

**Муниципальное казенное учреждение
Управление образования Ковдорского муниципального округа
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Ковдорского муниципального округа
«Центр детского и юношеского творчества»**

ПРИНЯТА
педагогическим советом
Протокол
от « 19 » мая 2024 г.
№ 5

УТВЕРЖДЕНА
Приказом МАУ ДО ЦДЮТ
№ 99-А
от « 20 » мая 2024 г.

Директор Яковлева Т.Б.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**

**Кукольный театр-студия
«ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ»
(творческая группа)**

**Возраст обучающихся: 7-17 лет
Срок реализации программы: 1 год**

**Автор-составитель:
Алмакаев А.А., педагог
дополнительного образования**

**Ковдор
2024**

Пояснительная записка

Направленность программы: художественная

Уровень программы: продвинутый

Театр кукол – это всеобъемлющая форма творчества, требующая максимально разносторонней одаренности. Это единственный вид искусства, где человек может научиться изобразительному, музыкальному и театральному искусству одновременно. Театр кукол совмещает различные виды искусства, и в современном театре кукол произошло взаимопроникновение этих искусств. Часто на кукольных спектаклях в качестве действующего лица одновременно с куклой появляется актер – человек. Но только в театре кукол происходит чудо, волшебство оживления неодушевленного предмета. Театральная кукла – это неодушевленный предмет, «оживающий» в руках актера.

Программа разработана в соответствии со следующими законами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 года № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28, г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р).
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы). Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. № 09-3242.
- Устав МАУ ДО ЦДЮТ.

При разработке программы были использованы учебно-методические пособия Н. Ф. Сорокиной, И. Б. Караманенко, С. М. Альхимович, Ю. Л. Алянского, Л. Б. Баряевой, И.Б.Белюшкиной, Н. Трифоновой, Л. Иванцовой, О. Коржовой. Используются программы: Е.Р. Ганелин «Школьный театр», Дополнительная образовательная программа театра кукол юного зрителя «Аленький цветочек» /г. Самара/.

В данной программе произведена попытка создания театра кукол юного актера с работой цехов, создающих кукол, декорации, бутафорию для спектакля. Красочный спектакль с качественно подготовленными куклами, которые требуют немало времени на их изготовление, является половиной успеха восприятия его зрителями, а также заявляет о себе как явление в

искусстве, если его художественное решение является оригинальной формой и с особым новым восприятием подачи материала.

Новизна программы и ее отличие заключается в том, что она позволяет учащимся заниматься не только театральной, но и изобразительной деятельностью. Все участники процесса - и художники и актёры.

Актуальность программы:

Современных детей в нынешних условиях окружает достаточно много кукол и игрушек. Но их унифицированность приводит к тому, что кукла перестает быть предметом искусства, она теряет свое отличие и индивидуальность, превращается в однотипных барби и роботов. В условиях глобализации и стремительного научного прогресса мы постоянно говорим о проблемах воспитания современного подрастающего поколения, проблемах сохранения традиционного на фоне вхождения в современную действительность. Самое раннее приобщение ребенка к миру театрального искусства начинается через театр кукол. Но с взрослением интерес к этому виду театрального творчества у ребенка падает. В связи с развитием интернета, научно-технического прогресса, вхождение в мировую рыночную экономику, в нашу речь входит много иностранных слов и выражений. В данном случае одной из важнейших задач на этом фоне станет сохранение родного языка, любовь к родной речи и умения на ней говорить, что очень важно, когда все формы школьного контроля переходят на тестовый уровень и языковая речь (публичное выступление перед аудиторией), уходит на второй план. Еще одна важная задача, которую учитывает программа - это работа руками. Современные дети, как показывает практика, очень редко что-то делают своими руками, а это очень важно, особенно на ранних стадиях развития человека.

Данная программа позволяет детям пройти все этапы от осмысления образов, создания персонажей-кукол, декораций и бутафории своими руками до создания спектакля.

Кукольный театр-студия «Олицетворение» - это объединение, которое возникло на основе работы коллективов «Кукольный театр» и «Бутафор» и включает в себя изобразительную и театральную деятельность. Художественное оформление спектакля предполагает создание кукол, декораций и бутафории.

Цель программы:

Развитие творческих способностей учащихся посредством создания театра кукол.

Задачи программы:

Образовательные:

- пробуждение интереса к кукле и кукольному театру в целом как к совершенно особой форме художественно – образного мышления
- обучение детей мастерству актера – кукловода
- обучение основам живописи и скульптуры
- знакомство с историей развития мирового кукольного театра
- обучение искусству речи

Развивающие:

- развитие творческих способностей ребенка в области театрального искусства, а также воображения, фантазии, самостоятельности мышления
- развитие артикуляционного и дыхательного аппарата

- развитие внимания, умения сосредотачиваться
- развитие памяти слуховой, наглядной, образной
- развитие творческих способностей ребёнка в области изобразительного искусства

Воспитательные:

- формирование личности ребенка, его гражданских и нравственных позиций путем проживания им судьбы литературных героев
- воспитание чувства ответственности, умение работать в коллективе, толерантности по отношению к своим сверстникам.

Основные задачи, решаемые в коллективе на занятиях по предмету «Театральная деятельность»

Развивающие:

- развивать ассоциативное видение реальности через различные упражнения
- развивать воображение и фантазию воспитанников через процесс перевоплощения с помощью театральной куклы
- развивать способность к творческому образу мышления в ходе занятий театральной и изобразительной деятельностью

Обучающие:

- познакомить с техникой перевоплощения в процессе работы актера над ролями различных жанров
- научить использовать речь как выразительное средство при создании образа
- обучить детей методике работы с поэтическим, прозаическим и драматическим текстами, а также навыкам работы с различными видами театральных кукол

Воспитательные:

- воспитать чувство ответственности за общее творческое дело
- привить культуру исполнительского мастерства
- привить интерес к культуре речи
- воспитывать эстетический вкус

Основные задачи, решаемые в коллективе на занятиях по художественному оформлению спектакля

Развивающие:

- развитие эстетического вкуса
- развитие конструкторских и изобразительных способностей при изготовлении кукол

Обучающие:

- изготовление кукол, бутафории и декораций для спектакля театра кукол
- обучить основам изобразительного искусства, созданию эскизов, кукол, декораций и бутафории

Воспитательные:

- развитие интереса к художественному оформлению кукольного спектакля

Возраст обучающихся – 7-17 лет

Количество обучающихся в группе – 8-12 человек

Срок реализации программы – 1 год

Объём программы:

1 год обучения — 180 часов в год.

Распределение учебных часов по предметам:

- «Театральная деятельность» - 2 часа в неделю – 72 часа в год
- «Художественное оформление спектакля» - 1 час в неделю 36 часов в год
- «Актёрское мастерство» - 2 часа в неделю 72 часа в год

Форма организации занятий – групповая

Педагог может проводить занятия со всей группой, в подгруппах и индивидуально в зависимости от степени подготовленности учащегося к восприятию нового материала и к работе над наиболее сложными моментами по подготовке спектакля.

Условия набора в объединение:

Для занятий в объединении Кукольный театр-студия «Олицетворение» обучающиеся или их родители (или их законные представители) предоставляют:

- заявление установленного образца
- согласие родителей на обработку данных

Ожидаемые результаты

По окончании 1 года обучения по программе, обучающиеся должны

знать:

- сведения об истории русского кукольного театра, истоках его зарождения
- историю возникновения детского театра
- историю возникновения подвидов сценической маски, городского зрелищного фольклора и его форм.
- терминологию театральной деятельности.
- о русском фольклоре, о городском зрелищном фольклоре, его видах, формах
- владеть теоретическим материалом о драматургии, известных актерах-кукольниках
- сведения об античном театре
- о кукольных театрах мира
- владеть теоретическим материалом о драматургии, известных актерах-кукольниках
- значение понятий: ритмичность, музыкальность, быстрота реакции, координация движений, пластическая гибкость, подвижность.

уметь:

- выполнить этюды на заданную тему, выполнить этюды на свободную тему
- выполнять индивидуальные и коллективные речевые этюды
- выполнять самостоятельно артикуляционные упражнения
- владеть навыком работы над речевой моторикой
- говорить четко, выразительно; логично выстраивать разговорную речь
- производить анализ текста (ударения, паузы, смысловые акценты)
- различать разные подтексты в словесном воздействии
- импровизировать «голосом», передавая особенности характера
- создавать индивидуальные и коллективные пластические композиции
- концентрировать внимание
- обыгрывать ситуацию
- входить в образ
- передавать эмоциональные переживания в игре

- достигать максимальной сценической выразительности
- владеть навыками: «Техники управления перчаточной куклой»
- владеть навыками: «Техники управления тростевой куклой»
- самостоятельно создавать куклой действия по тексту
- освобождаться от зажимов, правдиво и логично действовать в этюдах, инсценировках
- владеть навыком сценической импровизации
- создавать индивидуальные и коллективные мини-сценки и мини-спектакли
- чувствовать партнера по сценической площадке, уважать его мнение
- изготавливать кукол, декорации и бутафорию к спектаклю

Формы контроля

Промежуточная диагностика проводится после I учебного полугодия /декабрь/.

Итоговый контроль – в конце учебного года - /апрель, май/.

Формы контроля: наблюдение, тестирование, опрос, выполнение заданий, участие в мероприятиях учреждения, открытые занятия.

Учебный план Предмет «Театральная деятельность»

№ п/п	Разделы	Всего часов	теория	практика	Формы контроля
1	Вводное занятие Инструктаж по Т Б	1	1	-	Собеседование
2	Кукольные театры мира	4	3	1	Собеседование, анкетирование
3	Техника речи. Дикция. Выразительное чтение	5	1	4	Собеседование, наблюдение, самостоятельная работа
4	Артикуляция. Поговорки. Тренинги на артикуляцию	5	1	4	Собеседование, наблюдение, самостоятельная работа
5	Работа над развитием дыхания	5	1	4	Собеседование, наблюдение, самостоятельная работа
5	Тренинги на развитие памяти и раскрепощения. Упражнения на снятие мышечного зажима,	5	1	4	Собеседование, наблюдение, самостоятельная работа

6	Художественно - театральные этюды Упражнения психофизического тренинга. Развитие фантазии, ассоциативного мышления.. Упражнения на внимание, память, воображение, фантазию, быстроту реакции, мышление. «Взрыв», «Поймай хлопок», «Я скульптор, а моя рука-глина», «Жизнь бабочки». Театральные игры	5	1	4	Собеседование, наблюдение, самостоятельная работа
7	Работа над созданием спектакля Работа с куклой	30	4	26	Собеседование, наблюдение, самостоятельная работа
8	Выступление со спектаклем Итоговый контроль	12	1	11	Спектакль анкетирование
	Всего:	72	14	58	

Учебный план
Предмет «Художественное оформление спектакля»
/создание кукол, декораций и бутафории/

1.	Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. Постановка целей и определение задач	1	1	-	Собеседование
2	Работа над эскизами к спектаклю	5	1,5	3,5	Собеседование, самостоятельная работа, совместный анализ работы, выставка
	Рисование эскизов грима и костюмов	2	0,5	1,5	
	Рисование эскизов декораций	2	0,5	1,5	
	Рисование эскизов бутафории	1	0,5	0,5	
3.	Изготовление кукол	20	3	17	Собеседование, самостоятельная работа, совместный анализ работы, выставка
	Лепка пластилиновой формы	3	0,5	2,5	
	Оклеивание папье-маше	7	0,5	6,5	
	Грунтовка головы	2	0,5	1,5	
	Окраска головы (наложение грима)	3	0,5	2,5	
	Наклеивание растительности (тамбуровка усов, париков, бакенбардов)	2	0,5	1,5	
	Изготовление скелета куклы (туловище, руки, ноги), соединение всех частей куклы Механизация куклы	3	0,5	2,5	

4.	Изготовление бутафории	8	0,5	7,5	Собеседование, самостоятельная работа, совместный анализ работы, выставка
5.	Итоговый контроль	2	1	1	Собеседование, анкетирование, выставка
	Итого:	36	7	29	

**Учебный план
Предмет «Актёрское мастерство»**

№ п/п	Тема занятия	всего часов	теория	практика	Формы контроля
1.	Вводное занятие Инструктаж по Т Б	1	1	-	
	Техника речи Упражнения: на дыхание, голос. Артикуляционная гимнастика. Разработка тембрального диапазона.	6	0,5	5,5	Собеседование, индивидуальная работа, наблюдение, совместный анализ
2.	Дикция	6	0,5	5,5	Собеседование, индивидуальная работа, наблюдение, совместный анализ
3.	Работа с перчаточной куклой. Техники владения перчаточной куклой Упражнения для развития гибкости рук Раскрепощение пальцев рук Раскрепощение кистей рук Раскрепощение предплечья Раскрепощение плеча Упражнения для пальцев рук: «Циркуль», «Наклоны», «Шпагат», «Ожог», «Пружинка», «Домики», «Паук» «Цветок», «Клей», «Верёвочка», «Сосед», «Пчёлка», «Выстрел», «Кошка» Упражнения для кистей рук.	10	0,5	9,5	Собеседование, индивидуальная работа, наблюдение, совместный анализ
4.	Работа с тростевой куклой.	15	1	14	Собеседование, индивидуальная работа,

	Упражнения для тренировки походки куклы; упражнения для отработки взгляда куклы; упражнения для отработки навыков разговора куклы;				наблюдение, совместный анализ
5	Выразительное чтение. Работа с текстом: логический анализ, ударения, паузы.	6	0,5	5,5	Собеседование, индивидуальная работа, наблюдение, совместный анализ
6	Художественно-театральные этюды	10	1	9	Собеседование, индивидуальная работа, наблюдение, совместный анализ
7.	Работа над ролью	10	1	9	Собеседование, индивидуальная работа, наблюдение, совместный анализ
8.	Работа над мизансценой	6	1	5	Собеседование, индивидуальная работа, наблюдение, совместный анализ
9.	Сценические эффекты	2	0,5	1,5	Собеседование, индивидуальная работа, наблюдение, совместный анализ
	Итого:	72	7,5	64,5	

Содержание программы
Предмет «Театральная деятельность»
 /групповые занятия/

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Инструктаж по Т Б.

Теория: Знакомство с особенностями театрального процесса, планирование на учебный год.

Тема 2. Мировые кукольные театры 20-21 вв.

Теория:

Сведения о театре кукол у нас в стране и за рубежом. Театр кукол Филиппа Жантти, Брюса Шварца, Альбрехта Розера, Ричарда Брэдшоу, Владимира Захарова, Санкт-Петербургский Большой театр кукол.

Практика:

просмотр видеоматериалов по кукольным спектаклям /Фильм Джима Хенсона «Мир кукольного театра».

Тема 3. Дикция

Теория:

Повторение материала, пройденного за II год обучения. Основные моменты

Введение в предмет сценической речи. Артикуляционная сетка э, а, о, у, ы.

Практика: Работа над произношением. Упражнения и тренировки на произношение. Тренировка произношения гласных и согласных звуков. Тренировка произношения звуков в словах: двойные согласные, согласные на конце, в начале, в середине слова. Тренировка произношения в поговорках и скороговорках. Пластический дикционно-речевой тренинг. Работа над голосом (интонация, звучание голоса, темп речи). Упражнения и игры. Тренинги: вибрационные, регулятивные и др. Упражнения на релаксацию (раскрепощение, успокоение голосовых связок) Тренинги, игры, упражнения по речи.

Тема 3. Театральные игры и упражнения

Теория: Нужность и важность театральных игр, их разнообразие

Практика: Тренинги на развитие памяти и раскрепощения. Упражнения на снятие мышечного зажима. Игры на раскрепощение. Игры на взаимоотношения между собой. Игры на развитие внимания. Игры на развитие и укрепление памяти. Игры на развитие воображения. Игры на развитие образного мышления.

Сюжетно-ролевая игра, как в жизни (Этюды на темы: магазин, больница, школа и др.)

Упражнения на развитие воображения. (Печатная машинка, хлопки и др.) Упражнения на тренировку произвольного внимания (Три круга внимания, художник, фотограф и др.)

Тема 4. Артикуляция.

Теория: Артикуляционный аппарат

Практика: Поговорки. Тренинги на артикуляцию. «Зеркало, яблоко, укол и т.д.». Упражнения для губ и языка. Упражнения для мышц лица. Упражнения с пробкой.

Тема 5. Дыхание

Теория: Виды дыхания при речи и пении.

Практика: Работа над развитием дыхания. Упражнения Е. Стрельниковой: на вдох, на выдох, удлинение дыхания. Упражнения для развития мышц речевого дыхания: «Нанос», «Свеча», «Егорки» и т.д.

Тема 6. Художественно-театральные этюды

Теория: Перевоплощение – основа игры актера. Понятие об ассоциации.

Практика: Ролевые игры. Этюды на перевоплощение в животных. Этюды на перевоплощение в предметы. Этюды на перевоплощение в природные явления. Развитие образно-ассоциативного мышления. Ассоциации на литературные, музыкальные, художественные произведения.

Тренинги и этюды. Сочинение этюда ассоциации. Работа в предлагаемых обстоятельствах.

Освоение «Если бы». Сочинение коллективных этюдов на темы: цирк, магазин игрушек, подводное царство и т.д. Отношение к предмету. Упражнения на оценку «места действия».

Тема 7. Работа над коллективным спектаклем.

Теория: Выбор пьесы для постановки с учетом предложений участников коллектива.

Речевая характерность героя. Построение диалогов, анализ и раскрытие подтекста. Определение экспозиции - завязки - развития действия - кульминации – развязки. Анализ языка пьесы.

Практика:

Прогоны и доработка спектаклей прежних лет. Читка по ролям нового материала. Запись первых впечатлений - ассоциаций (музыкальных, художественных, литературных). Определение и утверждение вида кукол. Распределение ролей между актерами театра. Этюды на взаимодействие героев пьесы. Этюды с предметами и бутафорией. Работа над характерностью образов: нахождение внешней пластики героя; речевая характерность образов. Манера разговора.

Поиски яркого выражения основных черт характера. Решение монологов. Работа над этюдами, картинами, сценами, актами. Прогонные репетиции.
Тема 8. Текущий контроль и итоговая аттестация. Выступление на отчетном концерте с показом коллективного спектакля. Обсуждение спектакля.

Содержание программы
Предмет «Художественное оформление спектакля»
/создание кукол, декораций и бутафории/

Тема 1. Вводное занятие

Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности. Постановка целей и определение задач программы. План работы на год. Знакомство с правилами внутреннего распорядка.

Организационные вопросы.

Тема 2. Работа над эскизами к спектаклю

Теория: Беседа о спектакле. Виды кукол. Декорации и бутафория спектакля, способы их выполнения.

Практика: Рисование эскизов грима и костюмов кукол. Рисование эскизов декораций. Рисование эскизов бутафории.

Тема 3. Изготовление кукол

Теория: Утверждение типа кукол, формы сценического пространства, художественного образа спектакля.

Практика: Лепка пластилиновой формы, оклеивание папье-маше, грунтовка головы, окраска головы (наложение грима), наклеивание растительности (тамбуровка усов, париков, бакенбардов). Соединение всех частей куклы Механизация куклы

Изготовление декораций Изготовление бутафории

Тема 4. Изготовление бутафории

Теория: Виды бутафорских изделий для спектакля. Утверждение типа и способов изготовления

Практика: Обрисовка контуров. Аппликация на бумаге, картоне, ткани. Обрисовка бутафории

Изготовление цветов для спектакля.

Тема 5. Итоговый контроль. Анкетирование. Оформление выставки на отчетном концерте.

Содержание программы
Предмет «Актёрское мастерство»
(индивидуальная и мелкогрупповая работа)

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по Т Б.

Теория: Знакомство с особенностями театрального процесса. Актер и его качества. Внимание — основа актерского мастерства. Выбор пьесы, чтение пьесы.

Тема 2. Техника речи

Теория: Введение в предмет сценической речи: цели, задачи, содержание предмета.

Артикуляция, дыхание.

Практика: Упражнения для губ и языка. Упражнения для мышц лица. Гимнастика Е.

Стрельниковой на вдох, на выдох, удлинение выдоха. Игровые упражнения. Игры со словами, стихотворные задания.

Тема 3. Дикция

Теория: Изучение артикуляционной сетки «и», «э», «а», «о», «у», «ы».

Практика: Тренировка произношения гласных звуков. Тренировка произношения согласных звуков. Тренировка произношения звуков в словах: двойные согласные, согласные на конце, в начале, в середине слова. Тренировка произношения в поговорках и скороговорках.

Тема 4. Работа с перчаточной куклой

Теория: Введение в предмет кукловождения. Раскрытие понятия актер-кукловод. Знакомство с основными видами кукол. Разнообразие форм и направлений в театре кукол.

Практика: Правила кукловождения перчаточной куклой: ходьба, бег, прыжки, повороты, наклоны, приседания. Тренинг: 1. Подвижные игры 2. Упражнения с использованием предметов: передача, игра с предметами.

Тема 5. Работа с тростевой куклой

Теория: Особенности вождения тростевой куклой. Понятие о характерности героя. Внешняя характерность героя. Внешняя пластика героя как отображение его внутреннего характера: ленивый человек, жестокий и властный человек, грубый, резкий; меланхоличный человек. Раскрытие взаимосвязи: профессия — характер — внешняя пластика. Куклы-пираты, короли, ученые, дикари, военные. Правила кукловождения при диалоге. Понятие о пластике слова. Диалог как взаимодействие (внешняя пластика). Понятие о тяжелом и легком весе тела актера и тела куклы.

Практика: Работа куклы в предлагаемых обстоятельствах. Психофизические состояния: кукла боится (испуг, дрожит, повороты, фиксированный взгляд). Внешняя пластика человека страдающего теми или иными заболеваниями. Упражнения на заданную тему: сломана нога, радикулит, жмет палец, ломит ноги; болит живот, постоянно кашляет, сопит, чихает, одышка. Взаимосвязь возраста и внешней пластики героя. Упражнения: ребенок – молодой человек – старец. Зерно – росток – дерево. Капля – дождь – гроза. Внешняя пластика животных. Упражнения на закрепление словесной пластики куклы. Упражнения на овладение тяжелым весом: уставший человек, человек хочет спать, старческий возраст, человек замерзает, трудно двигаться. Упражнения на овладение легким весом: человек проснулся утром, бодрый, энергичный, мне хорошо, получил радостную весть, ребенок.

Тема 6. Выразительное чтение

Теория: Общая цель речи. Предлагаемые обстоятельства монолога. Взаимосвязь монолога и характера образа. Речевая характерность маски: взаимосвязь профессии и речи; взаимосвязь образа жизни и речи; взаимосвязь характера образа и речи. Логические ударения.

Практика: Работа над речевой интонационной выразительностью. Выработка умения построения речевых фраз. Нахождение логических пауз и логических ударений в роли исходя из “зерна” своего образа. Отработка четкости фразы. Нахождение и закрепление речевой характерности своего образа. Работа над монологами в спектакле. Выявление подтекста фразы и закрепление умения преподнесения. Работа над стихотворным текстом: Анализ стихотворного текста (основная тема, проблема, раскрываемая автором). Чтение стихов. Упражнения на темпы и логические ударения.

Тема 7. Художественно-театральные этюды

Теория: Перевоплощение – основа игры актера. Ролевые игры. Этюд — как средство развития актерских способностей

Практика: Этюды на перевоплощение в животных. Этюды на перевоплощение в предметы. Этюды на перевоплощение в природные явления. Этюды по оживлению рук. Этюды руки-животные. Этюды руки-птицы. Этюды руки-насекомые. Этюды на общение

Тема 8. Работа над ролью

Теория: Речевая характерность героя, построение диалогов, анализ и раскрытие подтекста

Практика: Читка пьесы по ролям. Работа над этюдами, картинами, сценами, актами. Прогонная репетиция. Генеральная репетиция.

Тема 9. Работа над мизансценой

Теория: Поиски мизансцен. Поиски решения массовых сцен.

Практика: Репетиция по явлениям, эпизодам, картинам, актам, действиям.

Отработка приемов кукловождения с установленными видами кукол, применяемыми в постановке спектакля. Закрепление внешней пластической выразительности своего образа (походка, повороты, манеры, характерные привычки). Поиски пластической лексики танцевальных сцен. Монтировочные репетиции с декорациями. Монтировочные репетиции со светом. Прогонные репетиции с введением музыкального сопровождения.

Тема 10. Сценические эффекты

Теория: Свет, звук, проектирование или смена декораций.

Практика: звукорежиссура спектакля: запись и обработка голосов, партитура шумовых эффектов.

Создание музыки для спектакля. Работа с микрофонами при записи голосов и при живом исполнении. Подготовка декораций и их проецирование вместе со звуком.

Условия реализации программы

1. Учебный кабинет

2. Техническое оборудование:

- пульт микшерный
- компьютер, усилитель, колонки, микрофон
- световое оборудование, софиты рамповые, пульт для управления сценическим светом
- видеокамера
- проектор

3. Обслуживающее оборудование:

- ширма репетиционная
- ширма выездная (переносная)
- стойки для декораций, подъемники, кубы
- столы, парты

Дидактический материал

1. Куклы перчаточные

2. Куклы тростевые

3. Маски

4. Фонограммы спектаклей.

5. Видеозаписи спектаклей:

- «Необыкновенный концерт», «Дон Жуан», «Волшебная лампа Алладина» - режиссер Образцов С.
- «Вертеп» - фестиваль вертепщиков в городе Лутске, 2005;
- «Река течет» - режиссер Норнштейн
- «Золушка», «Остров сокровищ», «Волшебная калоша», «Гуси - лебеди», «Карлик Нос» и др.

Методическое обеспечение программы

Формы обучения

В программе используются следующие формы занятий, относящихся к репетиционному периоду: рассказ, беседа, практическое занятие, экскурсия, игры, упражнения.

Спектакль - исполнение пьесы для зрителей - итог работы театрального коллектива. Спектакль - это процесс, протекающий на глазах посторонних людей, подразумевающий публичное выступление и требующий от учащихся преодоление страха, раскрепощения и импровизации.

Методы обучения:

- Этюдный метод. Один из основных методов работы в театральной практике, который направлен на чувственное восприятие материала обучающимися. Это первый срез, первые впечатления и представления о материале, которые предполагают его собственное видение и ощущение материала.
- Метод действенного анализа. Это тщательный анализ происходящего, расстановка целей и задач, процесс, в котором рациональное «довлеет» над эмоциональным. В этом процессе выясняются мотивировки поступков поведения, вычлняются предлагаемые обстоятельства, ставятся действенные задачи.
- Метод показа. Это один из методов, используемый педагогом, когда дети в силу своего малого жизненного опыта не могут представить себе тот или иной эмоциональный момент и им он демонстрируется педагогом.

Методическое оснащение включает:

- Краткие беседы о театре
- Упражнения фонопедические (речевые)
- Артикуляционная гимнастика (специальный цикл упражнений, направленный на развитие периферийных органов речи - губ, языка, нижней челюсти, мягкого неба, дыхательные упражнения).
- Воспроизведение простейших ритмических рисунков из разучиваемых песенок
- Упражнения для речевой и певческой фонации, чувства ритма, координации голоса и слуха
- Пропевание напевов в вариантах, предложенных учителем и придуманных самостоятельно
- Игры
- Театральные постановки

Календарный учебный график

Программа «Кукольный театр-студия «Олицетворение»

2024-2025 учебный год

Театральная деятельность

Тема занятия	Кол. час	Форма занятия	Место проведения	Дата	Форма контроля
Инструктаж по технике безопасности.	1	Собеседование	Мастерская ЦДТ	04.09	Наблюдение творческие работы,

					выставка
Кукольные театры мира	4	Собеседование, практическая работа		07.09 11.09 14.09 18.09	
Техника речи. Дикция. Выразительное чтение	5	Собеседование, практическая работа		21.09 25.09 28.09 02.10 05.10	
Артикуляция. Поговорки. Тренинги на артикуляцию	5	Собеседование, практическая работа		09.10 12.10 16.10 19.10 23.10	
Работа над развитием дыхания	5	Собеседование, практическая работа		26.10 30.10 02.11 06.11 09.11	
Тренинги на развитие памяти и раскрепощения. Упражнения на снятие мышечного зажима,	5	Собеседование, практическая работа		13.11 16.11 20.11 23.11 27.11	
Художественно - театральные этюды Упражнения психофизического тренинга. Развитие фантазии, ассоциативного мышления.. Упражнения на внимание, память, воображение, фантазию, быстроту реакции, мышление. «Взрыв», «Поймай хлопок», «Я скульптор, а моя рука-глина», «Жизнь бабочки». Театральные игры	5	Собеседование, практическая работа		30.11 04.12 07.12 11.12 14.12	
Работа над созданием спектакля Работа с куклой	30	Собеседование, практическая работа, концертная деятельность		18.12 21.12 25.12 28.12 11.01 15.01 18.01 22.01 25.01 29.01 01.02 05.02 08.02 12.02 15.02 19.02 22.02 26.02 01.03 05.03 12.03 15.03 19.03 22.03 26.03 29.03 02.04 05.04 09.04 12.04	
Выступление со спектаклем Итоговый контроль	12	Собеседование,		16.04 19.04 23.04 26.04	

		практическая работа		30.04 03.05 07.05 14.05 17.05 21.05 24.05 28.05	
Повторение материала		Собеседование, практическая работа			
Всего:	72				

**Календарный учебный график
Программа «Кукольный театр-студия «Олицетворение»
2024-2025 учебный год**

Художественное оформление спектакля

Тема занятия	Кол. час	Форма занятия	Место проведен.	Дата	Форма контроля
Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. Постановка целей и определение задач	1	Собеседование, практическая работа	Мастерская ЦДТ	07.09	Наблюдение
Работа над эскизами к спектаклю	5	Собеседование, практическая работа		14.09 21.09 28.09 05.10 12.10	Наблюдение творческие работы, выставка
Рисование эскизов грима и костюмов	2	Собеседование, практическая работа		14.09 21.09	Наблюдение творческие работы
Рисование эскизов декораций	2	Собеседование, практическая работа		28.09 05.10	Наблюдение творческие работы
Рисование эскизов бутафории	1	Собеседование, практическая работа		12.10	Наблюдение творческие работы
Изготовление кукол	20	Собеседование, практическая работа		19.10 26.10	Наблюдение творческие работы, выставка
Лепка пластилиновой формы	3			02.11 09.11	
Оклеивание папье-маше	7			16.11 23.11	
Грунтовка головы	2			30.11 07.12	
Окраска головы (наложение грима)	3			14.12 21.12 28.12 11.01	
Наклеивание растительности (тамбуровка усов, париков, бакенбардов)	2			18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02	
Изготовление скелета куклы (туловище, руки, ноги), соединение всех частей куклы	3			01.03 08.03	

Механизация куклы					
Изготовление бутафории	8	Собеседование, практическая работа, концертная деятельность		15.03 22.03 29.03 05.04 12.04 19.04 26.04 03.05	Наблюдение творческие работы
Итоговый контроль	2	тестирование		17.05 24.05	Наблюдение
Повторение материала		Собеседование, практическая работа			Наблюдение творческие работы, выставка
Итого:	36				

Календарный учебный график
Программа «Кукольный театр-студия «Олицетворение»
2024-2025 учебный год
Актёрское мастерство

Тема занятия	Кол. час	Форма занятия	Место проведен.	Дата	Форма контроля
Вводное занятие Инструктаж по Т Б	1	Собеседование	Мастерская ЦДТ, класс гитары	04.09	Наблюдение творческая работа
Техника речи Упражнения: на дыхание, голос. Артикуляционная гимнастика. Разработка тембрального диапазона.	6	Собеседование, практическая работа	Мастерская ЦДТ, класс гитары	06.09 11.09 13.09 18.09 20.09 25.09	Наблюдение творческая работа
Дикция	6	Собеседование, практическая работа	Мастерская ЦДТ, класс гитары	27.09 02.10 04.10 09.10 11.10 16.10	Наблюдение творческая работа
Работа с перчаточной куклой. Техники владения перчаточной куклой Упражнения для развития гибкости рук Раскрепощение пальцев рук Раскрепощение кистей рук Раскрепощение предплечья Раскрепощение плеча Упражнения для пальцев рук: «Циркуль», Наклоны», «Шпагат», «Ожог», «Пружинка», «Домики»,	10	Собеседование, практическая работа	Мастерская ЦДТ, класс гитары	18.10 23.10 25.10 30.10 01.11 06.11 08.11 13.11 15.11 20.11	Наблюдение творческая работа

«Паук» «Цветок», «Клей», «Верёвочка», «Сосед», «Пчёлка», «Выстрел», «Кошка» Упражнения для кистей рук.					
Работа с тростевой куклой. Упражнения для тренировки походки куклы; упражнения для отработки взгляда куклы; упражнения для отработки навыков разговора куклы;	15	Собеседование, практическая работа, показ имеющихся в репертуаре спектаклей	Мастерская ЦДТ, класс гитары	22.11 27.11 29.11 04.12 06.12 11.12 13.12 18.12 20.12 25.12 27.12 10.01 15.01 17.01 22.01	Наблюдение творческая работа
Выразительное чтение. Работа с текстом: логический анализ, ударения, паузы.	6	Собеседование, практическая работа	Мастерская ЦДТ, класс гитары	24.01 29.01 31.01 05.02 07.02 12.02	Наблюдение творческая работа
Художественно-театральные этюды	10	Собеседование, практическая работа	Мастерская ЦДТ, класс гитары	14.02 19.02 21.02 26.02 28.02 05.03 07.03 12.03 14.03 19.03	Наблюдение творческая работа
Работа над ролью	10	Собеседование, практическая работа	Мастерская ЦДТ, класс гитары	21.03 26.03 28.03 02.04 04.04 09.04 11.04 16.04 18.04 23.04	Наблюдение творческая работа
Работа над мизансценой	6	Собеседование, практическая работа	Мастерская ЦДТ, класс гитары	25.04 30.04 07.05 14.05 16.05 21.05	Наблюдение творческая работа
Сценические эффекты	2	Собеседование, практическая работа	Мастерская ЦДТ, класс гитары	23.05 28.05	Наблюдение творческая работа
Спектакли		Собеседование, практическая работа	Мастерская ЦДТ, класс гитары		Выступление перед зрителями
Итого:	72				

Литература

Мастерство актера:

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Васильев Д.Ю. Уроки сценической речи. Народные скороговорки. – М.: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2011, 136 с. .
3. Громов П. Написанное и ненаписанное. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2007
4. Гудкова В., Булгакова М. «Время и театр» - М.: «Сов Рос», 2008.
5. Дмитриевская М. Театр РезоГабриадзе. Спб. 2005.
6. Ершов П.М. Режиссура, как практическая психология, - Дубна: Издательский центр «Феникс», 2004.
7. Мейерхольд репетирует: В 2-х т. – М: «АРТ», 2011.
8. Петров В.А. Нулевой класс актера – М: Советская Россия, 2005.
9. Поляков Е. Зеркало сцены – М: Наука,2004.
10. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля – М: ВТО 2012.
11. Рудницкий К.Л. Русское режиссерское искусство – М: ГИТИС, 2004, 590с.
12. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
13. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8-ми томах – М: Книга по требованию, 2012, 418с. .Тихвинская Л. Кабаре и театры миниатюр в России – М.: Молодая гвардия, 2005-527 с.

История театра кукол:

1. Голдовский Б. История драматургии театра кукол. М. 2007.
2. Голдовский Б. Летопись театра кукол в России XV—XVIII веков;
3. Голдовский Б. Энциклопедия куклы. М. 2004
4. Кулиш А. Театр кукол в России XIX века. СПб. 2007.

Художественное оформление спектакля:

1. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра – М.: ЛКИ, 2008, 720с.
2. Захаржевская Р.В. История костюма (под ред. Крымовой В.Л.) – М.: Книга по требованию, 2009, 432с.
4. Царство людей – М.: «РОСМЭН», 2005

Формы и методы контроля, система оценок

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами промежуточный контроль являются контрольные занятия, тестирование, выставки.

Промежуточный контроль проводится в конце учебного полугодия. Итоговый контроль определяет уровень и качество владения полным комплексом поставленных задач. Формой аттестации является спектакль и выставка.

Оценочные критерии итогового контроля по программе «Кукольный театр «Олицетворение»

Итоговый контроль по программе «Кукольный театр-студия «Олицетворение»

Название объединения Кукольный театр - студия «Олицетворение» по предмету «Театральная деятельность»

Фамилия, имя, отчество педагога _____

Дата проведения _____

	Фамилия, имя ребёнка	Содержание аттестации	Уровень освоения
1		артистичное поведение на сцене, актерские навыки	
2			
3			
1		развитое чувство ритма и сценической речи	
2			
3			
1		умение перевоплощаться в сценический образ, понимание образа	
2			
3			
1		хорошее исполнение текста (с артикуляционными и интонационными неточностями в силу возраста)	
2			
3			

«Высокий уровень» - « ____ » человек

«Средний уровень» - « ____ » человек

«Низкий уровень» - « ____ » человек

«низкий» - менее 50% правильно выполненных заданий,
«средний» - от 50 до 70% правильно выполненных заданий,
«высокий» - выше 70% выполненных заданий.

Педагог: _____

Диагностика личностного развития обучающихся

Название объединения Театр - студия «Кукольный театр «Олицетворение» по предмету «Художественное оформление спектакля»

Фамилия, имя, отчество педагога _____

Дата проведения _____

	Фамилия, имя обучающегося	Содержание	Уровень освоения
1		Умение ориентироваться в информационном пространстве (в интернете, самостоятельная работа со справочными пособиями, специальной литературой и документами, технологическими картами и др. источниками)	
2			
1		Умение анализировать и перерабатывать полученный материал	
2			
1		Умение представлять свои идеи и творчески мыслить	
2			
1		Умение работать в коллективе	
2			

Педагог: _____

«Высокий уровень» - « ____ » человек

«Средний уровень» - « ____ » человек

«Низкий уровень» - « ____ » человек

Уровень усвоения знаний и умений обучающихся определяется следующим образом:

«низкий» - менее 50% правильно выполненных заданий,

«средний» - от 50 до 70% правильно выполненных заданий,

«высокий» - выше 70% выполненных заданий.

		<p>выполнять лишь простейшие практические задания педагога</p> <p>☐ репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе образца</p> <p>☐ творческий уровень (I) – видит необходимость принятия творческих решений, выполняет практические задания с элементами творчества с помощью педагога</p> <p>☐ творческий уровень (II) - выполняет практические задания с элементами творчества самостоятельно</p>	<p>2</p> <p>3</p>	
О с н о в н ы е к о м п е т е н т н о с т и				
Учебно-интеллектуальные Подбирать и анализировать специальную литературу	Самостоятельность в подборе и работе с литературой	<p>☐ учебную литературу не использует, работать с ней не умеет</p> <p>☐ испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога</p> <p>☐ работает с литературой с помощью педагога или родителей</p> <p>☐ работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	Наблюдение, анализ способов деятельности детей, их учебно-исследовательских работ
Коммуникативные Слушать и слышать педагога, принимать во внимание мнение других людей	Адекватность восприятия информации идущей от педагога	<p>☐ объяснения педагога не слушает, учебную информацию не воспринимает</p> <p>☐ испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с трудом воспринимает учебную информацию</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	

		☐ слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию при напоминании и контроле, иногда принимает во внимание мнение других ☐ сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно воспринимает информацию, уважает мнение других	3	
Организационные Организовывать свое рабочее пространство	Способность самостоятельно организовывать рабочее пространство	☐ рабочее пространство организовывать не умеет ☐ испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего пространства, нуждается в постоянном контроле и помощи педагога ☐ организует рабочее пространство при помощи педагога ☐ самостоятельно готовит и владеет рабочим пространством	0 1 2 3	Наблюдение
Аккуратно, ответственно выполнять работу	Аккуратность и ответственност ь в работе	☐ безответствен, работать аккуратно не умеет и не стремится ☐ испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, нуждается в постоянном контроле и помощи педагога ☐ работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании педагога ☐ аккуратно, ответственно выполняет работу, контролирует себя сам	0 1 2 3	Наблюдение, собеседование

Соблюдения в процессе деятельности правила безопасности	Соответствие реальных навыков соблюдения правил безопасности программным требованиям	☐ правила ТБ не запоминает и не выполняет	0
		☐ овладел менее чем ½ объема навыков соблюдения правил ТБ, предусмотренных программой	1
		☐ объем усвоенных навыков составляет более ½	2
		☐ освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой за конкретный период, и всегда соблюдает их в процессе работы	3

Репертуарный план по программе Кукольный театр-студия «Олицетворение»

Репертуарный план

- Кукольный спектакль «Теремок» /по мотивам сказки С. Я. Маршака/
- Кукольный спектакль «Щелкунчик» /по мотивам сказки Э.Т. Гофмана/
- Кукольный спектакль «Снежная Королева» /по мотивам сказки Г. Х. Андерсена/- декабрь 2024
- Кукольный спектакль «Щелкунчик» /по мотивам сказки Э.Т. Гофмана/ - январь 2025
- Кукольный спектакль «Маленький принц» /по мотивам сказки Антуана де Сент Экзюпери/ – подготовка спектакля в течение года.
- Кукольный спектакль «Маленький принц» /по мотивам сказки Антуана де Сент Экзюпери/ – апрель, май 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 4835656658306762258586771097330814030569097802462

Владелец Яковлева Татьяна Борисовна

Действителен с 19.03.2024 по 19.03.2025