

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

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
Отдела художественного воспитания
(протокол от «13» июня 2015 г. № 2)

Генеральный директор
М.Р. Катунцова
(приказ № 175 от «13» июня 2015 г.)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Актёрское мастерство в театре кукол»

Возраст учащихся: 14-17 лет
Срок реализации: 4 года

Разработчики:

Ахонен Лариса Викторовна,
заведующий сектором,
педагог дополнительного образования;
Зигарн-Корт 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» июня 2015 г. № 4)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театр кукол, как вид искусства, возник в глубокой древности. Он помогал реализовать потребность отражения в художественных образах действительность, воплощённой в театральном искусстве. В настоящее время данный вид искусства очень актуален и значим для формирования личности ребёнка и его воспитания. Только в театре кукол в создании одного образа действуют двое – человек – актёр и предмет, который изображает живое существо или идею, метафору – кукла. Такого «союза» нет ни в драме, ни в опере, ни в балете.

Главный инструмент актёра в нашем театре – кукла и актёр, «пропуская образ через себя» он должен вдохнуть жизнь в этот непослушный на первых порах предмет. Работа с куклой напоминает «путешествие по фантастической стране», где чтобы хорошо ориентироваться, надо изучить всё: образы, краски, звуки, изготовить кукол – персонажей, создать одежду для них, продумать и изготовить декорации, необходимые по сценарию.

Направленность программы – художественная.

Актуальность Программы

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей ценным и значимым является включение в образовательный процесс актуальных явлений социокультурной реальности, опыта их проживания. Приобщение подрастающего поколения к театральному искусству невозможно представить без понимания основ актерского мастерства. Данная программа реализует основные идеи и цели дополнительного образования детей:

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

Программа решает задачи овладения обучающимися навыками актерского мастерства и кукловодства, совершенствуя навыки моделирования собственного поведения, навыки анализа предлагаемых ситуаций, способствует проявлению инициативы, самостоятельности, творчества. Овладение программным содержанием положительно влияет на развитие личностных качеств ребенка, эмоциональной зрелости и коммуникативные навыки.

Новизна и отличительные особенности Программы

Новизна Программы заключается в приоритете развития у обучающихся умений опосредованного выражения эмоционального и содержательного компонентов сценической роли через куклу. Мастерство владения театральной куклой основано на понимании специфики различных ее систем (видов). Таким образом, Программа интегрирует содержание разделов актерского мастерства и техники кукловодства.

Отличительной особенностью является включение в образовательный процесс методов и приемов технологии творческой мастерской. Это способствует развитию навыков актерской импровизации в условиях театральной образности. Обучение ведется от простейших упражнений и этюдов к постановке спектакля через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма. Работая над концертным номером, ребенок поэтапно овладевает программой театра: освобождается от зажимов, свободно ориентируется на сцене и в предлагаемых сценических обстоятельствах и образах, учится чувствовать своих партнеров, зрителей.

Программа имеет **углубленный уровень** освоения, поэтому организационно-содержательные компоненты, а также ее методическое сопровождение подобраны с учетом необходимости развития механизмов личностного самоопределения учащихся и сознательного отношения к дальнейшему выбору профессии.

Адресат Программы

Данная Программа адресована подросткам в возрасте 14-17 лет, желающим развить навыки актерской деятельности. На обучение по Программе принимаются учащиеся, прошедшие обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Актерское мастерство» (6 лет обучения), реализуемой в отделе художественного воспитания ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». Также на обучение по Программе могут быть приняты дети, ранее обучавшиеся по аналогичным программам в других творческих коллективах учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга, после проведения индивидуального собеседования и прохождения прослушивания.

Объем и срок реализации Программы

Программа рассчитана на 4 года обучения:

- 1 год обучения – 216 часа, 2 раз в неделю, по 3 академических часа;
- 2 год обучения – 216 часов, 2 раза в неделю по 3 академических часа;
- 3 год обучения – 216 часа, 2 раз в неделю, по 3 академических часа;
- 4 год обучения – 216 часа, 2 раз в неделю, по 3 академических часа.

Цель Программы: развитие творческих способностей и формирование навыков актерского мастерства учащихся через театр кукол.

Задачи

Обучающие:

- сформировать знания об организации творческого процесса в театре кукол;
- научить правилам и приёмам работы над художественным образом;
- сформировать навык анализа образа героев и сюжета литературного произведения, лежащего в основе спектакля;
- сформировать навыки, необходимые для свободного владения разными системами кукол: перчаточной, планшетной настольной, планшетной ростовой, тростевой, куклой маской и полумаской;
- создать условия для «проживания» публичного сценического выступления через организацию участия детей в конкурсах и концертах различного уровня.

Развивающие:

- развить навыки передачи смыслового контекста произведения и эмоциональных особенностей героя через театральную куклу;
- развить память, мышление, внимание посредством включения в активную творческую деятельность;
- развить актёрскую смелость, научить общаться с партнёром на сцене, владеть внутренним монологом, «кинолентой видения», искать верное физическое самочувствие, при словесном действии научиться пользоваться подтекстом и вторым планом;
- развить и расширить эмоциональную сферу и навыки эмпатии;
- развить познавательную активность и способность к самообразованию, стремление к творческой самореализации средствами театрального искусства;

Воспитательные:

- воспитать бережное отношение к предметам декорации, костюмам, бутафории;
- формировать способность соблюдать правила, поддерживающие душевное равновесие, эмоциональную стабильность и выдержку в репетиционно-постановочной работе и сценической практике в коллективе;
- формировать коммуникативные качества и навыки социального общения, группового согласованного действия, чувства коллективизма, взаимовыручки, уважение к педагогу, к зрителю;
- воспитать трудолюбие, ответственность за общее дело и свой вклад в него.

Организационно-педагогические условия реализации Программы **Условия набора и комплектования групп**

Все группы с 1 по 4 год обучения являются репертуарными. По данной Программе могут обучаться дети, прошедшие курс обучения по программам: «Актёрское мастерство», а также желающие получать новые знания, развиваться, познавать новое в области театра кукол, после предварительного прослушивания.

Критерии оценки кандидатов: Прослушивание проводятся в форме игр и тестов, помогающих определить уровень развития умений и навыков у учащегося.

Параметры и критерии оценивания уровня подготовки кандидатов:

Параметры	Критерии
Качество речи	<ul style="list-style-type: none">– логика изложения и полнота лексико-грамматических средств связной речи;– четкость дикции;– интонационная выразительность речи.
Музыкально-ритмические способности	<ul style="list-style-type: none">– способности к восприятию ритмического рисунка и эмоционального контекста музыки;– музыкально-ритмическая координация движений.
Сценическая культура	<ul style="list-style-type: none">– актерская смелость;– эмоциональная выразительность пластики тела и мимики;– создание сценического образа.

Особенности организации образовательного процесса

Занятия по Программе групповые. В некоторых случаях могут организовываться индивидуальное и подгрупповые занятия (при разучивании роли, подготовки диалогов). При сохранении преимущественно коллективных форм организации процесса обучения Программа предусматривает учет индивидуальных особенностей, возможностей и способностей каждого учащегося. При реализации содержания Программы предусмотрено постепенное усложнение заданий (с учётом возраста обучающегося) по принципу от простого к сложному.

В репертуарных группах занятия направлены на углублённый творческий процесс через последовательную подготовку и представление репертуарных спектаклей, передающихся от поколения к поколению, постановку новых спектаклей и концертных номеров. Программа может реализовываться с применением внеаудиторной работы, методов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием интернет-платформ и электронных ресурсов (<http://tkad.spb.ru/> , <https://vk.com/tkatspb> <https://zoom.us/>, <https://www.whatsapp.com/>, <https://www.skype.com/ru/>, <https://www.youtube.com/>), а также других ресурсов, регламентированных локальными актами учреждения. Для формирования у обучающихся навыков работы в формате электронного обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, педагоги оказывают информационно-методическую помощь в форме индивидуальных и групповых консультаций и инструктажей.

Все темы в Программе остаются неизменными и закрепляют уже пройденный материал в форме этюдной работы над спектаклями, являющимися репертуарными. А также при постановочной работе над новыми спектаклями театра. Для каждого года обучения подбирается репертуарный спектакль, уровень сложности которого соответствует возрасту и качеству знаний данного года обучения.

Формы проведения занятий

Основной формой организации занятий по Программе являются занятия с учебной группой. Организация репетиционно-постановочной 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.

Материально-техническое оснащение

Для проведения занятий необходим учебный кабинет, оснащенный следующим оборудованием:

Оборудование:

- Пианино или синтезатор
- Стулья
- Зеркала
- Шкафы

Инструменты и материалы:

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

Техническое оснащение:

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

Кадровое обеспечение

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). Концертмейстер, имеющий высшее или среднее профессиональное образование, обладающий навыками вокально-хоровой деятельности.

Планируемые результаты освоения Программы

Предметные

- знание об организации творческого процесса в театре кукол;
- владение правилами и приёмами работы над художественным образом;
- навыки анализа образа героев и сюжета литературного произведения, лежащего в основе спектакля;
- навыки, необходимые для свободного владения разными системами кукол: перчаточной, планшетной настольной, планшетной ростовой, тростевой, куклой маской и полумаской;
- умение предъявить результат творческой деятельности зрителю.

Метапредметные

- навыки передачи смыслового контекста произведения и эмоциональных особенностей героя через театральную куклу;
- навыки актёрской смелости и владением внутренним монологом, «кинолентой видения»;

- умение анализировать проделанную работу, планировать и организовывать дальнейшую деятельность;
- способность к сотрудничеству и владение позитивными способами взаимодействия с окружающими;
- умение адекватно вести себя в различных социальных ситуациях.

Личностные

- умеют бережно относиться к предметам декорации, костюмам, бутафории;
- владеют эмоционально-волевой саморегуляцией в учебной деятельности;
- проявляют дисциплинированность, трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, ответственность;
- владеют морально-этическими нормами поведения в группе сверстников, по отношению к педагогу, зрителям.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1-й год обучения

№	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	0,5	1	Устный опрос
2	Понятие Словесного действия: компоненты, значение.	2	9	11	Аналитическая беседа, игровые задания
3	Этапы аналитической работы над образом и спектаклем. Понимание событийного ряда.	2	14	16	Устный опрос, наблюдения, показ этюдных работ
4	Репетиционный этюд в работе над репертуарным спектаклем.	1	12	13	Постановочный этюд, аналитическая беседа
5	Действие. Понятие «Предлагаемые обстоятельства»	1	11	12	Выполнение задания по образцу, личные наблюдения учащихся
6	Характер и характерность. Факторы, определяющие характерность персонажа.	1	12	13	Игровые задания
7	Этика и дисциплина	3	1	4	Собеседование
8	История появления Петрушки в России.	2	2	4	Анализ видеоматериалов
9	Техника работы с планшетной ростовой куклой	4	50	54	Презентация поставленного этюда с освоенной куклой
10	Постановка спектакля, концертного номера	4	60	64	Прогон, показ, открытое занятие
11	Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных мероприятиях коллектива. Участие в конкурсах и фестивалях. Участие в гастрольной деятельности театра.	2	10	12	Показ; аналитическая беседа; самоанализ (устно)
12	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров,	2	10	12	Аналитическая беседа
	Итого	24,5	191,5	216	

2-й год обучения

№	Название раздела, темы	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	0,5	1	Устный опрос
2	Словесное действие, сценическое общение в работе над образами в репертуарном спектакле	2	9	11	Выполнение задания по образцу, постановочный этюд
3	Сценическая задача, сверхзадача и сквозное действие в работе над образом и спектаклем	2	14	16	Аналитическая беседа
4	Репетиционная работа: пластические, речевые, характерные этюды	1	12	13	Показ итоговых этюдных работ: индивидуальных, групповых
5	Действие. Предлагаемые обстоятельства «Если бы»	1	11	12	Устный опрос, наблюдения
6	Понимание и передача характерности персонажа.	1	12	13	Постановочный этюд
7	Этика и дисциплина	3	1	4	Собеседование
8	Тенденции развития современного театра кукол	2	2	4	Анализ видеоматериалов
9	Техника работы с куклой - маской	4	50	54	Игровые задания,
10	Постановка спектакля, концертного номера	4	60	64	Открытое занятие
11	Участие в спектаклях, итоговых работах, в традиционных мероприятиях коллектива. Участие в конкурсах и фестивалях, гастрольной деятельности театра.	2	10	12	Показ; аналитическая беседа; самоанализ (устно)
12	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров,	2	10	12	Аналитическая беседа
	Итого	24,5	191,5	216	

3-й год обучения

№	Название раздела, темы	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	0,5	1	Устный опрос
2	Разные компоненты для выражения словесного действия (вербальные и невербальные)	2	9	11	Игровые задания
3	Продуктивные методы работы над образом и спектаклем.	2	14	16	Наблюдение
4	Этюдная работа над репертуарным спектаклем.	1	12	13	Постановочный этюд
5	Действие. Предлагаемые обстоятельства «Если бы»	1	11	12	Устный опрос, наблюдения
6	Характер и характерность	1	12	13	Игровые задания, постановочный этюд
7	Этика и дисциплина	3	1	4	Собеседование
8	Отличительные особенности теневого театра. Теневой театр разных стран.	2	2	4	Анализ видеоматериалов
9	Техника работы с теневыми куклами. Элементы теневого театра в постановках театра кукол ГБНОУ «СПб ГДТЮ»	4	50	54	Показ, аналитическая беседа; самоанализ (устно)
10	Постановка спектакля, концертного номера	4	60	64	Открытое занятие
11	Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных мероприятиях коллектива. Участие в конкурсах и фестивалях, гастрольной деятельности театра.	2	10	12	аналитическая беседа; самоанализ (устно)
12	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров.	2	10	12	Аналитическая беседа
	Итого	24,5	191,5	216	

4-й год обучения

№	Название раздела, темы	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	0,5	1	Устный опрос
2	Вариативное использование разных видов словесного действия.	2	9	11	Игровые задания
3	Сценическая задача, сверхзадача и сквозное действие в работе над образом и спектаклем	2	14	16	Аналитическая беседа
4	Репетиционный этюд в работе над репертуарным спектаклем.	1	12	13	Постановочный этюд
5	Действие. Предлагаемые обстоятельства «Если бы»	1	11	12	Устный опрос, наблюдения
6	Характер и характерность	1	12	13	Игровые задания, постановочный этюд
7	Этика и дисциплина	3	1	4	Собеседование
8	Техника работы с различными системами кукол (перчаточная, тростевая, планшетная, теневая, кукла – маска)	4	50	54	Игровые задания, устный опрос
9	Постановка спектакля, концертного номера	4	60	64	Открытое занятие
10	Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных мероприятиях коллектива. Участие в конкурсах и фестивалях. Участие в гастрольной деятельности театра.	2	1	16	Показ, аналитическая беседа, самоанализ (устно)
11	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров.	2	10	12	Аналитическая беседа
	Итого	22,5	193,5	216	