

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА»

«ПРИНЯТО»

На заседании экспертно-
методического совета

протокол № 1
от «27» августа 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
Моржинский А.Т.

приказ № 276
от «31» августа 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ТЕАТР: ДОРОГА К МАСТЕРСТВУ»

Автор (составитель): **Кицела Татьяна Владимировна,**
педагог дополнительного образования

Направленность программы: **художественная**

Уровень программы: **углубленный**

Возраст учащихся, осваивающих программу: **9-17 лет**

Срок реализации программы – **1 год**

Всеволожск

2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности углубленного уровня «Театр: дорога к мастерству» разработана на основе:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.12);
- Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18);
- Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2030 года (Проект);
- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (№ 124-ФЗ от 24.07.98);
- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (СП 2.4.3648-20);
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (№ 996-р от 29.05.15);
- Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей от 03.09.2019 №467;
- Устава ДДЮТ;
- Положения о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в МБОУДО ДДЮТ.

Актуальность программы

Данная программа предназначена для учащихся, осваивающих программу «Волшебный мир сцены!», которые в процессе занятий проявили явные способности к театральной деятельности, а также высокую заинтересованность, любознательность, трудолюбие и усердие. Программа направлена на раскрытие у детей следующих качеств: умение чувствовать литературный материал и быть способным на его глубокое проникновение, воспринимая детали и оттенки художественных образов; умение концентрироваться на решении творческих задач, совершенствуя навыки актерского перевоплощения; владение высокой сценической культурой и навыками публичных выступлений. Одаренные дети, осваивающие эту программу, будут активно участвовать в театральных конкурсах и фестивалях, где смогут продемонстрировать свои достижения. Опыт успешного участия в конкурсных мероприятиях и более углубленное освоение основ актерского мастерства при наличии высокого интереса к театральному искусству сформирует основу для личностного, жизненного и профессионального самоопределения одаренных обучающихся, что является одной из основных задач дополнительного образования.

Отличительные особенности

Программа состоит из трех модулей: «Художественное слово», «Драматический театр», «Кукольный театр». В течение учебного года учащийся проходит обучение только по одному из модулей программы, который выбирается совместно с педагогом с учетом индивидуальных способностей и творческих возможностей. Репертуар подбирается таким образом, чтобы он соответствовал возрастному, эмоциональному и внутреннему состоянию учащегося.

При реализации программы у учащихся оттачиваются полученные в рамках дополнительной общеразвивающей программы «Волшебный мир сцены!» театральные навыки, повышаются требования к техническому исполнению, совершенствуется мастерство сценического действия и техника кукловодства. В процессе реализации программы предполагается не только более глубокое погружение в работу над анализом и выразительностью литературного текста, над ролью в драматическом театре, над раскрытием образа и пластики кукольного персонажа, но и более умелое использование полученных знаний в самостоятельных творческих работах обучающихся. Особое внимание уделяется развитию их фантазии и творческой свободы при создании театральных номеров разного уровня сложности.

Наряду с этим учебный процесс направлен на формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Цель программы – совершенствование навыков сценического мастерства одаренных учащихся для раскрытия их творческого потенциала, личностной и профессиональной самореализации.

Задачи программы:

обучающие:

- совершенствовать навыки актерского мастерства и кукловодства;
- учить самостоятельности в работе над литературным произведением, над художественной целостностью образа и точностью его подачи;
- совершенствовать речевую и пластическую выразительность;
- закреплять навыки художественного чтения;
- совершенствовать навыки органичного и естественного существования в предлагаемых обстоятельствах;
- учить самостоятельно работать над драматической ролью, образом и пластикой театральной куклы;
- познакомить с великими произведениями русских и зарубежных поэтов и писателей;
- формировать компетенции, необходимые для поступления в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства;

развивающие:

- развивать сценическое мастерство;
  - развивать память, внимание, фантазию, умение «видеть, слышать, чувствовать и понимать»;
  - развивать способность к анализу и глубокому проникновению в литературный материал;
  - развивать способности к продуктивной индивидуальной творческой деятельности;
- воспитательные:*
- побуждать к приобретению более глубоких знаний, умений и навыков в области театрального искусства;
  - повышать личную и «профессиональную» ответственность при подаче литературного материала и роли;
  - укреплять ценностные ориентиры на созидание посредством театрального творчества;
  - побуждать к приобретению более глубокого опыта творческой деятельности, к созданию качественного сценического материала, основанного на духовных ценностях;
  - воспитывать устойчивое стремление приобщиться к духовным и художественным ценностям мировой культуры.

Организационно-педагогические условия

Срок реализации программы – 1 год.

Возраст учащихся – 9-17 лет.

На программу принимаются учащиеся студии «Волшебная флейта». Основанием для зачисления, кроме желания, является наличие выраженных способностей к театральному творчеству и сформированность навыков по следующим направлениям: художественное чтение, сценическое движение, актерское мастерство, кукловодство, которые отслеживаются в процессе обучения по программе «Волшебный мир сцены!».

Для успешности реализации программы необходимо соблюдение следующих обязательных условий:

- желание, трудолюбие и старание самого учащегося;
- творческий потенциал и сформированные навыки сценического мастерства должны быть выше среднего уровня;
- готовность учащегося к выполнению большого объема самостоятельной работы (поиски литературного материала, выполнение обязательных домашних заданий, подбор музыкального сопровождения к постановкам, работа над ролью и т.д.);
- заинтересованность родителей и их готовность к тесному творческому сотрудничеству (консультации, содействие в поисках литературного материала, пошив сценических костюмов, помощь в изготовлении реквизита, оплата участия в конкурсах и т.д.).

Наполняемость группы: минимальная – 1 учащийся, максимальная – 3 человека.

Режим занятий – 1 занятие в неделю – 1 академический час (45 минут). Всего часов в год – 36.

Форма обучения – очная.

Формы занятий: тренинг, постановочная работа, репетиция, выступление.

Условия реализации программы:

кабинет для занятий, театральные костюмы, реквизит, ширма, театральные куклы (механические и перчаточные), магнитофон, аудиозаписи, художественная литература.

Планируемые результаты

В результате освоения модуля программы «**Художественное слово**» учащиеся *научатся*:

- ✓ самостоятельно проводить глубокий анализ художественного текста, выделяя в нем главное;
- ✓ самостоятельно работать над литературным произведением, над художественной целостностью образа и точностью его подачи;
- ✓ речевой и пластической выразительности.

Они *будут владеть*:

- ✓ развитыми навыками художественного чтения, речевой и интонационной выразительности;
- ✓ развитыми приёмами декламации и мелодекламации;
- ✓ опытом взаимодействия со зрительской аудиторией.

В результате освоения модуля программы «**Драматический театр**» учащиеся *научатся*:

- ✓ использовать разнообразные выразительные средства и приемы для создания сценического образа;
- ✓ самостоятельно работать над драматической ролью, образом и пластикой, используя полученные знания и навыки;
- ✓ органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах.

Они *будут владеть*:

- ✓ хорошими сценическими навыками;
- ✓ навыками творческой свободы и актерского мастерства;
- ✓ опытом взаимодействия со зрительской аудиторией;
- ✓ развитыми навыками пластической выразительности.

В результате освоения модуля программы «**Кукольный театр**» учащиеся *научатся*:

- ✓ самостоятельно работать над образом и пластикой театральной куклы, используя полученные знания и технические навыки;
- ✓ органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах.

Они *будут владеть*:

- ✓ развитыми приёмами кукловождения;
- ✓ умением работать с театральным реквизитом;
- ✓ навыками импровизации в работе со зрительской аудиторией.

Система оценки результатов освоения программы

Для оценки результативности программы используются следующие формы и методы:

- педагогическое наблюдение;
- беседы с учащимися и родителями;
- анализ постановочной работы и показательных выступлений;
- эффективность участия в конкурсах и мероприятиях разного уровня.

Анализ продуктивности театрально-творческой деятельности учащихся и их личностного развития осуществляется посредством отслеживания показателей развития у них специальных способностей в процессе занятий и показательных выступлений. Промежуточная аттестация проводится в середине учебного года в форме показа театральной миниатюры или концертного выступления. Итоговой аттестации нет.

МОДУЛЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Разделы, темы	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Работа с текстом	5	-	5	наблюдение, беседа
2.	Действенный анализ	6	-	6	наблюдение, беседа
3.	Художественное слово	19	-	19	анализ выступления
4.	Постановочная работа	6	-	6	участие в конкурсе
	ИТОГО	36	-	36	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Работа над текстом (5 часов).

Практика. Подбор учащимся литературного материала. Чтение литературных текстов (поэтических и прозаических). Изучение материала на основе русских прозаиков и поэтов – классиков и современников. Обсуждение и анализ произведения по принципу «золотого сечения», с последующим выявлением в нем идеи и темы.

2. Действенный анализ (6 часов).

Практика. Совместная (педагогом и учащийся) импровизационная работа над анализом события и действия посредством метода физических действий. Эмоциональное постижение материала. Определение конфликта. Этюдная работа. Выстраивание темпоритмического построения. Установка мизансцен. Упражнения на понимание мизансцен, на память ощущений физических и беспредметных действий, работа над освоением сценического пространства. Работа над определением темпоритма постановочного номера, над органичным и естественным проживанием актера на сцене в «предлагаемых обстоятельствах». Самостоятельная работа учащегося на заданную тему.

3. Художественное слово (19 часов).

Практика. Знакомство с великими произведениями русских и зарубежных поэтов и писателей. Работа с речевым аппаратом (диапазон, артикуляция). Дикционная культура, соблюдение орфоэпических законов, логики речи. Выразительное, богатое интонационно, точное, эмоциональное исполнение произведений различных жанров. Донесение авторской задачи, подтекста. Самостоятельная работа по совершенствованию сценических навыков. Правильное использование элементов техники и логики речи, с донесением логики авторской мысли, элементами интонационной выразительности. Техника речи и словесного действия, умение пользоваться объектами внимания. Культура речи. Переход от импровизированного текста к тексту автора. Работа над текстом автора: подтекст, «кинолента видений», логика мысли, особенности произношения. Интонационная выразительность. Работа над «посылом» звука. Работа над выразительной подачей текста (стихотворения, прозы) и исполнительским мастерством. Работа над стихотворными текстами с пониманием смысла произведения, акценты и паузы, главные слова в строке, понимание задачи актерского исполнения. Освоение особенности речи различных персонажей. В прозаических отрывках умение передавать неторопливую осмысленную суть, жанровые отличия персонажей. Переход от небольших стихов к более сложным произведениям. Работа над прозаическими отрывками. Понимание задачи произведения, воздействие на зрителя, эмоциональное наполнение, проникновение в суть характеров и образов.

4. Постановочная работа (6 часов).

Практика. Определение театрального жанра с учетом выбранного литературного материала при возможном создании сценического номера. Установка мизансцен, пластического и речевого поведения образа. Подбор музыкального сопровождения. Совершенствование сценических навыков. Личное осмысление материала через приобщение к отечественной литературе и соприкосновение с великими историческими событиями. Работа над постановкой концертных номеров, театральных миниатюр. Репетиция театральных постановок. Концертная деятельность.

МОДУЛЬ «ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Разделы, темы	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Работа с текстом	4	-	4	наблюдение, беседа
2.	Действенный анализ	6	-	6	наблюдение, беседа
3.	Драматический театр	17	-	17	анализ выступления
4.	Постановочная работа	9	-	9	участие в конкурсе
	ИТОГО	36	-	36	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Работа над текстом (4 часа).

Практика. Подбор учащимся литературного материала. Чтение литературных текстов (поэтических и прозаических). Изучение материала на основе русских прозаиков и поэтов – классиков и современников. Обсуждение и анализ произведения по принципу «золотого сечения», с последующим выявлением в нем идеи и темы. Разбор предложенного текста по смыслу.

2. Действенный анализ (6 часов).

Практика. Совместная (педагогом и учащимся) импровизационная работа над анализом события и действия посредством метода физических действий. Эмоциональное постижение материала. Определение конфликта. Этюдная работа. Выстраивание темпоритмического построения. Установка мизансцен. Упражнения на понимание мизансцен, на память ощущений

физических и беспредметных действий, работа над освоением сценического пространства. Работа над определением темпоритма постановочного номера, над органичным и естественным проживанием актера на сцене в «предлагаемых обстоятельствах». Самостоятельная работа учащегося на заданную тему.

3. Драматический театр (17 часов).

Практика. Создание «романа жизни» персонажа. Краткий пересказ роли. Этюды-импровизации с условием «я в предлагаемых обстоятельствах» (изучение себя в обстоятельствах роли). Создание логики действий роли – «как я должен действовать, чтобы данное событие произошло?». Работа над углублением предлагаемых обстоятельств. Построение мизансцены, уточнение предлагаемых обстоятельств и закрепление мизансцены. Владение характерностью персонажа (постижение образа от «Я в роли» к «роль во мне»). Разбор характеристики героя. Работа над речевой и пластической выразительностью. Художественная целостность образа: уточнение ритмического рисунка роли и закрепление его на прогонных репетициях. Индивидуальная этюдная работа на «оценку действия» и «чувство правды». Работа над точным созданием сценического образа, с помощью выразительных средств пластического и речевого поведения. Самостоятельная работа над ролью. Использование в работе основных элементов актерского мастерства, связанных с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере. Работа над свободным владением актерской техникой. Переход от импровизированного текста к тексту автора. Работа над текстом автора: подтекст, «кинолента видений», логика мысли, особенности произношения. Интонационная выразительность. Работа над «посылом» звука. Работа над выразительной подачей текста (стихотворения, прозы) и исполнительским мастерством. Работа над воплощением музыкальной и пластической характеристики персонажа, логикой поведения в этюдах, целесообразностью действий, координацией в сценическом пространстве, созданием художественного образа в сценической работе, владением средствами пластической выразительности.

5. Постановочная работа (6 часов).

Практика. Определение театрального жанра с учетом выбранного литературного материала для создания театральной постановки. Установка мизансцен, пластического и речевого поведения образов. Подбор музыкального сопровождения. Совершенствование сценических навыков. Анализ собственного исполнительского опыта. Работа над постановкой концертных номеров, театральных миниатюр. Репетиция театральных постановок. Концертная деятельность.

МОДУЛЬ «КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Разделы, темы	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		Всего	Теория	Практика	
1.	Работа с текстом	4	-	4	наблюдение, беседа
2.	Действенный анализ	6	-	6	наблюдение, беседа
3.	Кукольный театр	15	-	15	анализ выступления
4.	Постановочная работа	11	-	11	участие в конкурсе
	ИТОГО	36	-	36	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Работа над текстом (4 часа).

Практика. Подбор учащимся литературного материала. Чтение литературных текстов (поэтических и прозаических), фольклорных текстов, сценариев постановок народного театра. Изучение материала на основе прозаиков и поэтов — классиков и современников (как отечественной, так и зарубежной литературы), произведений русского народного устного творчества. Обсуждение и анализ произведения, с последующим выявлением в нем идеи и темы, личное отношение к поставленной проблематике, сознательное отношение к выразительным особенностям стиля автора.

2. Действенный анализ (6 часов).

Практика. Совместная (педагог и учащийся) импровизационная работа над анализом события и действия посредством метода физических действий. Эмоциональное постижение материала. Определение конфликта. Этюдная работа. Выстраивание темпоритмического построения. Установка мизансцен. Упражнения на понимание мизансцен, на память ощущений физических и беспредметных действий, работа над освоением сценического пространства. Работа над определением темпоритма постановочного номера, над органичным и естественным проживанием актера на сцене в «предлагаемых обстоятельствах». Самостоятельная работа учащегося на заданную тему.

5. Кукольный театр (15 часов).

Практика. Переход от импровизированного текста к тексту автора. Работа над текстом: подтекст, «кинолента видений», логика мысли, особенности произношения. Работа над «посылом» звука и выразительной

подачей текста. Работа с театральными куклами механической и перчаточной систем. Техника их вождения. Работа над точным созданием пластического и речевого поведения кукол. Работа с предметами, умение использовать театральный реквизит (ткани, шляпы, трости и т.д.). Этюдная работа.

Создание «романа жизни» персонажа. Краткий пересказ роли. Этюды-импровизации с условием «кукла в предлагаемых обстоятельствах» (изучение персонажа в обстоятельствах роли). Создание логики действий роли – «как должен действовать персонаж, чтобы данное событие произошло?». Работа над углублением предлагаемых обстоятельств. Построение мизансцены, уточнение предлагаемых обстоятельств и закрепление мизансцены. Владение характерностью персонажа для создания художественной целостности образа. Индивидуальная этюдная работа на «оценку действия» и «чувство правды». Работа над точным созданием сценического образа кукольного персонажа, с помощью выразительных средств пластического и речевого поведения. Работа над подбором определенной речевой характерности персонажа и речевого темпоритма для исполнения роли. Использование элементов техники кукольного театра при создании сценического образа. Работа над сценическим вниманием к объекту. Использование основных элементов актерского мастерства, связанных с созданием образа роли.

5. Постановочная работа (11 часов).

Практика. Определение театрального жанра с учетом выбранного литературного материала для создания театральной постановки. Установка мизансцен, пластического и речевого поведения образов: драматического и кукольного. Уточнение ритмического рисунка роли и закрепление его на прогонных репетициях. Подбор музыкального сопровождения. Совершенствование сценических навыков. Собственный анализ постановочной работы. Работа над постановкой концертных номеров, театральных миниатюр. Репетиции. Концертная деятельность.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методы обучения: практические, наглядные, игровые.

Этапы учебного процесса занятия условно можно разделить на три составляющие:

- подготовительный этап включает в себя работу над выразительными возможностями голоса, тела, кукольного персонажа;
- этап с использованием этюдного метода работы способствует нахождению более точных художественных и технических средств для реализации сценической постановки драматического и кукольного театра;
- на постановочном этапе ведется работа над созданием театральной постановки драматического и кукольного театра.

Средства обучения: магнитофон, деревянные кубы, табурет, CD-диски и флеш-карта с музыкальными записями, бутафория, театральные костюмы, куклы и реквизит.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список использованной литературы:

1. Богатырев В.А., Тришин В.А. Воспитание личности участников студии. – М., 1998.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.
3. Васильев Ю.А. Сценическая речь: ощущение – движение – звучание. Вариации для тренинга: Учебное пособие. СПб.: СПГАТИ, 2005. 342 с.: ил.
4. Гааз Э.П., Маслова Л.К., Клубков С.В., Бабина Ю.А., Футлин Л., Дроздов В. Театр: практические занятия в детском театральном коллективе. – М.: ВЦХТ, 2001. (Серия «Я вхожу в мир искусств»).
5. Генералова И.А. Интегрированный предмет «Театр», или Воспитание искусством. – М., 1997.
6. Германов М. Книга для чтецов. – М.: Профиздат, 1964.
7. Даль Д.Н. Основы драматургии. Учебное пособие. Издание четвертое. – СПб., 2005.
8. Дорфман Л. Эмоции в искусстве. – М.: Педагогическое общество России, 2002.
9. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. – М.: Просвещение, 1973.
10. Зарубина В.Е. Куклы. – М.: ТЦ «Сфера», 2001.
11. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Речевой голос и его воспитание. – М.: Просвещение, 1985.
12. Кулагина И.Е. Художественное движение (метод Л.Н. Алексеевой). – Нижний Новгород – Москва, 1993.
13. Петрова Э.А. Искусство рассказа. – Л.: ЛГИК, 1973.
14. Немеровский А.П. Пластическая выразительность актёра. – М.: Просвещение, 1976.
15. Язовицкий Е.В. Говорите правильно. Эстетика речи. – Л.: Просвещение, 1969.
16. Яхонтов В. Театр одного актёра. – М.: Искусство, 1958.

Интернет-ресурсы:

docplayer.ru

Список рекомендованной литературы для учащихся:

1. Адрианова-Голицина И.А. Я познаю мир. Театр. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2000.
2. Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. – М.: Детская литература, 1990.

3. Греф А. Техника театра кукол. – М.: Издание Всероссийского Центра художественного творчества, 2003.
4. Деммени Е.С. Школьный кукольный театр. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
5. Максимова В. «...И рождается чудо спектакля» // Библиобус. – Екатеринбург, 1997.
6. Серебрякова Л. От образа к ОБРАЗУ. Театральная педагогика в свете православия. – СПб.: Лингвистический Центр «Тайкун», 2013.
7. Смирнова М.В. Что нужно знать о стихах. Учебное пособие. – СПб.: Изд. Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, 2006.
8. Саричева Е. Работа над словом. – М.: Искусство, 1956.
9. Что такое театр: Книга для детей и их родителей / Сост. А.В. Оганесян. – М.: Линка-ПРЕСС, 1997. (Приложение к журн. "Обруч").

Интернет-ресурсы:

<http://images.yandex.ru> (театр кукол).

<http://www.liveinternet.ru> (история театра кукол).

