

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
Отдела художественного воспитания
(протокол от «13» июля 2019 г. № 2)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Актёрское мастерство»

Возраст учащихся: 7-13 лет
Срок реализации: 6 лет

Разработчики:

Ахонен Лариса Викторовна,
заведующий сектором,
педагог дополнительного образования;
Зигери-Корн Анна Андреевна,
педагог дополнительного образования;
Лелека Мария Сергеевна,
педагог дополнительного образования;
Кучай Евгения Борисовна,
концертмейстер;
Колосова Алёна Степановна,
концертмейстер, методист

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(протокол от «13» июля 2019 г. № 1)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театр – вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств. С античных времен театр и формы театрального действия использовали в целях образования и развития личности, воспитания общественного сознания. История приобщения учащихся к искусству театра в России начинается с 17 века, так же, как и вся история русского театрального искусства. В настоящее время занятия театральным творчеством играют большую роль в формировании личности ребенка, дисциплинируют, вырабатывают чувство ответственности перед партнерами и зрителем, воспитывают художественный вкус, прививают чувство коллективизма.

Кукольное искусство – искусство особого рода. Театр кукол имеет свою индивидуальную неповторимость. Он воздействует на зрителя целым комплексом художественных средств. При показе спектаклей применяются и художественное слово, и наглядный образ – кукла, живописно-декоративное оформление, музыкальное сопровождение, демонстрируется актерское мастерство. Программа «Актерское мастерство» помогает приобрести физическую свободу на сцене, находить в обстоятельствах логику мыслей, действий и чувств, подчиняя их сквозному действию роли, устанавливать нужные отношения с партнёрами и вступать с ними в живое, органичное общение. Всё это составляет внутреннюю технику актёра. Есть и внешняя техника – способность подчинять своё сценическое поведение не только «чувству правды», но и «чувству формы». Это особое профессиональное чувство даёт возможность актёру овладеть всеми выразительными средствами с целью воздействия на зрителя: яркость внешней формы, пластичность и чёткость движений, способность подчинить свою игру требованиям стиля и жанра.

Направленность программы – художественная.

Уровень освоения: углубленный.

Актуальность Программы

Данная Программа реализует основные идеи и цели дополнительного образования детей:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся,
- ориентацию на индивидуальные особенности ребенка, бережное сохранение и приумножение таких важных качеств, как инициативность, самостоятельность, фантазии;
- развитие мотивации детей к познанию и творчеству;
- содействие личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их адаптации в современном динамичном обществе.

Реализация Программы строится на организации такой образовательной среды, которая способствует проявлению инициативы, самостоятельности, творчества и одаренности ребенка, на создании комфортных условий для интересной творческой работы в коллективе, способствующих развитию коммуникативных навыков личности.

Обучаясь по Программе учащиеся становятся активными участниками театрального действия, овладевают навыками работы с куклами разных систем. Занятия по Программе развивают у учащихся фантазию, память, мышление, артистические способности, знакомят с множеством сказок, развивают моторику рук и пальцев, двигательную активность. Организация ролевого взаимодействия с кукольным персонажем способствует развитию навыков общения, эмоционально-волевой регуляции и самопрезентации ребёнка.

Новизна Программы

Новизна Программы заключается во включении в содержание системы двух тренингов: тренинг актерского мастерства и тренинг по кукловождению. Содержание актерского тренинга и тренинга по кукловождению адаптировано к возрастным и индивидуальным особенностям учащимся. От возраста детей зависит подбор упражнений, способ подачи материала, продолжительность его освоения.

В Программу включены наиболее значимые, результативные и доступные для понимания детьми и подростками от 7 до 13 лет разделы и элементы систем формирования актерского мастерства и техник работы с куклой ряда авторов: К.С. Станиславского, М.А. Чехова, З.Я. Корогодского, Е.С. Деммени, Е. В. Сперанского, С. В. Образцова, М. М. Королёва.

Отличительная особенность Программы

Программа построена по «спиральному принципу» - от простого к сложному, предполагает постепенное развитие и углубление полученных знаний и навыков, наиболее полное восприятие и усвоение материала. Совершенствование умений и навыков происходит в учебных ситуациях, максимально приближенных к жизненным, в ситуациях, отражающих все компоненты деятельности актера театра кукол. Начиная с первого года обучения учащиеся приобщаются к сценической практике, участвуют в постановках, концертах, театрализованных представлениях театра кукол. Учащимся, в зависимости от их индивидуальных склонностей и интересов, могут быть предложены разные задания, реализующие на практике элементы и принципы индивидуализации обучения. Для более качественного освоения материала по актёрскому мастерству на занятиях организовано музыкальное сопровождение концертмейстером.

Адресат Программы

Данная Программа адресована детям и подросткам в возрасте 7-13 лет, желающим развить свои актерские способности в театре кукол.

Объем и срок реализации Программы

Программа рассчитана на 6 лет обучения, общий объем 864 часа (144 часа на каждом году обучения).

Цель Программы: развитие творческих способностей учащихся средствами кукольного театра.

Задачи:

Обучающие:

- формирование знаний основ актерского мастерства театра кукол;
- формирование понятийного аппарата по темам «театр», «актерское мастерство», «театр кукол», «театральная кукла»;
- формирование навыков актёрского мастерства в работе с куклой в репетиционно-постановочной деятельности;
- знакомство со спецификой профессии актера театра кукол;
- создание условий для «проживания» публичного сценического выступления через организацию участия детей в спектаклях.

Развивающие:

- развитие памяти, наблюдения и воображения;
- развитие устной речи, умение высказывать свое мнение и отстаивать свою точку зрения;
- развитие и расширение эмоциональной сферы и навыков эмпатии;
- развитие положительной самооценки и мотивации к дальнейшему самосовершенствованию и углублению своих знаний в жанре кукольного театра;
- развитие познавательной активности и способности к самообразованию, стремление к творческой самореализации средствами театрального кукольного искусства;
- совершенствование умения выражения эмоций через пластику рук и куклу.

Воспитательные:

- воспитание интереса к театральному искусству, художественного вкуса;
- воспитание культурной толерантности через произведения русской и зарубежной детской литературы;

- воспитание дисциплинированности, трудолюбия, ответственности за общее дело и свой вклад в него;
- формирование коммуникативных качеств и навыков социального общения, группового согласованного действия, чувства коллективизма, взаимовыручки.

Организационно-педагогические условия реализации Программы

Условия набора и комплектования групп

Группы, в которых ведутся занятия по данной Программе, являются учебными. Набор осуществляется на основе предварительного прослушивания учащихся, желающих получить новые знания, развиваться, познавать новое в области театра кукол. Прослушивание проводится в форме игр и тестов, помогающих определить уровень развития способностей и навыков у ребёнка.

Параметры и критерии оценивания уровня подготовки кандидатов:

Параметры	Критерии
Качество речевых умений и навыков	<ul style="list-style-type: none"> – логика построения фразы – четкость дикции – интонационная выразительность речи – особенности модуляции голоса
Музыкально-ритмические способности	<ul style="list-style-type: none"> – чувство ритма – координация движений: – музыкально-ритмическая координация
Сценическая культура	<ul style="list-style-type: none"> – эмоциональная выразительность движений – создание сценического образа

Возможен дополнительный набор учащихся на второй и последующие годы обучения по итогам индивидуального прослушивания и выявления уровня театральной подготовки в соответствии с требованиями к результатам предыдущего года обучения по данной Программе.

Наполняемость групп определяется в соответствии с Положением о наполняемости детских объединений, реализующих программы дополнительного образования в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».

После окончания курса занятий по Программе учащиеся могут продолжить обучение в репертуарных группах, где занятия ведутся по программе «Актёрское мастерство в театре кукол». Преемственность программ опирается на единообразие методов и приемов работы, а также на соблюдение принципов последовательности и системности в реализации содержания обеих программ.

Особенности организации образовательного процесса

Процесс обучения по Программе строится «по спирали»: большинство тем программы повторяется на всех годах обучения, но их содержательное наполнение углубляется и усложняется музыкальный материал в соответствии с теми задачами, которые решаются на определенном этапе обучения. Занятия по Программе групповые. В некоторых случаях могут организовываться индивидуальное и подгрупповые занятия (при разучивании роли, подготовки диалогов).

Формы занятий

Основной формой организации занятий по Программе являются занятия с учебной группой. Организация репетиционно-постановочно работы проводится в следующих формах:

- практическое занятие
- репетиция
- тренинг

- игровое занятие
- мастер-класс
- спектакль.

Формы организации деятельности учащихся на занятии

- фронтальная: беседа, рассказ, объяснение, пояснение, показ, разбор, устный опрос, актерские упражнения;
- групповая: репетиция, заучивание диалога, театральные командные игры и викторины, выполнение творческих заданий;
- коллективная: игры, репетиции, постановка детских театрально-кукольных спектаклей;
- индивидуальная: выполнение индивидуальных творческих заданий, заучивание диалога, разучивание роли, оказание индивидуальной помощи учащимся.

Кадровое обеспечение

1. Педагог дополнительного образования, имеющий высшее или среднее профессиональное образование (Артист театра кукол; режиссер театра кукол; режиссер театра; артист театра; режиссер шоу-программ; режиссер массовых представлений и праздников).
2. Концертмейстер, имеющий высшее или среднее профессиональное образование, обладающий навыками вокально-хоровой деятельности;
3. Звукорежиссер, художник по свету, имеющий высшее или среднее специальное образование.

Материально-технические средства обеспечения

1. Оборудование:

- Пианино или синтезатор.
- Стулья.
- Зеркала.
- Шкафы.

2. Инструменты и материалы:

- Тексты, сценарии постановок.
- Тренажные куклы, куклы из учебного спектакля.
- Реквизит, декорации.
- Ширма, одежда ширмы, кулисы, задник.
- Костюмы.

3. Техническое оснащение:

- Звуковоспроизводящая аппаратура.
- Магнитофон.
- Компьютер.
- DVD проигрыватель.
- Проектора.

Планируемые результаты. В результате успешного овладения программным содержанием у учащихся будут сформированы и оптимизированы знания, умения, навыки и способности:

Предметные:

- получают знания и приобретут базовые навыки актерского мастерства.
- приобретут практический опыт применения навыков актерского мастерства в работе с куклой.
- овладеют понятийной компетентностью по темам «театр», «актерское мастерство», «театр кукол», «театральная кукла».

Метапредметные:

- разовьют умения выражать эмоции через пластику тела, рук и куклу.
- овладеют умениями конструктивного взаимодействия с партнёрами в репетиционной работе и на сцене.
- разовьют память, фиксирующую наблюдения, представления, необходимые для возникновения творческого процесса.

Личностные:

- обогатят кругозор в области театрального искусства и потребности к творческой деятельности.
- разовьют художественный вкус на материале произведений русской и зарубежной детской литературы.
- обретут чувства гордости за принадлежность к коллективу театра и уважение к его традициям и правилам организации деятельности.
- разовьют эмоционально-волевые качества и потребность к творческой деятельности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1-й год обучения

№	Наименование тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	0,5	1	Устный опрос
2	Развитие сценического внимания	2	18	20	Аналитическая беседа. Игровые задания.
3	Развитие мышечной свободы	1	19	20	Наблюдение. Игровые задания.
4	Чувство правды и вера	1	17	18	Аналитическая беседа. Этюдные задания.
5	Тренинг по развитию речи	1	17	18	Показ скороговорочного рассказа.
6	Историческая справка о появлении театра кукол. История появления театра кукол в Египте (XVI век до нашей эры)	3	1	4	Устный опрос. Собеседование с ребенком. Тестовые задания.
7	Гимнастика рук	4	19	23	Постановочный этюд. Наблюдение.
8	Образные упражнения с руками. Техника работы на ширме	4	24	28	Презентация поставленного этюда с освоенной куклой. Наблюдение за работой ребенка.
9	Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных мероприятиях коллектива	1	5	6	Показ спектакля. Анализ видеозаписи.
10	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	1	5	6	Аналитическая беседа.
	Итого	18,5	125,5	144	

2-й год обучения

	Наименование тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	0,5	1	Устный опрос
2	Развитие сценического внимания	0,5	17,5	18	Игровые задания. Наблюдение за ребенком.
3	Развитие мышечной свободы	1	19	20	Этюдные задания. Наблюдение за ребенком.
4	Чувство правды и вера	1	17	18	Аналитическая беседа. Презентация поставленного этюда.
5	Тренинг по развитию речи	1	18	19	Выполнение задания по образцу.
6	Театр кукол древней Индии	2	2	4	Аналитическая беседа. Собеседование с ребенком.
7	Гимнастика рук, образные упражнения с руками	1	19	20	Выполнение задания по образцу. Этюдные задания.
8	Техника работы с перчаточной куклой	4	28	32	Постановочный этюд.
9	Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных мероприятиях коллектива	1	5	6	Показ спектакля. Анализ видеозаписи.
10	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	1	5	6	Аналитическая беседа.
	Итого	13	131	144	

3-й год обучения

№	Наименование тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	1,5	2	Устный опрос
2	Развитие сценического внимания	1	11	12	Этюдные задания.
3	Развитие мышечной свободы. Темпоритм	1	11	12	Игровые задания. Наблюдение.
4	Чувство правды и вера	1	11	12	Устный опрос. Этюдные задания.
5	Тренинг по развитию речи	2	12	14	Выполнение задания по образцу.
6	Сценическое воображение и фантазия. Тренировочный этюд	2	26	28	Аналитическая беседа. Игровые задания.
7	Оживление предметов	2	22	24	Презентация поставленного этюда. Наблюдение.
8	Техника работы с планшетной настольной куклой	2	26	28	Постановочный этюд.
9	Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных мероприятиях коллектива	1	5	6	Показ спектакля. Анализ видеоматериалов.
10	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	1	5	6	Аналитическая беседа. Фотоотчет.
	Итого	13,5	130,5	144	

4-й год обучения

№	Наименование тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	1,5	2	Устный опрос
2	Развитие сценического внимания	0,5	11,5	12	Игровые задания. Наблюдение.
3	Развитие мышечной свободы. Темпоритм	0,5	11,5	12	Этюдные задания.
4	Чувство правды и вера	0,5	11,5	12	Аналитическая беседа. Презентация этюда.
5	Тренинг по развитию речи	1	13	14	Выполнение задания по образцу.
6	Сценическое воображение и фантазия. Тренировочный этюд. Постановка учебного спектакля	0,5	15,5	16	Этюдная работа. Наблюдение. Собеседование с ребенком.
7	Действие. Предлагаемые обстоятельства «Если бы». Постановка учебного спектакля	1	15	16	Выполнение задания по образцу.
8	Логика и последовательность действий. Постановка учебного спектакля	0,5	11,5	12	Прогон учебного спектакля. Открытое занятие.
9	Древнегреческий театр кукол	2	2	4	Аналитическая беседа.
10	Техника работы с планшетной настольной куклой	4	28	32	Выполнение задания по образцу. Постановочный этюд.
11	Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных мероприятиях коллектива.	1	5	6	Прогон спектакля. Показ. Анализ видеоматериалов.
12	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	1	5	6	Аналитическая беседа.
Итого		13	131	144	

5-й год обучения

№	Наименование тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	1,5	2	Устный опрос.
2	Развитие сценического внимания	0,5	11,5	12	Игровые задания. Наблюдение.
3	Развитие мышечной свободы. Темпоритм	0,5	11,5	12	Этюдные задания.
4	Чувство правды и вера	0,5	11,5	12	Презентация этюда.
5	Словесное действие (логика речи, «кинолента видения», подтекст). Постановка учебного спектакля	1	13	14	Аналитическая беседа. Этюдные задания.
6	Сценическое воображение и фантазия. Тренировочный этюд. Постановка учебного спектакля	0,5	15,5	16	Постановка этюда. Наблюдение.
7	Действие. Предлагаемые обстоятельства «Если бы»	1	15	16	Аналитическая беседа. Этюдные задания.
8	Логика и последовательность действий. Постановка учебного спектакля	0,5	11,5	12	Прогон учебного спектакля. Показ.
9	История театра кукол Турции.	2	2	4	Аналитическая беседа.
10	Техника работы с простейшей тростевой куклой на штоке или на основе перчатки	4	28	32	Презентация этюда с куклой. Наблюдение.
11	Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных мероприятиях коллектива	1	5	6	Показ спектакля. Видеоотчет. Фотоотчет.
12	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	1	5	6	Аналитическая беседа. Устный отчет.
	Итого	13	131	144	

6-й год обучения

№	Наименование тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	1,5	2	Устный отчет.
2	Развитие сценического внимания	0,5	9,5	10	Игровые задания. Наблюдение.
3	Развитие мышечной свободы	0,5	9,5	10	Этюдные задания.
4	Чувство правды и вера. Постановка учебного спектакля	0,5	11,5	12	Аналитическая беседа. Постановочный этюд.
5	Словесное действие (подтекст, внутренний монолог). Постановка учебного спектакля	1	15	16	Аналитическая беседа. Этюдные задания.
6	Сценическое воображение и фантазия. Тренировочный этюд. Постановка учебного спектакля	0,5	15,5	16	Постановка этюда. Наблюдение.
7	Действие. Предлагаемые обстоятельства «Если бы». Постановка учебного спектакля	1	17	18	Аналитическая беседа. Этюдные задания.
8	Логика и последовательность действий. Постановка учебного спектакля	0,5	11,5	12	Прогон учебного спектакля.
9	Итальянское искусство театра кукол	2	2	4	Аналитическая беседа.
10	Техника работы со сложной тростевой куклой на гапите	4	28	32	Постановочный этюд с тростевой куклой на гапите.
11	Участие в спектаклях, итоговых выступлениях, в традиционных мероприятиях коллектива	1	5	6	Прогон учебного спектакля. Показ. Видеоотчет.
12	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	1	5	6	Аналитическая беседа.
	Итого	13	131	144	