «Выделяем главное»). Работа с текстом.

#### 1.3. Работа над спектаклем (52 ч.):

Читка пьесы. Распределение ролей, читка пьесы по ролям. Работа над отдельными эпизодами, разработка «Этюдным методом», определение « Предлагаемых обстоятельств» и « Сквозного действия». Подготовка музыкальных номе-

ров. Закрепление мизансцен. Работа над текстом роли. Прогонные и генеральные репетиции. Показ и обсуждение спектакля.

## **2. Ритмопластика (42 часа)**

*Теория (3 ч.):*

Музыка и композитор. Выразительность позы и жеста. Теоретические аспекты взаимодействия с партнером.

*Практические занятия (39 ч.):*

Координация движений. Движение каждой части тела по отдельности и в разных плоскостях. Движение в пространстве.

Развитие выразительности рук и ног. Слушание музыки и восприятие. Жесты, поза. Живые скульптуры. Взаимодействие с партнером. Движение и речь. Органика и поиск собственных выразительных средств.

Пластические этюды на тему – «Явления природы», «Времена года», «Эмоции» (одиночные, парные, массовые). Пластическая подготовка к спектаклю.

## **3. Работа с куклой (10 часов)**

*Теория (2 ч.):*

История театра теней.

Изучение различных видов ширм и их устройства.

*Практические занятия (8 ч.):* Упражнения на отработку выразительности жестов в работе с куклой. Эмоции и кукла.

Упражнения на способность отождествляться с куклой.

Характерность куклы. «Походка» и жесты куклы. Поиск характерности куклы на основе русских народных сказок. Работа за ширмой.

## **4. Вокал (42 ч.)**

*Теория (2 ч.):* Интонация. Координация слуха и голоса.

*Практические занятия (40 ч.):*

Исполнение вокально-хоровых упражнений и произведений для закрепления навыка пения мягкой атакой звука, - legato-, спокойным и свободным (но не расслабленным), легким и звонким (но не форсированным) звуком. Различные упражнения для развития навыка дыхания «в живот». Пение упражнений и легких песен для развития навыка равномерного распределения дыхания на продолжительные фразы. Вокальная работа над освоением и закреплением навыков одновременного исполнения ритмического рисунка, артикуляционно-точного одновременного произнесения текста, начала и конца фраз. Разучивание музыкального материала для спектакля. Работа над вокальными номерами к праздничным мероприятиям отдела.

## **5. Основы театральной культуры (10 часов)**

*Теория (8 ч.):*

Знаменитые театры мира.

Устройство сцены и зала разных театров.

Профессии театра: оформительские – бутафор, художник-декоратор. Технические профессии – осветитель, звукорежиссер, техник сцены.

Беседы на тему: «Словарь театральных терминов».

*Практические занятия (2 ч.):*

Просмотр спектаклей. Обсуждения просмотренных спектаклей, творческие работы на основе полученных впечатлений (записи, рисунки, этюды и т.д.).

### **Ожидаемые результаты**

К концу второго года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

#### Знания:

- знать правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;
- знать основную театральную терминологию;
- различать компоненты актерской выразительности;
- иметь представление о строении своего тела, мышечного и голосового аппарата;
- знать технологию изготовления театральной куклы;
- знать и соблюдать правила поведения за кулисами во время выступления;
- знать основные правила работы с партнером, реквизитом, сценической установкой.

#### Умения:

- уметь построить связный рассказ о своих впечатлениях от увиденного, сравнить с предшествующими впечатлениями;
- уметь самостоятельно выполнить разминку, подготовить свое тело к работе;
- уметь самостоятельно выполнить упражнения дыхательной и артикуляционной гимнастики;
- уметь выполнять базовые упражнения на координацию, общую физическую подготовку и акробатику;
- уметь управлять несколькими видами театральных кукол;
- уметь выразительно петь с хорошей дикцией в унисон на «цепном дыхании»;
- уметь самостоятельно продумать и сыграть этюд на заданную тему;
- уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени репетиций;
- уметь самостоятельно устранять внутренние помехи и зажимы на пути к созданию и воплощению образа.

#### Навыки:

- внимательно и продуктивно работать на протяжении всего времени занятий и репетиций;
- выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии зрителей;
- владеть приемами разминки и разогрева тела;
- овладеть навыками правильного дыхания, четкой и громкой речи, основными логико-интонационными законами речи;
- определять мышечный зажим и снимать его;

- самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом;
- запоминать текст спектакля, пластические отрывки;
- фиксировать мизансценический рисунок роли;
- самостоятельно готовиться к выступлению;
- включать в работу весь психофизический аппарат.

## **ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ**

### **1. Мастерство актера (118 часов)**

*Теория (7 ч.):*

Теоретическое раскрытие тем: Законы построения драматургического произведения. Сценический образ. Атмосфера. Действенные задачи.

Характер и характерность. Сценический персонаж как художественный образ. Представление о составляющих элементах сценического образа: биография персонажа, речевая и пластическая характерность, сверхзадача. Представление о перспективе актёра и перспективе роли. Поиски необходимых качеств характера, нюансов, действий. Что значит «развитие роли»? Выявление внешней и внутренней характерности героя. Как создать образ своего героя?

Импровизационный метод существования актера. Что такое «импровизация?». Границы импровизации.

Работа с литературным текстом: словесное действие, логика речи.

*Практические занятия (111 ч.):*

Игры на знакомство, на сплочение коллектива. Творческая работа «Что я видел этим летом».

Качества, необходимые актеру. Игровой тренинг: игры и упражнения на развитие внимания и памяти. Игры на развитие фантазии и воображения. Игры, упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления. Игры и упражнения на развитие слуховых восприятий и других сенсорных умений.

#### **1.1. Актерская грамота (32 ч.):**

*Тренинг:* Игровые упражнения на достижение эмоционального раскрепощения, открытости. Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга. Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений. Конфликт. Приспособления. Упражнения на «общение». Работа над ролью в учебном спектакле.

Открытые уроки для родителей.

*Этюды:* Этюды на достижение цели. Столкновение разных задач в этюде. Воспитание чувства партнёрства. Импровизационные парные этюды. Этюды на сюжет небольшого рассказа.

#### **1.2. Сценическая речь (30 ч.):**

Повторение тем прошлого года: Дыхательная гимнастика. Артикуляция. Работа над дикцией. Резонаторное звучание. Упражнения на развитие силы и посыла звука. Развитие речевого диапазона.

Интонация и рисунок речи.

Речевой ритм. Темпоритм в речи.

Видения и воображение.

Подтекст в речи.

Работа с текстом.

### **1.3. Работа над спектаклем (56 ч.):**

Читка пьесы. Распределение ролей, читка пьесы по ролям. Работа над отдельными эпизодами. Закрепление мизансцен. Работа над текстом роли. Изготовление реквизита, декораций. Прогонные и генеральные репетиции. Показ и обсуждение спектакля.

### **2. Ритмопластика (42 часов)**

#### **Теория (3 ч.):**

Животное в музыке и пластике артиста. История и значение танца. Виды танца.

#### **Практические занятия (39 ч.):**

Пластика животного. Органика и поиск собственных выразительных средств.

Пластическая импровизация (сольная, парная и групповая). Мастер-класс по народному и современному танцу.

Движение и речь. Органика и поиск собственных выразительных средств. Сольные Пластические этюды на тему – «Явления природы». Парные пластические этюды на тему «Эмоции». Групповые пластические этюды на тему «Времена года».

Пластическая подготовка к спектаклю.

### **3. Работа с куклой (10 часов)**

#### *Теория (2 ч.):*

#### **3.1. Из истории театра кукол (2 часа)**

Европейский и восточный кукольный театр. Сходства и различия.

История театра марионеток.

#### **3.2. Техника кукловождения (4 часа)**

Общение кукол, основные правила кукловождения.

#### *Практические занятия (8 ч.):*

**3.2. Техника кукловождения (44 ч.):** Марионетка. Приемы вождения марионетки. Постановка этюдов (миниатюр) с куклами-марионетками.

Работа над выразительностью движений куклы. Упражнения для отработки кукольной позы.

Повторение упражнений на оттачивание техники кукловождения.

Упражнения на отработку движений головы куклы;

Упражнения на отработку движений рук куклы;

Упражнения на отработку движений туловища куклы;

Упражнения для куклы с различными предметами и др.

Игры на «оживление» куклы.

Упражнения на способность отождествляться с куклой.

Упражнения для отработки действий куклы с воображаемыми и реальными предметами.

Характерность куклы. «Походка» и жесты куклы.

### **4. Вокал (40 ч.)**

*Теория (3 ч.):* Знакомство с двухголосием. Интонирование унисона. 2-х-голосное интонирование. Звуковедение - – legato – , – non legato –.  
*Практические занятия (37 ч.):*

Исполнение вокально-хоровых упражнений и произведений для закрепления навыка пения мягкой атакой, мягким, нефорсированным, звонким, чистым, ясным, ровным на всем диапазоне звуком. Отработка навыка мягкой атаки звука, звуковедения - legato – , – non legato –. Отработка навыков в ансамбле: одновременного вступления голосов по партиям в 2-х-голосии. Пение несложных вокальных упражнений, помогающих укреплению детских голосов, улучшению звукообразования, расширение диапазона и в то же время наилучшему усвоению изучаемого репертуара. Разучивание репертуара по нотам с сопровождением и без сопровождения в постоянном единстве художественного и технического. Раскрытие содержания, художественного образа. Работа над художественным образом. Работа с микрофоном. Разучивание музыкального материала для спектакля. Работа над вокальными номерами к праздничным мероприятиям отдела. Анализ разучиваемых произведений.

#### **4. Основы театральной культуры (6 часов)**

*Теория (2 ч.):*

История театра в России.

Беседа по теме: «Словарь театральных терминов».

*Практические занятия (4ч.):*

Игра с загадками «Быль и не быль про Петрушку».

Рисунки на тему: «Театр в Царской России».

Создание викторины по теме: «Словарь театральных терминов».

Обобщающая игра «Верю – не верю» по темам предмета.

#### **Ожидаемые результаты**

К концу третьего года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

*Знания:*

- знать правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;
- знать основную театральную терминологию, как современную, так и историческую, уметь ею пользоваться;
- различать виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.);
- различать компоненты актерской выразительности;
- иметь представление о строении своего тела, мышечного и голосового аппарата;
- знать виды театральных кукол;
- знать основные вехи развития кукольного театра.

*Умения:*

- уметь в течение длительного времени (20-40 мин.) концентрироваться на просмотре спектакля, концерта, прослушивании музыки и т.д.;

- уметь построить связный рассказ о своих впечатлениях от увиденного, сравнить с предшествующими впечатлениями;
- уметь самостоятельно выполнить разминку, подготовить свое тело к работе;
- уметь самостоятельно выполнить упражнения дыхательной и артикуляционной гимнастики;
- уметь выполнять базовые упражнения на координацию, общую физическую подготовку;
- уметь в течение 5-7 минут импровизировать на заданную педагогом тему;
- уметь устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне общих идей, художественных образов;
- уметь на практике, работать с микрофоном под минусовую фонограмму;
- уметь управлять различными видами театральных кукол;
- уметь самостоятельно продумать и сыграть этюд на заданную тему.

Навыки:

- внимательно и продуктивно работать на протяжении всего времени занятий и репетиций;
- выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии зрителей;
- владеть приемами разминки и разогрева тела;
- овладеть навыками правильного дыхания, четкой и громкой речи, основными логико-интонационными законами речи;
- владеть приемами техники безопасности при работе с партнером, предметами и сценической конструкцией, индивидуально и в группе.

## МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Раздел программы	Методы обучения	Формы обучения	Комплекс средств обучения
1	<b>Мастерство актера</b>	словесные (рассказ, объяснение, беседа и т.д.); наглядные (показ, просмотр презентаций, видеороликов т.д.); практические (отработка упражнений, игры и т.д.)	учебное занятие, игра, репетиция, тренинг,  проектная работа, беседы, открытые занятия	<p>Сухоненков Е.В. Краткий конспект лекций по дисциплине: Методика преподавания театральных дисциплин. Методическое пособие. СПб.: ГОБУ СПО ЛОККиИ, 2011. – 35 с.</p> <p>Гуткина Э.И. Дети и стихи: Научно-методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2005. – 160 с.</p> <p>Белощенко С.Н. Работа над голосом и речью детей и подростков в самодеятельных театральных коллективах (практикум по сценической речи для руководителей театральных коллективов). – СПб.: ГОБУ СПО ЛОККиИ, 2006. – 33 с.</p> <p>Сухоненков Е.В. Путеводитель по системе К.С. Станиславского. Методическое пособие по дисциплинам: Режиссура и Актерское мастерство. / Выпуск 2 с исп. и доп. СПб.: ГОБУ СПО ЛОККиИ, 2013. – 77 с.</p>
2	<b>Ритмопластика</b>	практические (отработка упражнений, игры и т.д.)	тренинг, открытые занятия	<p><i>Магнитофон</i> <i>Диски с музыкой</i> Н. Збруева Ритмическое воспитание актера: Методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2003. – 144 с.: нот.</p> <p>Навигатор. Учебное пособие для начинающих руководителей театральных коллективов / ред. Белощенко С.Н. – СПб.: ГОБУ СПО ЛОККиИ, 2010. – 287 с. (Часть 4 - Сценическое движение.)</p>

3	<b>Работа с куклой</b>	словесные (рассказ, объяснение, беседа и т.д.); наглядные (показ, просмотр презентаций, видеороликов т.д.); практические (отработка упражнений, игры и т.д.)	учебное занятие, игра, репетиция, тренинг,  проектная работа, беседы, открытые занятия	<p>Домашний кукольный театр / сост. О.В. Кудина. – М.: Формат-М, 2016. – 68 с.</p> <p>Советов В. М. Театральные куклы: технология изготовления: Учебник. – Изд. 4-е. – СПб.: Изд-во СПбГАТИЮ, 2014. – 192 с., ил.</p> <p>Войтановская Е. Текстильные куклы на каркасе: пошаговый мастер-класс. – СПб.: Питер, 2015. – 32 с.: ил. – (Серия «Своими руками»)</p> <p>Греф А. Театр кукол. Методическое пособие – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2003. – 272 с.: ил.</p>
4	<b>Вокал</b>	Словесные (беседа, опрос) Наглядные (работа по образцу, показ иллюстраций) Практические (тренинг)	Учебное занятие, игра, репетиция	<p><i>Фортепиано, звуковоспроизводящая аппаратура, плакаты, портреты композиторов, иллюстрации</i></p> <p>Суязова Г.А. Мир вокального искусства. Программа, методические рекомендации. – Волгоград, 2007</p>
5	<b>Основы театральной культуры</b>	словесные (рассказ, объяснение, беседа и т.д.); наглядные (показ, просмотр презентаций, видеороликов т.д.); практические (отработка упражнений, игры и т.д.)	<i>Экскурсия</i> учебное занятие, игра, репетиция, тренинг,  проектная работа, беседы, открытые занятия	<p><i>Записи спектаклей, иллюстрации, портреты актеров и режиссеров.</i></p> <p>Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. Методическое пособие. - М.: Владос, 2003.- 160 с.</p> <p>Аудиоэнциклопедия "Знакомство с театром". Автор: Елена Качур. (Детское издательство "Елена"). МРЗ, 2004</p>

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

### Список рекомендуемой литературы для педагога:

1. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С.В. Гиппиус. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 377с.: ил.
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? / Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва: АСТ, 2015. – 304 с.: ил.
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? / Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва: АСТ, 2015. – 288 с.: ил.
4. Греф А. Театр кукол. Методическое пособие – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2003. – 272 с.: ил.
5. Добровольская Н. «Распевание в школьном хоре». М., «Музыка», 1969.
6. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. - М., Изд. МГПИ, 1983.
7. Збруева Н. Ритмическое воспитание актера: Методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2003. – 144 с.: нот
8. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству. Теория и практика сказкотерапии. – СПб.: «Златоуст», 1998. – 352 с.
9. Королев М.М. Искусство театра кукол. Основы теории. Л., «Искусство», 1973. – 112 с.: ил.
10. Королев М.М. Искусство театра кукол. Режиссер в театре кукол. Статьи и выступления. – СПб.: РГИСИ, 2015. – 352 с., ил.
11. Соколов Вл. «Работа с хором». М., «Музыка», 1983.
12. Суязова Г.А. Мир вокального искусства. Программа, методические рекомендации. – Волгоград, 2007
13. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации / Эльвира Сарабьян. – М.: АСТ, 2011. – 190, (2) с.
14. Сарабьян Э. Научитесь говорить так, чтобы вас услышали. 245 простых упражнений по системе Станиславского / Эльвира Сарабьян. – М.: Астрель, 2012. – 256 с.
15. Сухоненков Е.В. Путеводитель по системе К.С. Станиславского. Методическое пособие по дисциплинам: Режиссура и Актерское мастерство. / Выпуск 2 с исп. и доп. – СПб.: ГОБУ СПО ЛОККиИ, 2013. – 77 с.
16. Ушакова О.Д. Загадки, считалки, скороговорки: Словарик школьника. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2008. – 96 с.
17. Француза Барб-Галль. Как говорить с детьми об искусстве. – ООО «Арка», издание на русском языке, 2016.
18. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. Методическое пособие. - М.: Владос, 2003.- 160 с.

### **Список рекомендуемой литературы для родителей**

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? / Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва: АСТ, 2015. – 304 с.: ил.
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? / Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва: АСТ, 2015. – 288 с.: ил.
3. Кудина О.В. Домашний кукольный театр / сост. О.В. Кудина. – М.: Формат-М, 2016. – 68 с.
4. Шишова Т.Л. Как преодолеть детскую застенчивость. Застенчивый невидимка. – СПб.: Речь, 2007. 120 с.: ил.