

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

Принято

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

Утверждено

приказом от 31.08.2023
№ 484

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»**

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

Направленность программы: **художественная**

Уровень программы: **базовый**

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

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

Всеволожск
2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

Нормативно-правовая база

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

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

РФ от 28.01.2021 № 2);

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

Актуальность программы

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

Программа реализуется в МБОУДО ДДЮТ с 2022 года.

Отличительные особенности

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

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

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

При реализации программы могут быть применены технологии наставничества.

Цель и задачи программы

Цель – развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства.

Задачи:

Обучающие:

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

Развивающие:

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

Воспитательные:

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

Организационно-педагогические условия

Сроки реализации программы – 3 года.

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

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

Календарный учебный график

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

Форма обучения – очная.

Форма организации образовательной деятельности учащихся – групповая.

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

Условия реализации программы:

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

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

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

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

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

Планируемые результаты

Предметные:

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

- знание технологии изготовления театральной куклы.

Метапредметные:

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

Личностные:

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

Система оценки результатов освоения программы

Данная программа предполагает следующие виды контроля:

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

Входной контроль

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

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

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

Текущий контроль

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

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

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

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

Промежуточный контроль и итоговая аттестация

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

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№	Название учебного раздела	Количество часов по годам обучения		
		1	2	3
1.	Мастерство актера	122	112	118
1.1	Актерская грамота	36	30	32
1.2	Сценическая речь	36	30	30
1.3	Работа над спектаклем	50	52	56
2.	Ритмопластика	36	42	42
3.	Работа с куклой	12	10	10
4.	Вокал	36	42	40
5.	Основы театральной культуры	10	10	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	122	12	110	Педагогическое наблюдение Показ учебного спектакля
1.1	Актерская грамота	36	10	26	
1.2	Сценическая речь	36	4	32	
1.3	Работа над спектаклем	50	-	50	
2.	Ритмопластика	36	3	33	
3.	Работа с куклой	12	4	8	
4.	Вокал	36	6	30	Тест
5.	Основы театральной культуры	10	10	-	
	ИТОГО (общее количество часов за год)	216	35	181	

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Разделы, темы	Всего			Форма контроля, промежуточной аттестации
		<i>Всего</i>	<i>Теория</i>	<i>Практика</i>	
1.	Мастерство актера	112	12	100	Педагогическое наблюдение Показ учебного спектакля
1.1	Актерская грамота	30	8	22	
1.2	Сценическая речь	30	4	26	
1.3	Работа над спектаклем	52	-	52	
2.	Ритмопластика	42	3	39	
3.	Работа с куклой	10	2	8	
4.	Вокал	42	2	40	
5.	Основы театральной культуры	10	8	2	Тест
	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»	118	7	111	Педагогическое наблюдение Показ учебного спектакля
1.1	Актерская грамота	32	4	28	
1.2	Сценическая речь	30	3	27	
1.3	Работа над спектаклем	56	-	56	
2.	«Ритмопластика»	42	3	39	
3.	«Работа с куклой»	10	2	8	
4.	«Вокал»	40	3	37	
5.	«Основы театральной культуры»	6	2	4	Спектакль, итоговая аттестация
	ИТОГО (общее количество часов за год)	216	17	199	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Мастерство актера (122 часа)

Теория (12 ч.):

Беседа о качествах, необходимых актеру.

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

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

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

Понятие о сценической речи.

Практические занятия (110 ч.):

Игры на знакомство, выявление лидеров, создание доброжелательной атмосферы.

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

1.1. Актерская грамота (36 ч.):

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

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

1.2. Сценическая речь (36 ч.):

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

1.3. Работа над спектаклем (50 ч.):

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

2. Ритмопластика (36 часов)

Теория (3 ч.):

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

Практические занятия (33 ч.):

Развитие ритмичности, движение под музыку.

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

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

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

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

Действия с воображаемым и реальным предметом.

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

3. Работа с куклой (12 часов)

Теория (4 ч.):

Что такое кукольный театр и откуда он появился?

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

Практические занятия (8 ч.):

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

Подготовка руки к управлению перчаточной куклой.

Знакомство с основными правилами вождения перчаточной куклы.

Кукла говорит.

4. Вокал (36 ч.):

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

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

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

5. Основы театральной культуры (18 часов)

Теория (8 ч.):

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

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

Практические занятия (10 ч.):

Создание театральной программки.

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

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

Словарь театральных терминов.

Ожидаемые результаты

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

Знания:

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

Умения:

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

Навыки:

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

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Мастерство актера (112 часов)

Теория (12 ч.):

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

Что такое этюд? Правила построения этюда. Рождение слова.

Анализ пьесы по событиям.

Практические занятия (100 ч.):

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

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

1.1. Актерская грамота (30 часов)

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

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

1.2. Сценическая речь (30 ч.):

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

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

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

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

1.3. Работа над спектаклем (52 ч.):

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

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

2. Ритмопластика (42 часа)

Теория (3 ч.):

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

Практические занятия (39 ч.):

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

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

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

3. Работа с куклой (10 часов)

Теория (2 ч.):

История театра теней.

Изучение различных видов ширм и их устройства.

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

Упражнения на способность отождествляться с куклой.

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

4. Вокал (42 ч.)

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

Практические занятия (40 ч.):

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

5. Основы театральной культуры (10 часов)

Теория (8 ч.):

Знаменитые театры мира.

Устройство сцены и зала разных театров.

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

Беседы на тему: «Словарь театральных терминов».

Практические занятия (2 ч.):

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

Ожидаемые результаты

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

Знания:

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

Умения:

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

Навыки:

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

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

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Мастерство актера (118 часов)

Теория (7 ч.):

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

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

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

Работа с литературным текстом: словесное действие, логика речи.

Практические занятия (111 ч.):

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

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

1.1. Актерская грамота (32 ч.):

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

Открытые уроки для родителей.

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

1.2. Сценическая речь (30 ч.):

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

Интонация и рисунок речи.

Речевой ритм. Темпоритм в речи.

Видения и воображение.

Подтекст в речи.

Работа с текстом.

1.3. Работа над спектаклем (56 ч.):

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

2. Ритмопластика (42 часов)

Теория (3 ч.):

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

Практические занятия (39 ч.):

Пластика животного. Органика и поиск собственных выразительных средств.

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

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

Пластическая подготовка к спектаклю.

3. Работа с куклой (10 часов)

Теория (2 ч.):

3.1. Из истории театра кукол (2 часа)

Европейский и восточный кукольный театр. Сходства и различия.

История театра марионеток.

3.2. Техника кукловождения (4 часа)

Общение кукол, основные правила кукловождения.

Практические занятия (8 ч.):

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

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

Повторение упражнений на оттачивание техники кукловождения.

Упражнения на отработку движений головы куклы;

Упражнения на отработку движений рук куклы;

Упражнения на отработку движений туловища куклы;

Упражнения для куклы с различными предметами и др.

Игры на «оживление» куклы.

Упражнения на способность отождествляться с куклой.

Упражнения для отработки действий куклы с воображаемыми и реальными предметами.

Характерность куклы. «Походка» и жесты куклы.

4. Вокал (40 ч.)

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

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

4. Основы театральной культуры (6 часов)

Теория (2 ч.):

История театра в России.

Беседа по теме: «Словарь театральных терминов».

Практические занятия (4ч.):

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

Рисунки на тему: «Театр в Царской России».

Создание викторины по теме: «Словарь театральных терминов».

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

Ожидаемые результаты

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

Знания:

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

Умения:

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

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

Навыки:

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

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Раздел программы	Методы обучения	Формы обучения	Комплекс средств обучения
1	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.: 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> Н. Збруева Ритмическое воспитание актера: Методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2003. – 144 с.: нот.</p> <p>Навигатор. Учебное пособие для начинающих руководителей театральных коллективов / ред. Белощенко С.Н. – СПб.: ГОБУ СПО ЛОККиИ, 2010. – 287 с. (Часть 4 - Сценическое движение.)</p>

3	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	Вокал	Словесные (беседа, опрос) Наглядные (работа по образцу, показ иллюстраций) Практические (тренинг)	Учебное занятие, игра, репетиция	<p><i>Фортепиано, звуковоспроизводящая аппаратура, плакаты, портреты композиторов, иллюстрации</i></p> <p>Суязова Г.А. Мир вокального искусства. Программа, методические рекомендации. – Волгоград, 2007</p>
5	Основы театральной культуры	словесные (рассказ, объяснение, беседа и т.д.); наглядные (показ, просмотр презентаций, видеороликов т.д.); практические (отработка упражнений, игры и т.д.)	<i>Экскурсия</i> учебное занятие, игра, репетиция, тренинг, проектная работа, беседы, открытые занятия	<p><i>Записи спектаклей, иллюстрации, портреты актеров и режиссеров.</i></p> <p>Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. Методическое пособие. - М.: Владос, 2003.- 160 с.</p> <p>Аудиоэнциклопедия "Знакомство с театром". Автор: Елена Качур. (Детское издательство "Елена"). МРЗ, 2004</p>

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список рекомендуемой литературы для педагога:

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

Список рекомендуемой литературы для родителей

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