

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА»

«ПРИНЯТО»

На заседании экспертно-
методического совета
протокол № 1
от «29» августа 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор Моржинский А.Т.
приказ № 443
от «30» августа 2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Твори! Выдумывай! Пробуй!»

Автор (составитель): **Ляпина Марина Валерьевна**

Направленность программы: **художественная**

Уровень программы: **базовый**

Возраст детей, осваивающих программу: **7-11 лет**

Срок реализации программы: **3 года**

Всеволожск

2019

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.

Кукольный 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, игры с куклой. Формирование творческой, социально адаптированной личности идет непринужденно, на основе принципа природосообразности.

Нормативно-правовая база

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Твори! Выдумывай! Пробуй!» базового уровня разработана на основе нормативных документов:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от (№ 273-ФЗ от 29.12.12);
- Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14);
- Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18);
- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);
- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (указ Президента РФ № 271 от 04.02.2010 г.);
- Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13);
- Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (от 03.07.12);
- Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мони-

торинга их дальнейшего развития» (№ 1239 от 17.11.15);

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (№ 996-р от 29.05.15);
- Концепции воспитания в Ленинградской области (N 2871-р от 16.11.15).
- Устава МБОУДО ДДЮТ;
- Положения о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых 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 ДДЮТ с 2018 года.

Отличительные особенности данной программы

Первая отличительная особенность данной программы, подсказана синтетической природой театрального творчества. Ребёнок, в ходе занятий подвергается воздействию музыки, слова, изобразительного творчества. Он может пробовать себя и в роли актера и во многих других ролях – декоратора, гримера, звукорежиссера, осваивая при этом множество различных умений и навыков.

Вторая отличительная особенность состоит в использовании шедевров мировой живописи, скульптуры, музыки и поэзии в процессе обучения по программе.

Третья отличительная особенность – активное использование различных техник декоративно-прикладного творчества для более глубокого погружения в материал, в том числе самостоятельное изготовление кукол, элементов

декораций и реквизита. Таким образом, ребенок получает опыт работы в различных техниках (папье-маше, витраж и проч.), а также возможность творческого самовыражения через ручной труд.

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.

Цель и задачи программы

Цель – развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства.

Задачи:

1. Обучающие:

- обучить основам актерского мастерства и сценической речи;
- познакомить с разнообразием видов и жанров театрального творчества;
- обучать начальным навыкам изготовления элементов декораций, реквизита и кукол;
- формировать умения и навыки сценической культуры поведения.

2. Развивающие:

- развивать эстетическую культуру и художественный вкус учащихся;
- развивать мотивацию ребенка к познанию и творчеству;
- развивать культуру общения;
- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, навыки коллективной творческой деятельности.

3. Воспитательные:

- воспитывать зрительскую культуру;
- воспитывать любовь к Родине, через знакомство с культурой своей страны.

Организационно-педагогические условия

Сроки реализации дополнительной образовательной программы «Твори! Выдумывай! Пробуй!» – 3 года.

Возраст учащихся

Данная программа предлагается для детей в возрасте от 7 до 11 лет.

Наполняемость группы зависит от возраста детей и года обучения по образовательной программе.

Для детей начальных классов:

- 1-го года обучения наполняемость группы – 15 человек.
- 2-го года обучения – 10-12 чел.
- 3-го года обучения – до 10 чел.

Режим занятий

Год обучения	Уровень обучения	Кол-во занятий	Кол-во часов в неделю	Продолжительность академического часа	Общее кол-во часов за год
1	начальный	2	6	45 мин.	216
2	основной	2	6	45 мин.	216
3	основной	2	6	45 мин.	216

Форма обучения – очная.

Формы организации образовательной деятельности учащихся

Организация занятий проводится по группам или подгруппам, но предполагает и индивидуальную работу с творчески одаренными детьми.

Формы занятий

- групповые занятия: теоретические и практические;
- игровой тренинг;
- репетиции: групповые и индивидуальные;
- этюды;
- показ спектаклей;
- инсценировки;
- беседа;
- просмотр спектаклей;
- творческие показы.

Условия реализации программы

• Помещение для занятий – просторный, хорошо проветриваемый класс со свободной серединой для проведения различных тренингов. Столы и стулья для выполнения заданий на создание рисунков, эскизов, изготовления кукол.

• 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.

• Шкафы для хранения кукол, реквизита и материалов для занятий.

• Музыкальный центр, диски с записями фонограмм, музыки для занятий.

• Диски и флэш-карты с видеозаписями концертов, эстрадных номеров и спектаклей.

• Телевизор, ноутбук, экран для просмотра презентаций.

• Ковер.

• Материалы для творчества:

- Бумага формата А4;
- Карандаши простые;
- Карандаши цветные;
- Клей ПВА;

- Клей «Момент»;
 - Клеевой пистолет и стержни для него;
 - Ножницы;
 - Ватманы;
 - Нитки;
 - Иглы для шитья вручную;
 - Леска средней толщины;
 - Шило;
 - Фетр цветной (корейский жесткий).
- Куклы репетиционные и оборудование:
 - Куклы перчаточные.
 - Куклы пальчиковые.
 - Платковые куклы.
 - Маски и шапочки различных героев сказок.
 - Шаблоны для теневого театра.
 - Экран для теневого театра.
 - Освещение для теневого театра.
 - Подставки для кукол.

В процессе освоения программы формируются следующие **предметные результаты**:

- Овладение навыками актерского мастерства, сценической речи, сценического движения.
 - Получение навыков «этюдной» работы над спектаклем.
 - Овладение сценической импровизацией.
 - Формирование «сценической культуры».
 - Знание основной театральной терминологии.
 - Знание устройства театра, его происхождение и основных этапов развития.
 - Ориентация в видах и жанрах театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.).
 - Знание видов театральных кукол.
 - Умение управлять различными видами театральных кукол.
 - Знать основные вехи развития кукольного театра.
 - Знать технологию изготовления театральной куклы.

Личностные результаты:

- 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.

Метапредметные результаты:

- Обучающиеся научатся анализировать литературный материал, выбранный для постановки.
- Участвовать в совместной деятельности.
- Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами.
- Оценивать работу - свою и других детей.
- Разовьют координацию, музыкальность и артистичность.

Для полноценной реализации данной программы используются разные **виды контроля:**

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий;
- промежуточный – открытые уроки, концертные выступления, контрольные занятия.
- итоговый – показ учебного спектакля.

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих и духовных устремлений.

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность для осуществления текущего контроля.

Открытые занятия по разделу «Мастерство актера» и «Ритмопластика» являются одной из форм промежуточного контроля.

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие способностей каждого ребенка, является спектакль или театральное представление.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№	Название учебного раздела	Количество часов по годам обучения		
		1 год обучения	2 год обучения	3 год обучения
1.	Мастерство актера	105	114	124
	Актерская грамота	37	37	37
	Сценическая речь	37	37	37
	Работа над спектаклем	31	40	50
2.	Ритмопластика	34	27	20
3.	Работа с куклой	59	63	66
	Из истории театра кукол	5	4	2
	Техника кукловождения	40	45	50
	Изготовление куклы	14	14	14
4.	Основы театральной культуры	18	12	6
	ИТОГО:	216	216	216

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Разделы, темы	Всего			Форма контроля, промежуточной аттестации
		<i>Всего</i>	<i>Теория</i>	<i>Практика</i>	
1.	Мастерство актера	105	11	94	Концертные выступления. Учебный спектакль.
1.1.	Актерская грамота	37	10	27	
1.2.	Сценическая речь	37	1	36	
1.3.	Работа над спектаклем	31	-	31	
2.	Ритмопластика	34	3	31	Открытое занятие
3.	Работа с куклой	59	6	53	Открытое занятие. Учебный спектакль
3.1.	Из истории театра кукол	5	5	-	
3.2.	Техника кукловождения	40	1	39	
3.3.	Изготовление куклы	14	-	14	
4.	Основы театральной культуры	18	8	10	Контрольное занятие.
	ИТОГО (общее количество часов за год)	216	28	188	

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Разделы, темы	Всего			Форма контроля, промежуточной аттестации
		<i>Всего</i>	<i>Теория</i>	<i>Практика</i>	
1.	Мастерство актера	114	10	104	Концертные выступления. Учебный спектакль.
1.1.	Актерская грамота	37	9	28	
1.2.	Сценическая речь	37	-	37	
1.3.	Работа над спектаклем	40	1	39	
2.	Ритмопластика	27	3	24	Открытое занятие
3.	Работа с куклой	63	8	55	Открытое занятие. Учебный спектакль
3.1.	Из истории театра кукол	4	4	-	
3.2.	Техника кукловождения	45	4	41	

3.3.	Изготовление куклы	14	-	14	
4.	Основы театральной культуры	12	6	6	Контрольное занятие.
	ИТОГО (общее количество часов за год)	216	27	189	

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Разделы, темы	Всего			Форма контроля, промежуточной аттестации
		<i>Всего</i>	<i>Теория</i>	<i>Практика</i>	
1.	Мастерство актера	124	16	108	Концертные выступления. Учебный спектакль.
1.1.	Актерская грамота	37	16	21	
1.2.	Сценическая речь	37	-	37	
1.3.	Работа над спектаклем	50	-	50	
2.	Ритмопластика	20	3	17	Открытое занятие
3.	Работа с куклой	66	6	60	Открытое занятие. Учебный спектакль
3.1.	Из истории театра кукол	2	2	-	
3.2.	Техника кукловождения	50	4	46	
3.3.	Изготовление куклы	14	-	14	
4.	Основы театральной культуры	6	2	4	Контрольное занятие.
	ИТОГО (общее количество часов за год)	216	27	189	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Мастерство актера (105 ч)

Теория (11ч.):

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 (94 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 (27 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». Конфликт. Приспособления. 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. Резонаторное звучание. Свободный звук. Речь в движении. Упражнения на развитие силы и посыла звука. Работа с текстом.

1.3. Работа над спектаклем (31 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 (34 часа)

Теория (3 ч):

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

Практические занятия (31 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 (59 ч)

Теория (6 ч):

3.1. Из истории театра кукол (5 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.).

3.2. Техника кукловождения. (1 ч)

История перчаточной куклы.

Теоретические аспекты техники вождения перчаточной куклы.

Что такое декорация?

Практические занятия (53 ч):

3.2. Техника кукловождения (39 ч):

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

Просмотр и обсуждение видео-отрывков кукольных номеров и спектаклей.

Подготовка руки к управлению перчаточной куклой.

Знакомство с основными правилами вождения перчаточной куклы.

Кукла говорит.

Упражнения на отработку выразительности жестов в работе с куклой. Эмоции и кукла.

Подготовка к спектаклю. 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.

Упражнения для отработки умения передавать взгляд куклы.

Открытая техника. Кукла и зритель. Актер и кукла.

3.3. Изготовление куклы (14 ч):

Изготовление перчаточной куклы.

Изготовление кукол, элементов декораций и реквизита к спектаклю.

Выбор системы управления куклами.

Создание эскизов кукол и декораций. Обсуждение и выбор эскизов.

Подбор материалов. Раскрой и сборка элементов. Декор готового изделия.

4. Основы театральной культуры (18 ч)

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. Культура 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 самостоятельно продумать и сыграть этюд с куклой 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 (114 ч)

Теория (10 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 (104 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 (28 ч). Упражнения на коллективную согласованность. Развитие артистической смелости. Конфликт. Приспособления. Предлагаемые обстоятельства. Логика действия. Упражнения на «общение». Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга. 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 (37 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 (39 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 (27 ч)

Теория (3 ч):

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

Практические занятия (24 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 (63 ч)

Теория (8 ч):

3.1. Из истории театра кукол (4 ч)

Откуда кукла к нам пришла? Прародители куклы. Маски. Куклы игрушки, куклы-обереги.

История театра теней.

Изучение различных видов ширм и их устройства.

3.2. Техника кукловождения (4 ч)

Кукловод-творец. Беседа.

Что такое характерность? Как найти «сценическую краску» своему герою».

Состояние публичного одиночества на сцене.

Последовательность действий, мыслей, чувств героя.

Практические занятия (55 ч):

Создание эскизов масок. Изготовление куклы-оберега.

3.2. Техника кукловодства (41 ч.):

Игры на «оживление» куклы.

Упражнения на способность отождествляться с куклой.

Упражнения для отработки действий куклы с воображаемыми предметами.

Упражнения для отработки действий куклы с использованием свободной руки.

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

Этюды на вхождение в образ кукольного героя.

Упражнения для передачи выразительности речи куклы.

Упражнения для отработки приемов передачи кукольного диалога.

Театр теней. Изготовление кукол для теневого спектакля. Репетиции и показ теневого спектакля.

Работа за ширмой. Общение со зрителем. Выразительность движений куклы.

3.3. Изготовление куклы (14 ч.):

Изготовление кукол, элементов декораций и реквизита. Выбор системы управления куклами. Создание эскизов кукол и декораций. Обсуждение и выбор эскизов. Подбор материалов. Раскрой и сборка элементов.

4. Основы театральной культуры (12 ч)

Теория (6 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 (6 ч):

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

Викторина по теме «Знаменитые театры мира».

Игры по темам «Профессии театра». Создание бутафорского изделия. Рисунки на тему «Декорация к спектаклю». Игра с картотекой музыки и звуков «Озвучивание спектакля».

Создание викторины по теме: Словарь театральных терминов.

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 самостоятельно продумать и сыграть этюд с куклой на заданную тему.
- Уметь самостоятельно изготовить простейшую театральную куклу.
- 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 (124 ч)

Теория (16 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.

Анализ пьесы:

- тема – про что автор написал свое произведение;
- идея – что хотим сказать в спектакле зрителям, над чем заставить задуматься;
- сверхзадача – ради чего сегодня, здесь и сейчас решили ставить это произведение;
- выявление общего конфликта – противостояния персонажей;
- придумывание как можно большего числа событий и действий;
- разбор сцен с дальнейшим их прочитыванием по ролям.

Логика развития событий.

Практические занятия (108 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 (21ч):

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 (37 ч):

Повторение тем прошлого года: Дыхательная гимнастика. Артикуляция. Работа над дикцией. Резонаторное звучание. Упражнения на развитие силы и посылы 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 (50 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 (20 ч)

Теория (3 ч):

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

Практические занятия (17 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 (66 ч)

Теория (6 ч):

3.1. Из истории театра кукол (2 ч)

Европейский и восточный кукольный театр. Сходства и различия.

История театра марионеток.

3.2. Техника кукловождения (4 ч)

Общение кукол, основные правила кукловождения.

Практические занятия (60 ч):

3.2. Техника кукловождения (46 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.

3.3. Изготовление куклы (14 ч.): Изготовление кукол-марионеток. Изготовление кукол, элементов декораций и реквизита для спектакля. Выбор системы управления куклами. Создание эскизов кукол и декораций. Обсуждение и выбор эскизов. Подбор материалов. Раскрой и сборка элементов.

4. Основы театральной культуры (6 ч)

Теория (2 ч):

История театра в России.

Истоки – скоморохи и Петрушка.

Театр в Царской России.

Профессии театра. Драматург. Что такое пьеса. Известные драматурги.

Режиссер. Знаменитые режиссеры.

Пример. Значение грима в театре.

Беседа по теме: «Словарь театральных терминов».

Практические занятия (4 ч):

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

Просмотр презентации по теме «Истоки – Скоморохи и Петрушка».

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

Рисунки на тему: «Театр в Царской России».

Создание викторины по теме: «Словарь театральных терминов».

Создание эскизов грима сказочного персонажа.

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.
- Знать технологию изготовления театральной куклы.

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 управлять различными видами театральных кукол.
- Уметь самостоятельно продумать и сыграть этюд с куклой на заданную тему.
- Уметь самостоятельно изготовить простейшую театральную куклу.

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.
- Создавать самостоятельно выбранный или заданный педагогом сценический образ.
- Определять мышечный зажим и снимать его.
- Самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом.

**МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

№ п/п	Наименование разделов	Методы обучения	Формы занятий	Комплекс средств обучения
1	Мастерство актера	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.:</p> <p>ГОБУ СПО ЛОККиИ, 2013. – 77 с.</p>

2	Ритмопластика	практические (отработка упражнений, игры и т.д.)	тренинг, открытые занятия	<p><i>Магнитофон</i> <i>Диски с музыкой</i></p> <p>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. Белошенко С.Н. – СПб.: ГОБУ СПО ЛОККиИ, 2010. – 287 с. (Часть 4 - Сценическое движение.)</p>
3	Работа с куклой	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	Основы театральной культуры	словесные (рассказ, объяснение, беседа и	<i>Экскурсия</i> учебное занятие,	Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших

	туры	т.д.); наглядные (показ, просмотр презентаций, видеороликов т.д.); практические (отработка упражнений, игры и т.д.)	игра, репетиция, тренинг, проектная работа, беседы, открытые занятия	школьников. Методическое пособие. - М.: Владос, 2003.- 160 с. Аудиоэнциклопедия "Знакомство с театром". Автор: Елена Качур. (Детское издательство "Елена"). MP3, 2004
--	-------------	---	---	--

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список 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. Збруева Н. Ритмическое воспитание актера: Методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2003. – 144 с.: нот
6. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству. Теория и практика сказкотерапии. – СПб.: «Златоуст», 1998. – 352 с.
7. Королев М.М. Искусство театра кукол. Основы теории. Л., «Искусство», 1973. – 112 с.: ил.
8. Королев М.М. Искусство театра кукол. Режиссер в театре кукол. Статьи и выступления. – СПб.: РГИСИ, 2015. – 352 с., ил.
9. Кудина О.В. Домашний кукольный театр / сост. О.В. Кудина. – М.: Формат-М, 2016. – 68 с.
10. Речицкая Е.Г., Сошина Е.А.. Развитие творческого воображения младших школьников в условиях нормального и нарушенного слуха: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. – М.: Гуманит. Издат. Центр ВЛАДОС, 2000. – 128 с.: ил.
11. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации / Эльвира Сарабьян. – М.: АСТ, 2011. – 190, (2) с.
12. Сарабьян Э. Научитесь говорить так, чтобы вас услышали. 245 простых упражнений по системе Станиславского / Эльвира Сарабьян. – М.: Астрель, 2012. – 256 с.
13. Советов В. М. Театральные куклы: технология изготовления: Учебник. – Изд. 4-е. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2014. – 192 с., ил.
14. 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.
15. Ушакова О.Д. Загадки, считалки, скороговорки: Словарик школьника. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2008. – 96 с.
16. Француза Барб-Галль. Как говорить с детьми об искусстве. – ООО «Арка», издание на русском языке, 2016.
17. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. Методическое пособие. - М.: Владос, 2003.- 160 с.

Список литературы, рекомендованной для родителей и учащихся:

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.: Форум-М, 2016. – 68 с.
4. Шишова Т.Л. Как преодолеть детскую застенчивость. Застенчивый невидимка. – СПб.: Речь, 2007. 120 с.: ил.

В данном документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью



В.А. Баранова (подпись)
В.А. Баранова (печатное имя)
30.08.2019 (дата)

лист 06