

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
А.Т. Моржинский
приказ № 276
от « 27 » августа 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«МЫ – ЮНЫЕ АРТИСТЫ»

Автор (составитель): **Арутюнова Татьяна Павловна,**
педагог дополнительного образования

Направленность программы: **художественная**

Уровень программы: **базовый**

Возраст детей, осваивающих программу: **9 – 14 лет**

Срок реализации программы – **3 года**

Всеволожск

2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, способствует развитию ребенка и формированию его культуры.

Сценическое искусство по своей психологической природе близко детской творческой игре, имеющей огромное значение для воспитания многих ценных свойств личности ребенка. Эмоции способны вложить в душу ребенка все самое доброе, светлое, прекрасное. Эмоциональный тонус детей можно повысить, если учить видеть, воспринимать прекрасное, развивать эстетическое чувство. То, что упущено в детстве, никогда не возместить, особенно это касается сфер духовной жизни. Приобщение к искусству – процесс длительный и многогранный. Необходима систематическая и целенаправленная творческая работа.

Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью помогает ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает детей добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Именно игра является непременным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые упражнения выступают способом приспособления ребенка к окружающей среде.

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве.

Нормативно-правовая база

Дополнительная общеразвивающая программа «Мы – юные артисты» художественной направленности базового уровня 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. Основными предпосылками для разработки программы театрального коллектива «Лукоморье» «Мы – юные таланты» стали:

- социальная потребность в организации детского досуга;
- психологическая потребность детей в коллективном общении и активных формах самовыражения, в обучении играм, затейничеству, организации различных праздников;

Последнее десятилетие, отмеченное социально-экономическими преобразованиями в России и нарастанием духовно-нравственного кризиса общества, привело к серьезным негативным изменениям. Отсутствуют романтика и энтузиазм в стремлении к духовным преобразованиям; получает стремительное распространение массовая культура («мыльные оперы», сериалы, мультфильмы «ни о чем», не имеющие поучительных выводов, наводящих на размышления), снижается потребность в духовно-нравственном росте. Стремительный рост социально-экономического развития подавил духовную составляющую жизни современного человека, в целом в семье появился дефицит общения родителей с детьми, которым не уделяется необходимого внимания и времени.

Досуговая индустрия не доступна большинству семей из-за отсутствия времени или финансов.

В большей степени эти обстоятельства отражаются на детях, проживающих в отдаленных районах области, где единственным центром воспитания и организации досуга остаётся школа. В этих условиях система дополнительного образования приобретает особое значение, т.к. её специфика позволяет:

- воспитывать у школьников такие ценные качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить дружбу и товарищество;
- нейтрализовать отрицательное воздействие социальной среды;
- направить энергию детей на проявление себя в творчестве.

План работы коллектива тесно связывается с общим планом воспитательной работы в школе. В нём должны учитываться:

- крупные события и юбилейные даты,
- участие в общественной жизни школы, в общественных вечерах, концертах,
- помощь в организации художественной самодеятельности в школе, лагере.

Программа реализуется в ДДЮТ с 2007 года.

Отличительные особенности Данная дополнительная общеобразовательная программа включает в себя как театральную деятельность, так и кукольную. Дети знакомятся с историей театра, элементами сценической речи, сценического движения в упражнениях, играх, этюдах, а также с историей театра кукол, изготовлением кукол и работой с ними, изготовлением декораций, костюмов.

Настоящая программа, являясь альтернативой типовой, составлена с учетом гибкой и мобильной специфики дополнительного образования и имеет художественное направление.

Данная программа является обновленным вариантом дополнительной образовательной программы «Мы – маленькие артисты» (рассмотренной и утвержденной 24.09.07 приказом № 193) успешно реализуемой на протяжении нескольких лет. В программу внесены дополнения в содержание по работе с гримом.

Концепция и содержание настоящей программы материализует идею творческого развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их профессиональному росту в специализированных (театральных) учебных заведениях.

Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения позволяет создать лично-значимый для каждого воспитанника индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде спектакля).

Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению физического и социального здоровья воспитанника.

Занятия театральным искусством очень органичны для детей данного возраста, так как игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию психической деятельности детей и подростков.

Цель и задачи программы

Цель программы – развитие творческой фантазии, художественного и логического мышления, эмоционального восприятия мира, сплочение детского коллектива средствами театральной деятельности.

Задачи программы:

Обучающие:

- способствовать формированию и развитию интереса к различным видам театрального искусства, сформировать навыки кукловождения;
- познакомить с историей театра;
- сформировать начальные навыки актёрского мастерства.

Развивающие:

- развивать артистические способности;
- развивать внимательность и наблюдательность, творческое воображение и фантазию через этюды, шарады, упражнения;
- развивать умение свободно владеть голосом, эмоциями;
- развивать умение свободно владеть телом, развивать координацию, гибкость, пластику, общую физическую выносливость.

Воспитательные:

- воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности;
- воспитывать и развивать художественный и эстетический вкус;
- приобщать ребёнка к здоровому образу жизни и гармонии тела.

Организационно-педагогические условия

Сроки реализации образовательной программы – *3 года*.

Возраст учащихся, на который рассчитана образовательная программа. Программа рассчитана на работу с учащимися 9-14 лет в группах по годам обучения.

Первый год обучения для детей 9-11 лет, в группе по 15 человек, объем 144 часа в год, нагрузка 4 часа в неделю.

Второй год обучения для детей 11-13 лет, в группе 12-15 человек, объем 216 часов в год, нагрузка 6 часов в неделю.

Третий год обучения для детей 12-14 лет, в группе по 12-15 человек, объем 216 часов в год, нагрузка 6 часов в неделю.

В группе 1-го года обучения принимаются дети на основании свободного и добровольного выбора детей и желания родителей, по медицинским показаниям.

Группа второго года обучения формируется из учащихся, успешно освоивших программу 1-го года обучения. Допускается прием новых учащихся после опроса и тестирования для выявления интереса к художественной деятельности и при наличии навыков в работе. С вновь прибывшими детьми педагог делает акцент на быстрое включение в программу и освоение недостающих навыков и умений через индивидуальную работу. На занятиях с детьми 2-го и 3-го годов обучения больше внимания уделяется самостоятельной работе воспитанников, разработке им творческих авторских работ. Воспитанник выбирает тему и материал самостоятельно или в группе из 3-4 человек для создания коллективного этюда, номера или миниатюры.

Наполняемость группы

Первый год обучения для детей 9-11 лет, в группе по 15 человек.

Второй год обучения для детей 11-13 лет, в группе 12-15 человек.

Третий год обучения для детей 12-14 лет, в группе по 12-15 человек.

Режим занятий

Первый год обучения: 144 часа в год, 4 часа в неделю.

Второй год обучения: 216 часов в год, 6 часов в неделю.

Третий год обучения: 216 часов в год, 6 часов в неделю.

Форма обучения – *очная*.

Формы организации образовательной деятельности учащихся – *групповая; подгрупповая; индивидуальная*.

Формы занятий: *учебное занятие, игра, репетиция, спектакль*.

Условия реализации программы

Для реализации программы используются учебные и служебные помещения (зал для проведения репетиционных занятий, сцена, гардероб, санитарные комнаты) и следующее оборудование:

- магнитофон
- кубы
- столы
- стулья
- ковровое покрытие
- пандусы разного уровня
- декорации
- костюмы
- музыкальный центр
- видеокамера
- фотоаппарат
- маты, матрацы;
- мячики для жонглирования.

На занятиях используется следующее дидактическое и методическое обеспечение:

- книги и иллюстрации для детей по истории театра;
- сборники пьес и другого постановочного материала;
- игрушки мягкие, мячи, скакалки для тренировок;
- записи эстрадной музыки.

Планируемые результаты

- овладение начальными навыками актерского мастерства;
- выработка чувства самостоятельности и ответственности;
- приобретение детьми свободного ощущения на сцене;
- приобретение навыков кукловодства;
- формирование у детей интереса к различным видам театрального искусства;
- формирование у участников коллектива в процессе совместной работы над спектаклями чувства товарищества и взаимовыручки, коллективизма;
- развитие внимательности, наблюдательности, воображения и фантазии;
- свободное владение своим телом, голосом и эмоциями;
- приобретение навыков публичного выступления.

Система оценки результатов освоения программы

Методами отслеживания успешности овладения учащимися содержанием программы является аттестация, которая проводится на протяжении всего года (исходная, промежуточная, итоговая), а также тестирование и контрольные занятия.

Диагностическая карта включает в себя ряд параметров, по которым оценивается обучающийся.

* Этот параметр используется со 2-го года обучения.

Ф.И.О.	Предметные знания и умения					Метапредметные навыки		Личностные результаты				
	Образно-выразительное умение	Способность импровизировать	Сценическая речь	Актерское мастерство	Кукловодство *	Умение выполнять задание	Умение выступать перед аудиторией (освоение сценической площадки)	Активность	Дисциплинированность	Трудолюбие (отношение к делу)	Отношение к партнеру, к группе	Участие в конкурсах, спектаклях, фестивалях.

Критерии оценок (уровни) 3-х видов: низкий, средний и высокий.

Низкий уровень - означает, что обучающийся в недостаточной мере усвоил тот или иной параметр по причине недостаточной посещаемости или по др. причине.

Средний уровень - как правило, обучающийся прикладывал усилия к достижению определенных результатов, но в недостаточной мере.

Высокий уровень - обучающийся достиг определенных знаний в донной области и может реализовывать их на практике.

Результаты оценок заносятся в диагностируемую карту. Тестирование проводится 2 раза в год.

Оно помогает выявлять психологические особенности личности ребенка, его настрой на работу в кружке. Тестирование может проходить в форме игр или опросов.

В начале года заполняются анкеты на каждого ребенка, с подробными данными о ребенке (Ф.И.О., фото, дата рождения, состав семьи, круг интересов.) Формы тестов и анкет приведены в приложении.

Одним из способов увлечь детей является участие в конкурсах как городских, так и более высокого уровня. Подготовка и участие в них, а затем итоговая оценка работ самими детьми, родителями и педагогом, является мощным стимулом в дальнейшей деятельности и повышает самооценку.

Целью этих мероприятий является закрепление приобретенных навыков, демонстрация достигнутых результатов.

Отчетные концерты проводятся 2-4 раза в год.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№	Наименование разделов	Количество часов по годам		
		1 год обучения	2 год обучения	3 год обучения
1.	Вводное занятие	2	2	8
2.	Сценическое движение	70	-	80
3.	Практическое знакомство с кукольным театром	-	106	-
4.	Работа над пьесами	54	90	50
5.	Сценические этюды	-	-	20
6.	Сценическая речь	-	-	26
7.	Грим	-	-	20
8.	Итоговый показ	6	8	8
9.	Творческие встречи, походы в театр, экскурсии	10	10	4
	Итого	144	216	216

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№ п/п	Разделы и темы	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		Всего	Из них		
			Теория	Практика	
1.	Вводное занятие «Что вы знаете о театре?»	2	2		
2.	Практическое знакомство с основными элементами сценического движения в процессе игр, упражнений и	70	21	49	Опрос

	ЭТЮДОВ. 2.1 Упражнения на внимание и наблюдения. 2.2 Упражнения на подлинность действий в предлагаемых обстоятельствах. 2.3 Упражнения на действия в условиях вымысла. 2.4 Практическое знакомство с элементами общения, взаимодействия. 2.5 Сценическое движение. 2.6 Овладение элементами сценической речи.	8 8 10 10 14 20	2 2 2 5 8	6 6 8 9 12	
3.	Работа над пьесами	54	6	48	Контрольное занятие, представление этюдов.
4.	Итоговый показ	6		6	Представление, показ
5.	Творческие встречи, походы в театр в течение года, экскурсии	10		10	
Итого		144	31	113	

Второй год обучения

№ п/п	Разделы и темы	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		Всего	Из них		
			Теория	Практика	
1.	Введение в программу. Знакомство с кукольным театром	2	2		Опрос
2.	Практическое знакомство с	106	27	79	Контр. занятие, представление

	кукольным театром 2.1 Знакомство с куклами различных направлений. 2.2 Краткое знакомство с изготовлением куклы-петрушки, декораций. 2.3 Правила пользования куклами. 2.4 Овладение элементами сценической речи. 2.5 Упражнения для рук. 2.6 Овладение навыками кукловодства на материале простых упражнений, этюдов с перчаточной куклой. Викторины.	4 14 6 24 20 30 8	4 2 4 10 2 5	12 2 14 18 25 8	ЭТЮДОВ, МИНИАТЮР
3.	Работа над пьесами	90	20	70	Показ, представление.
4.	Итоговый показ	8		8	Опрос
5.	Творческие встречи, походы в театр	10		10	Опрос
ИТОГО		216	53	163	

Третий год обучения

№ п/п	Разделы и темы	Количество часов			Форма контроля, промежуточной аттестации
		Всего	Из них		
			Теория	Практика	
1.	Вводное занятие «Театральные профессии»	8	8		Опрос, доклады, презентации
2.	Сценическое	80	14	66	Показы, контр.

	движение 2.1 Пластичность и скульптурность. 2.2 Этикетно-стилевые навыки. 2.3 Пантомима. 2.4 Жонглирование. 2.5 Физическое действие. 2.6 Танцевальный экзерсис и танцевальные элементы. 2.7 Пластические этюды.	6 6 6 24 18 8 12	2 2 4 4 4 2	4 4 6 20 14 6 12	занятие. Показы
3.	Сценические этюды	20	4	16	Конкурсы
4.	Сценическая речь	26	2	24	Показ, выставка
	4.1 Законы стихосложения.	6	2	4	
	4.2 Расширение речевого диапазона.	4		4	
	4.3 Речедвигательная координация.	4		4	
	4.4 Работа над басней.	4		4	
	4.5 Работа над прозаическим материалом.	4		4	
4.6 Работа над поэтическим произведением.	4		4		
5.	Грим	20	4	16	Показ, представление
6.	Работа над пьесами	50	10	40	Опрос
7.	Итоговые показы	8		8	Опрос, доклады, презентации
8.	Походы в театры в течение года. Творческие встречи, экскурсии	4		4	Показы, контр.занятие
ИТОГО		216	38	178	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ I ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. *Беседы о театре (обзорные темы) - 2 часа.*

- Вводная беседа «Что вы знаете о театре».

Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр – искусство коллективное, спектакль – результат труда многих людей. Уважение к их труду – культура поведения в театре.

- Рассказ «Театры г. Санкт-Петербурга».

Какие бывают театры? Театр драмы, театр оперы и балета, кукольный театр. Что общего и в чем различие. Действие, как главное выразительное средство актерского искусства.

- Посещение профессиональных и любительских детских театров с обсуждением просмотренных спектаклей.

2. *Практическое знакомство с основами сценического движения, сценической речи и игровыми формами развивающего тренинга – 70 часов.*

2.1. Простейшие упражнения и игры, помогающие сосредоточить и организовать активное, заинтересованное отношение к объектам внимания и наблюдения. Например: «Карлики – великаны», «Что изменилось», «Особые приметы» и т.д.

- Слуховая память. На развитие способности запоминания «с голоса» ряда фраз, цифр, включая воображение. Упражнения можно проводить как индивидуально, так и группой.

2.2. Игры и упражнения, показывающие необходимость подлинности и целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах. Например:

- Индивидуальные и групповые упражнения на простейшие физические действия с мелкими предметами (иголка, бусы, кошелек).

- Упражнения – зарисовки с предметами разного объема (наряжаем елку, уборка, ремонт).

- Индивидуальное упражнение «Если-бы...» (стул – трон, табурет со сломанной ножкой, кресло, кресло у зубного врача). Задача: придумать действия к предлагаемым обстоятельствам.

- Индивидуальные упражнения «Стоп-кадр» (угадать и продолжить действие с позы).

- Групповое упражнение «Замри» (3 варианта: оправдать, «вылепить», продолжить).

2.3 Упражнения на практическое знакомство с действием в условиях вымысла, т.е. в предлагаемых обстоятельствах.

- Действия с реальными предметами в вымышленных обстоятельствах (передавая по кругу, менять условия вымысла: новая, грязная, рваная, легкая).

- Действия с воображаемыми предметами. Например: Игра в снежки, собираем ягоды, картошку, колем дрова. Индивидуальные упражнения: «Возьми...» (с реальными и воображаемыми предметами, животными), «Попробуй...» (воображаемые специи).

- Упражнения и этюды, развивающие способность живо и инициативно отвечать на изменения условий вымысла. (Взял палочку, а оказалась змея; сел на бугорок, а оказался муравейник).

- Освоение сценического пространства. Массовые этюды, импровизации на заданную тему. (Различные варианты: «На рыбалке», «Салон красоты», «Зрительный зал»).

- Групповые и индивидуальные упражнения на образное мышление, на развитие внутреннего видения: «Музыка – образ».

- Упражнения на логическое мышление. Например: игра «15 вопросов» (по ответам «да», «нет» назвать отгадку).

2.4. Практическое знакомство с элементами общения, взаимодействия.

- Парные упражнения: «Тень», «Зеркало». Групповые упражнения: «Замри» (3 варианта: оправдать, «вылепить», продолжить).

2.5 Сценическое движение.

Гимнастический тренинг включает в себя следующий цикл упражнений:

- упражнения на развитие внимания: к движениям своего тела и контроль за ним; внимание к движениям и перемещениям тела в зависимости от особенностей пространства; внимание к движениям и действиям партнеров для дальнейшего взаимодействия;

- упражнения на коррекцию осанки;

- упражнения на воспитание правильной походки;

- упражнения на развитие гибкости;

- упражнения на развитие выносливости;

- упражнения на развитие ловкости.

Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель.

Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр.

Ритмика – система двигательных упражнений под музыку, имеющая целью развитие ритмичности, музыкального слуха, музыкальной памяти, слухового внимания, мышечной свободы, пластической выразительности. Темп и скорость. Упражнения на умение найти темп своего поведения, изменить его по сигналу, включиться в чужой темп. Сюда входят следующие упражнения: «мышь», «волшебная палочка темпоритма», «запомнить и повторить ритм».

Координация – это способность логически и последовательно выполнять движения, необходимые для осуществления действий.

Овладение речедвигательной и вокально-двигательной координацией. Это такая координация, при которой речь и пение должны сочетаться с движением в одинаковых и разных темпах. Упражнения: «сумуку-сту-чту».

Особенно полезны также в сложном рисунке и различных темпах объединение движений рук и ног. Упражнение «шотландский марш».

Пластичность рук. Упражнения: «красить», «полоскать», «гладить», «молитва», «коленипоклонение».

Равновесие. В умении сохранять равновесие проявляется ловкость человека. Упражнения под музыку на гимнастических скамейках. Упражнения на наклонных скамейках. Ходьба, соскоки, падения.

Акробатика. Упражнения: кувырки вперед – назад, кувырки вперед без помощи рук, парные кувырки и т.д.

2.6 Сценическая речь.

- Дыхательный тренинг.
- Артикуляционная гимнастика: - для губ, - для языка; - освобождение челюстей от зажима.

- Упражнения на правильное произношение звуков.

- Речевой тренинг: дикция и произношение (по Л.Д.Алфёровой).

- Парные и групповые этюды с пословицами и скороговорками с интонацией в разных вариантах на тренировку четкого произношения слов и чистоты речи (по М.В.Смирновой).

3. Работа над пьесами – 54 часа.

3.1 Предварительный разбор пьесы.

Первое чтение произведения с целью заинтересовать и увлечь детей данной пьесой. Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета с целью выявления основной темы, главных событий. Определение характеров персонажей для выявления положительных и отрицательных героев.

3.2 Воспроизведение в действии отдельных событий и этюдов (мизансцен).

Воспроизведение разобранного события в действии на сценической площадке. Разбор достоинств и недостатков. Индивидуальный подход к каждому из участников пьесы.

3.3 Воспроизведение в действии целых картин.

Уточнение на основе авторского текста намерений персонажей. Практическое закрепление и проверка в живом действии. Параллельная работа над оформлением: изготовление деталей декораций, костюмов, реквизита, подбор музыки. Репетиция с предметами декораций.

3.4 Проигрывание пьесы.

Проигрывание пьесы целиком, с включением готового оформления, музыки. Окончательная расстановка смысловых акцентов и закрепление последовательной линии поведения персонажей. Выявление недочетов и

Их устранение путем повторных репетиций всей пьесы.

Установление порядка перестановки деталей декораций. Показ спектакля зрителям. Обсуждение итогов работы.

4. Итоговый показ – 6 часов

5. Творческие встречи, экскурсии и походы в театры – 10 часов.

Посещение театров – обязательная составляющая обучения. Оно может быть:

- индивидуальным (походы в театр с родителями);
- групповым (с руководителем коллектива).

Обычно коллектив посещает БТК и театр марионеток им. Деммени. А так же посещение экскурсии «Закулисье», в которой намечено ознакомление с театральными профессиями.

***К концу 1-го года обучения обучающийся
должен знать:***

- основы театрального искусства;
- какие бывают театры;
- как вести себя в театре, на сцене, за кулисами;

должен уметь:

- работать в коллективе;
- ориентироваться на сценической площадке;
- проявлять себя в наиболее интересующих его областях;
- ответственно подходить к делу;
- владеть чувством ритма, координацией, правильно дышать при нагрузке.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ II ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Вводная беседа о театрах, спектаклях – 2 часа.

- Изучение истории театра кукол, кто был у истоков нашего русского кукольного театра, кукловоды – петрушечники.

- Просмотр на видео, а также увиденных детьми, спектаклей и их обсуждение.

- Обзоры и доклады по истории театрального искусства (театр Древней Греции, народные праздники на Руси, античный театр). Для закрепления – контрольное занятие в виде викторины.

- Знакомство с новыми членами кружка происходит в веселой праздничной обстановке.

2. Практическое знакомство с кукольным театром – 106 часов.

2.1. Ознакомление детей с историей кукольного театра, какие бывают куклы (различные устройства).

Плоские и объемные, неподвижная и подвижная кукла – фигурка, верховые куклы (перчаточные, гапитные, тростевые), куклы – животные, куклы с механизмами, куклы марионетки, ростовые куклы.

2.2. Краткое ознакомление с изготовлением перчаточной куклы, декораций и ширмы.

Перчатка (крой), голова (бумажная, плоская, бумажная объемная, мягкая, голова из «пепье – маше»), волосы, руки (жесткие, мягкие, на проволочном каркасе), ноги, костюм. Изготовление декораций производится из любого подручного материала. А также в сжатой форме идет ознакомление с изготовлением ширмы, построение чертежей. Ознакомление может проходить частично в виде экскурсий в театре кукол, либо в ДДЮТ.

2.3 Ознакомление детей с правилами ведения кукол и способами управления куклой – петрушкой:

- кукла повернута к зрителям с небольшим наклоном вперед, показывается из-за ширмы на $\frac{3}{4}$ её роста, если кукла отходит в глубину сцены, её немного поднимают;

- кукла должна смотреть на того с кем она говорит или слушает;

- разговор куклы должен сопровождаться движениями.

2.4 Овладение элементами сценической речи.

Овладение элементами сценической речи происходит на основе озвучивания куклы. Образ куклы обобщен, или, как говорят, обладает маской. Она изображает только самое существенное и типичное во внешности и поведении персонажа. Поэтому образы кукол должны быть собирательными, а речь персонажа характерной.

Главная задача – обеспечение согласованной работы речевого аппарата и движения руки, управляющей куклой. Применимы такие упражнения как: «Назойливая муха», «Таблица умножения», «Спор» + все упражнения из 1-го года обучения.

2.5 Сценическое движение.

Упражнения составляют так называемую зарядку для рук, а также для куклы.

Упражнения для рук направлены главным образом на развитие мышц, пластику, гибкость и силу пальцев. («Потягивания», «Гребень», «Круговые движения», «Клей», «Зверек», «Горячо», «Солнышко»).

В упражнениях для куклы актер должен её научить наклонять голову, сводить и разводить руки, наклонять туловище, приседать, ходить, танцевать, кукла должна уметь играть с вещами. Упражнения проводятся как для правой руки, так и для левой. Во время спектакля часто приходится менять руку и управлять ими нужно одинаково на одной и той же высоте.

2.6. Упражнения на выполнение простейших сценических задач могут проводиться в форме этюдов.

В первоначальных этюдах дети могут пользоваться рабочими или временными куклами (например: шарик и платок, с перчатками). («Цветы и колючки», «Море», «Пожар», «Неосторожные рыбки»).

Таким образом все, что делает кукла на ширме, определяется вопросом: что делает данный персонаж? Как делает? Все что чувствует и думает актер, он вкладывает в действия надетой на руку куклы. Он смотрит на неё со стороны и управляет её действиями, главная задача – держать куклу под контролем глаза.

2.7. Подготовка и проведение игровых программ с элементами театральных постановок.

Организация праздников, театр и игра, как основа праздника.

3. Работа над пьесами – 90 часов.

3.1. Прочтение и обсуждение пьесы.

Распределение ролей начинается с обсуждения персонажей. Слияние зрительного образа куклы с голосом исполнителя имеет большое значение в подборе ролей.

3.2. Первые репетиционные пробы работы с куклами на грядке ширмы.

Это позволит проверить движения кукол, можно проиграть отдельные куски.

3.3. Работа за столом.

Цель работы за столом – вместе с исполнителями разобрать текст пьесы, осветить каждый момент спектакля. Это помогает развить воображение исполнителей. Важно научить детей мыслить в образах кукол, а не представлять живых людей. Это помогает осуществить действия кукол на ширме. Основная задача – научить детей вкладывать свои мысли, чувства в игру куклы.

3.4. Работа с исполнителями на ширме.

Она ведется как, в общем, над всем спектаклем, так и индивидуально с каждым, отработывая навыки вождения куклы. Подбирается музыкальное и световое сопровождение. Изготавливаются декорации, и идет работа на фоне декораций. В конце постановки, когда отшлифовывается каждое движение и весь спектакль в нужном темпе, проводятся несколько уроков на организацию рабочего места за ширмой, т.к. там должен быть создан необходимый порядок, каждая кукла лежит на своем месте, а также все необходимые реквизиты.

4. Итоговый показ – 8 часов

5. Творческие встречи, экскурсии и походы в театры – 10 часов.

Посещение театров – обязательная составляющая обучения. Оно может быть:

- индивидуальным (походы в театр с родителями);
- групповым (с руководителем коллектива).

Обычно коллектив посещает БТК и театр марионеток им. Деммени. А так же посещение экскурсии «Закулисье», в которой намечено ознакомление с театральными профессиями.

К концу 2-го года обучения обучающийся

должен знать:

- о куклах различных направлений;
- как пользоваться куклой;
- как изготавливать кукол и декорации;

должен уметь:

- владеть куклой синхронно с речью, обеими руками, в танце, а также с предметами;
- уметь работать в коллективе, а именно в театральной труппе;
- видеть действие спектакля двухсторонне.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. *Обзоры и доклады по истории театрального искусства – 8 часов.*

Основы русской театральной школы (традиции К.С. Станиславского); народные праздники на Руси (праздник урожая, капустник, Рождество,

масленица. Пасха); театр комедии Д'лярте, специфика костюмов, масок и движений.

2. Учебные занятия по сценическому движению – 80 часов.

2.1 Пластичность и скульптурность.

Обычно под пластикой понимают – выразительность движения. Для того, чтобы обеспечить возможность исполнения такого движения, существует циклы упражнений в разделе «Движенческий тренинг», который проходит, как правило, в разминке.

«Поклоны» др. др. в круге в «кукольной» пластике, пластике роботов, повороты головы – «пронесся поезд». Работа над плечевым поясом – «смех», «удивление», «рыдание». Упражнения на поясничный отдел: «маятник», «часы», можно чередовать с поворотами. Упражнения для грудной клетки- «нитка», «палка». Упражнения для пластики рук - «руки-кисти». Упражнение в целом для всего тела: «река и водоросль», работа в паре.

2.2 Этикетно-стилевые навыки.

Изучаются в основном теоретически и немного на практике. Общие сведения об обычаях, быте, этике и костюмах разных стран и эпох.

2.3 Пантомима.

Пантомимический шаг вперед, назад, бег, подъем и спуск по воображаемой лестнице. Работа с воображаемыми предметами в жанре пантомимы.

2.4 Жонглирование.

Для начала: изготовление мячиков и наполнение их сыпучим материалом. Первая стадия жонглирования – научиться КИДАТЬ, а не ловить. Далее идет поэтапное обучение жонглирования. Подбрасывание одного мяча поочередно обеими руками. Перекидывание одного мяча из руки в руку. После отработки траектории полета можно взять и второй мяч. Подбрасывание мячей под ритм на «раз-два» и НЕ ЛОВИТЬ. Потом постепенно учимся ловить один мяч, затем оба. По этой же схеме отрабатываем жонглирование тремя мячами. Упражнения выполняются по 8-12-16 раз.

2.5 Физическое действие.

Оно частично переплетается с наблюдением. Цикл упражнений на память физических действий и ощущений, изучение поведения своего тела в разных физических обстоятельствах и средах. Упражнения: «камень», «Человек и вода», «Человек и огонь», «Человек и ветер», «Человек и болезнь». Наблюдения выражаются в упражнениях, как дополнительное творческое задание. Наблюдение – это проба себя в предлагаемых обстоятельствах другого человека, подсмотренных в жизни, действуя, как действовал не «Я», а «объект наблюдения». Работа над наблюдениями состоит из следующих этапов:

- Наблюдение за собой
- Наблюдение за природой. Упражнение «Рука-растение»
- Наблюдение за животными
- Наблюдение за людьми (по памяти, по записи, по фото). Упражнения «Кто как сидит», «Лабиринт»

- Наблюдение-этюд
- Цирк
- Музыкальное наблюдение

2.6 Танцевальный экзерсис и танцевальные элементы.

Частично изучаются элементы светского бального танца (Полонез, Менуэт, Гавой, Мазурка, Вальс), народного танца (русский, восточный, испанский), современного танца (эстрадный, джаз, чарльстон, рок-н-ролл).

2.7 Пластические этюды.

Характерно выражены в упражнениях театра комедии Д'Лярте: «Пончинелло». Пластические этюды могут быть: одиночными, групповыми. В групповых этюдах большое внимание уделяется следующим вопросам: общение, взаимодействие, конфликт.

3. Сценический этюд и творческий сюрприз – 20 часов.

Этюд – это сквозная непрерывная импровизирующая проба актера собой предлагаемых обстоятельств и событийной ситуации. Он основан на жизненных наблюдениях и действиях. На занятиях предлагаются обстоятельства: места, времени, личные обстоятельства (возраст, пол, профессия).

В форме домашнего задания составляется летопись этюда и предлагается обыграть этюд либо самому, либо др. человеку, либо в паре.

Творческий сюрприз.

Творческий сюрприз - одно из упражнений, основанное на сочинительстве, фантазии и творческих соревнованиях. Это может быть: творческое поздравление, подарок; рассказ о родном городе; сочинение песни, стихотворения; музыкальный номер; фокусы; рисунки. Далее могут задаваться «сюрприз на тему».

4. Сценическая речь – 26 часов.

4.1 Законы стихосложения в словесном действии.

Анализ темпоритма стиха, анализ особенностей стихотворной речи, законы и системы стихосложения, отличие от прозаической речи, речевой такт, логическая пауза, логическое ударение, градация ударения, рифма, поэтический перенос. (По М.В.Смирновой «Что нужно знать о стихах» – уч. пособие).

4.2 Расширение речевого диапазона.

Происходит благодаря системе упражнений на дыхание, развитие гибкости, объемности голоса. Упражнения: «пипетка», «перекачка воздуха», «навстречу солнцу», «поклонение солнцу». Упражнения для тренировки самопроизвольного выдоха («Парадоксальная гимнастика» А.Стрельниковой).

4.3 Речевая двигательная координация.

Упражнения: «Длительности», «Шотландский марш», «Сумуку-сту-чту».

4.4 Работа над басней.

Чтение. Анализ событий. Этюды на основе анализируемой ситуации. Работа над звучащей речью на основе наблюдений и этюдного опыта.

4.5 Работа над поэтическим произведением.

Включает в себя 4 этапа.

Работа над поэтическим произведением малой литературной формы (стихотворение).

Выбор художественного материала. Анализ материала: ритм, размер. Кинолента видений.

Работа со стихотворной поэмой (отрывок).

Заучивание отрывка с передачей выразительности и эмоциональности образа.

Работа над поэтическим монологом.

Темп, ритм, определение жанра, главной мысли, чувства и переживания автора.

Работа над поэтическим диалогом.

Темпоритм, определение жанра, реализация авторского замысла в прозаическом фрагменте.

4.6. Работа над прозаическим материалом.

Включает в себя 4 этапа работы соответствующих размеру и сложности художественного материала.

Работа с прозаическим произведением малой литературной формы.

Небольшой фрагмент литературного произведения, содержащий какое-то событие. Чтение произведения в соответствии с эпохой и стилем того времени.

Работа с прозаическим произведением средней литературной формы (рассказ, сказка).

Нахождение кульминации, познание замысла автора, собственная позиция (Мастерская Т.Грабенко «Зачем читать детям сказки», Технологии Института Сказкотерапии).

Работа с прозаическим драматическим монологом.

Чтение. Определение жанра и особенности произведения. Анализ событий. Основной конфликт. Темпо-ритм. Зерно роли (какая роль?).

Работа с прозаическим драматическим диалогом.

Выбор фрагмента драматического произведения с законченным событием. Чтение. Анализ события. Зерно роли. Темпо-ритм.

5. Грим – 20 часов.

Грим - искусство изменения внешности актёра, преимущественно его лица, с помощью гримировальных красок, пластических и волосяных наклеек, парика, причёски и др. Характер грима в театре зависит от художественных особенностей пьесы, замысла актёра, режиссёрской концепции и стиля оформления спектакля. На занятиях дети узнают: какие бывают виды грима (цирковой, сказочный, фантазия), технику нанесения, а также правила гигиены нанесения грима.

6. Работа над пьесами – 50 часов.

6.1 Предварительный разбор пьесы.

Первое чтение произведения с целью заинтересовать и увлечь детей данной пьесой. Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета с целью выявления главной темы и идеи будущего спектакля. Составление цепочки опорных событий: исходного, вводного (начального), центрального,

финального (протокольного) и главного событий. Характеристика действующих лиц. Изучение материалов об эпохе, быте и т.д.

6.2 Воспроизведение в действии отдельных событий и мизансцен.

Воспроизведение разобранного события в действии на сценической площадке, в основе которых лежат наблюдения и этюды. Разбор достоинств игры и недостатков. Индивидуальный подход к каждому из участников пьесы.

6.3 Воспроизведение в действии целых картин.

Уточнение на основе авторского текста намерений персонажей. Практическое закрепление и проверка в живом действии. Параллельно ведется работа отдельными группами ребят над оформлением: изготовление деталей декораций, костюмов, реквизита, подбор музыки. Репетиции с предметами декораций, костюмами и музыкальным оформлением.

6.4. Проигрывание пьесы.

Проигрывание пьесы целиком, с включением готового оформления, музыки. Окончательная расстановка смысловых акцентов и закрепление последовательной линии поведения персонажей. Выявление недочетов и их устранение путем повторных репетиций всей пьесы.

Установка порядка перестановки деталей декораций. Показ спектакля зрителям. Круглый стол.

7. Итоговый показ – 8 часов.

8. Творческие встречи, экскурсии и походы в театры – 4 часа.

Посещение театров – обязательная составляющая обучения. Оно может быть:

- индивидуальным (походы в театр с родителями);
- групповым (с руководителем коллектива).

Обычно коллектив посещает театр эстрады и театр марионеток им. Деммени, Мюзикл-холл. А так же посещение экскурсии «Закулисье», в которой намечено ознакомление с театральными профессиями.

В конце 3-го года обучения обучающийся должен знать:

- законы стихосложения, как писать стихи;
- о классических танцевальных экзерсисах;
- о драматургии русской литературы;
- о народных праздниках на Руси;

должен уметь:

- координировать движения тела с вокалом и речью;
- освоить элементы классического и народного танца;
- освоить элементы акробатики, пантомимы, жонглирования;
- уметь импровизировать под любой музыкальный отрывок;
- пластические действия в предлагаемых обстоятельствах.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Первый год обучения

№ П/П	Наименования разделов	Методы обучения	Формы занятий	Комплекс средств обучения
1	Вводное занятие «Что вы знаете о театре?»	словесные, наглядные	<i>учебное занятие</i>	презентация «Путешествие в театр», «Как вести себя в театре».
2	Практическое знакомство с основными элементами сценического движения	словесные, практические (упражнения, игры, тренинги)	<i>учебное занятие, игра, семинар, тренировка</i>	магнитофон, компьютер, фонограммы, мячи. Скакалки, стулья, пособия для сцен. речи, презентации, видеоролики.
3	Работа над пьесами	словесные, практические (работа над текстом)	<i>учебное занятие, игра, репетиция, семинар</i>	магнитофон, декорации, компьютер, тексты
4	Итоговый показ	практическая	<i>игра, спектакль</i>	аппаратура, театральный реквизит, костюмы, декорации
5	Творческие встречи, походы в театр в течение года, экскурсии	словесные, наглядные	<i>игра, концерт, дискуссия, круглый стол, семинар, экскурсия</i>	презентации, компьютер, тексты

Второй год обучения

№ П/П	Наименования разделов	Методы обучения	Формы занятий	Комплекс средств обучения
1	Введение в программу. Знакомство с кукольным театром.	словесные, наглядные	<i>учебное занятие</i>	презентации «Венецианский карнавал», «Маски театра Дель Арте», видеофильмы кукольных спектаклей

2	Практическое знакомство с кукольным театром.	словесные, практические	<i>учебное занятие, игра, семинар, тренировка</i>	магнитофон, компьютер, фонограммы, мячи. Скакалки, стулья, пособия для сцен. речи, презентации, видеоролики., куклы различных направлений, паралон, теннисные мячики, перчатки.
3	Работа над пьесами	словесные, практические	<i>учебное занятие, игра, репетиция, семинар</i>	магнитофон, декорации, компьютер, тексты, ширма, куклы
4	Итоговый показ	практические	<i>игра, спектакль</i>	аппаратура, театральные реквизит, костюмы, декорации, ширма, куклы
5	Творческие встречи, походы в театр.	словесные, наглядные	<i>игра, концерт, дискуссия, круглый стол, семинар, экскурсия</i>	

Третий год обучения

№ П/П	Раздел программы	Методы обучения	Формы занятий	Комплекс средств обучения
1	Вводное занятие «Театральные профессии»	словесные, наглядные	<i>учебное занятие</i>	презентация «Профессии в театре», видеоролики
2	Сценическое движение	словесные, практические	<i>учебное занятие, игра, семинар, тренировка</i>	видеозаписи отрывков из спектаклей, книги, карточки с упр-ми.
3	Сценические этюды	словесные, практические	<i>учебное занятие, игра, репетиция, семинар</i>	видеоролики, пособия
4	Сценическая	словесные,	<i>игра, спектакль</i>	тексты, пособия

	речь	практические		по сцен.речи, видеоролики.
5	Грим	словесные, практические	<i>учебное занятие, семинар</i>	грим, краски, маски, фотографии,карт инки,пластилин, клей, пособия по наложению грима
6	Работа над пьесами	словесные, практические	<i>учебное занятие, игра, репетиция</i>	аппаратура, театральный реквизит, костюмы, декорации, ширма, куклы
7	Итоговый показ	практические	<i>спектакль</i>	аппаратура, театральный реквизит, костюмы, декорации, ширма, куклы
8	Творческие встречи, походы в театр.	словесные, наглядные, встречи с артистами театра эстрады	<i>дискуссия, игра, репетиция, семинар</i>	

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Для педагогов

1. Коллективная монография под редакцией профессора В.М.Фильштинского и доцента Л.В.Грачевой «Как рождаются актеры». Книга о сценической педагогике. СПб.: Сотис, 2001.
2. Г.В.Кристи «Воспитание актера. Школа Станиславского» - М.: Искусство, 1968.
3. К.С. Станиславский «Работа над ролью».
5. З.Я.Корогодский «Этюд и школа» , «Начало».: СПб, СПбГУП, 1996.
6. М.О.Кнебель «Слово в творчестве актера».
7. Б.Голубовский «Наблюдение, этюд, образ».- М.: «ГИТИС», 2001.
8. Л.В.Грачева «Актерский тренинг: теория и практика. – СПб.: Речь,2003.
9. И.Э.Кох «Основы сценического движения». – Л.: Искусство, 1970.
10. Л.Д.Алфёрова «Речевой тренинг: дикция и произношение». Пособие для самостоятельной работы.
11. М.В.Смирнова «Что нужно знать о стихах». Учебное пособие.
12. Л.Б.Белянская «Хочу на сцену». – Д.: Сталкер, 1997.

Для учащихся и их родителей

1. Кукольный театр своими руками. – М.: Рольф, 2001.
2. Кукольный театр – дошкольникам. Пособие для воспитателей и муз. работников д/с. Москва «Просвещение», 1982.
3. Театральные игры для младших школьников./ Составитель Р.В.Димитренко. – Волгоград : Учитель, 2006.
- 4.Театральные игры дошкольников.: Книга для воспитателей д/с. – М.: Просвещение,1991.
5. В гостях у праздника. Внешкольные мероприятия в начальной школе./ Коллектив авторов. – М.: Глобус, 2006.
6. Театральные праздники. Л.М.Верникова. Уч. пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005.
7. Сценарии праздников в начальной школе. А.О.Шаповалова. – Саратов: Лицей, 2005

