

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Отдел художественного воспитания

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом

художественного воспитания

 А.П. Грибанова

Протокол Малого методического совета

№ 13 от «21» апреля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

 М.Р. Катунова

Приказ № 1149

от «30» 04 2015 года

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)

Комплексная программа «Театральная мозаика»

Срок реализации программы: 6 лет

Возраст обучающихся: 7-13

Авторы-составители:

Ахонен Лариса Викторовна,

Зигерн-Корн Анна Андреевна,

Шнюкова Мария Сергеевна

Цветкова Ольга Юрьевна,

Минибаева Маргарита Рамильевна,

Ярцева Наталия Андреевна,

Букарева Галина Ивановна,

Педагоги дополнительного образования

Кучай Евгения Борисовна,

Колосова Алена Степановна,

Концертмейстеры, педагоги по вокалу

Рассмотрено Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Протокол № 6 от «28» 04 2015 г.

Санкт – Петербург
2015

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) комплексная программа «Театральная мозаика» (далее по тексту ПРОГРАММА) имеет **художественную направленность**.

ПРОГРАММА разработана на основе ранее существующей Комплексной образовательной программы театра «Куколки», которая успешно реализовывалась в течение 16 лет. Необходимость модернизации программы обусловлена объективными причинами: анализ современных тенденций развития дополнительного образования, анализ документации, регламентирующей деятельность образовательного учреждения, увеличение детско-родительского спроса на программы театрально-художественного цикла.

В настоящей ПРОГРАММЕ есть ряд нововведений:

- изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса, определен приоритет компетентностного подхода;
- усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения комплекса интегрированных учебных дисциплин: основы хореографии, пластика, сценическое движение; выделение программы по обучению вокальным умениям и навыкам.
- изменены подходы к реализации долгосрочной программы (поэтапно с учетом возрастных особенностей обучающихся);

Из содержательного блока Комплексной образовательной программы театра «Куколки» выделены последовательно реализуемые программы профилирующих предметов - «Актерское мастерство», «Актерское мастерство в театре кукол», а также комплексные программы «Театральная мозаика» и «Театральный профи», интегрирующие несколько подпрограмм.

Содержательное ядро комплексной программы «Театральная мозаика», объединяет несколько образовательных областей, необходимых для формирования у обучающихся полноценного представления о театральной деятельности, творческих мастерских театра и деятельности актера, работающего с куклой.

Актуальность программы. Одной из тенденций развития дополнительного образования является использование современных технологий, обеспечивающих личностное самоопределение, а также включение ребенка в создание новых форм организации социальной жизни: в частности – включение детей в современные визуально-эстетические практики.

Создание образовательной и воспитательной среды, в которой ребенок включается в практики театральных мастерских, постигая основы хореографии и пластики, сценического движения и вокала, технологии создания театральных кукол, способствует раскрытию его творческого потенциала, обретению новых знаний и умений, воспитанию художественной эмоциональности, навыков общения и самопрезентации.

Новизна программы заключается в комплексном подходе к формированию ключевых компетенций обучающихся в созданной образовательной среде.

Использование традиционных и инновационных методов работы способствует созданию особой содержательной среды, раскрывающей перед обучающимися разные аспекты картины театрального мира. Это позволяет формировать у детей ключевые компетентности в вопросах организации предметной театральной среды (театральная кукла, декорация, бутафория, реквизит, костюмы), музыкальной грамотности (умение чисто интонировать, анализировать музыкальное произведение, умение выразительно и ярко подать музыкальный материал), и культуры движений (подвижность, выносливость, сила, ловкость, развитие танцевальных умений, основ сценического движения).

Отличительная особенность программы:

Обобщение опыта педагогов, работающих в коллективе Театра кукол, позволило выделить совокупность методов образовательного процесса, формирующих у детей полноценное представление о театральной деятельности как виде искусства. Синтез технологий и приемов, относящихся к разным предметным областям, позволяет гармонично развивать художественные, вокальные и хореографические способности и умения, необходимые для овладения мастерством актера кукольника.

В то же время, ПРОГРАММА направлена на создание условий для формирования личностных качеств ребёнка, понимания жизненных ценностей, осознание своих возможностей и реализации творческого потенциала в реалиях сегодняшнего дня.

Педагогическая целесообразность

В процессе освоения учебных дисциплин разрешаются проблемы эмоционального, интеллектуального, физического и социального развития детей. На занятиях создаётся режим наибольшего благоприятствования *каждому* ребёнку.

- Уважение личности ребёнка.
- Постепенное усложнение и повышение требований к воспитаннику в ходе избранной деятельности.
- Поощрение и поддержка самостоятельности и творческой фантазии.
- Создание возможности для обучающихся к реализации своих способностей, успешного их развития и продвижения.
- Воспитание в детях чувства равноправного соиздателя театра.
- Создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в систему мировой и отечественной культуры.

Условия реализации программы

ПРОГРАММА рассчитана на 6 лет обучения. Обучающиеся объединены в учебные группы по 12-15 человек.

Возраст детей: программа рассчитана на детей 7-13 лет. Ежегодно может производиться набор обучающихся после прохождения тестовых испытаний при наличии свободных мест. Для занятий по хореографии, пластике и основам сценического движения необходима справка об отсутствии медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. Во время проведения испытания желающих обучаться в коллективе театра кукол, оцениваются следующие способности и умения:

**Параметры и критерии оценивания
уровня подготовки**

Параметры	Критерии
Физические данные	<ul style="list-style-type: none"> • Координация • Гибкость • Сформированность мышечного корсета
Музыкально-ритмические способности	<ul style="list-style-type: none"> • Чувство ритма • Музыкально-ритмическая координация • Эмоциональная выразительность движений
Вокально-речевые навыки	<ul style="list-style-type: none"> • Четкость дикции; • Интонационная выразительность речи • Особенности модуляции голоса по силе и высоте; вокальные навыки.

Особенности реализации программы: Реализация компетентного подхода к определению содержания ПРОГРАММЫ обусловила выбор программ дополнительного образования, интегрирующих несколько предметных областей, объединенных общими целями и задачами. В содержательное ядро ПРОГРАММЫ включены следующие предметные области:

- Хореография
- Пластика
- Сценическое движение
- Вокальное развитие
- Театральный художник

Цель программы:

Создание воспитательной и образовательной среды, способствующей формированию ключевых компетентностей в области театрального искусства.

Задачи программы:

Обучающие:

- Сформировать знание терминологии по темам: «театральный костюм», «хореография и танец», «вокально - хоровая грамотность»;
- Обучить основным вокально-хоровыми навыкам и элементам классического, народного, историко - бытового танца с последующим их применением в деятельности театра кукол;
- Обучить знаниям законов сценического движения и умениям гибко использовать их в театрализованной деятельности;
- Обучить знаниям и практическими умениями по технологиям изготовления разных систем театральной куклы, декораций и предметов реквизита.

Развивающие:

- Развивать композиционное мышление и образное восприятие;
- Развивать навыки планирования, самоконтроля и самооценки этапов достижения результатов деятельности (по заданной учебной задаче, собственному замыслу);
- Развивать координированность, ловкость, четкость, ритмичность и пластическую выразительность движений;
- Развивать музыкальный и художественный вкус.

Воспитательные:

- Воспитывать умения выстраивать конструктивное взаимодействие с другими участниками коллектива;
- Привить воспитанникам чувство прекрасного в видение окружающего мира;
- Воспитывать уважение к традициям коллектива, чувство ответственности за участие в творческой деятельности театра кукол.

Сроки реализации

Комплексная образовательная программа «Театральная мозаика» включает дисциплины, реализующие определённые цели и задачи овладения знаниями и навыками, рассчитанными на конкретный возраст детей:

«Основы хореографии, пластики и сценического движения»

«Театральный художник»

«Вокал»

1 год обучения –144часа

«Основы хореографии, пластики и сценического движения» - 72 часа,

«Театральный художник» - 36 часов,

«Вокал» - 36 часов,

2 год обучения –144часа

«Основы хореографии, пластики и сценического движения» - 72 часа,

«Театральный художник» - 36 часов,

«Вокал» - 36 часов,

3 год обучения –216часов

«Основы хореографии, пластики и сценического движения» - 108 часов

«Театральный художник» - 36 часов

«Вокал» - 72 часа,

4 год обучения –216часов

«Основы хореографии, пластики и сценического движения» - 108 часов,

«Театральный художник»- 36 часов,

«Вокал» - 72 часа,

5 год обучения –216часов

«Основы хореографии, пластики и сценического движения» - 108 часов,

«Театральный художник» - 36 часов,

«Вокал» - 72 часа,

6 год обучения –216часов

«Основы хореографии, пластики и сценического движения» - 108 часов,

«Театральный художник» - 36 часов,

«Вокал» - 72 часа.

Режим занятий

Занятия по программам проходят 1-2 раза в неделю по 1, 2 и 3 часа. Дети объединяются в *учебные группы*. Вся программа построена по принципу – от простого к сложному, от игры к импровизации, от импровизации к освоению более глубокого пласта знаний и умений творческой деятельности театра кукол. На занятиях по хореографии,

пластике, сценическому движению и вокалу необходимо музыкальное сопровождение концертмейстера.

Формы организации образовательного процесса

- Занятия групповые или подгрупповые
- Группа состоит из 12-15 человек

Формы и методы подведения итогов реализации программы

Методы и формы оценки результативности освоения программы		Этапы оценки результативности освоения программы
Педагогический анализ	Спектакли	Промежуточный, Итоговый
	Концерт для родителей	
	Просмотр и анализ детьми спектаклей, концертных номеров	Текущий
	Устный опрос детей	
Фестивали	Текущий	
	Конкурсы, гастрольи	Промежуточный
Педагогический мониторинг	Контрольные занятия по оценке сформированности ключевых компетенций: -смотр готовых эскизов и изделий: кукол, декораций, предметов реквизита); -устный опрос по плану; -открытое занятие; -концертная программа;	Промежуточный, Итоговый
	Анкетирование родителей	
Мониторинг образовательной деятельности детей	Фиксация индивидуальных результатов в диагностической карте	Промежуточный и итоговый
	Оформление фотоотчетов о проведенных мероприятиях	Промежуточный и итоговый

Этапы проведения контрольно-оценочных мероприятий:

Текущий:

- Опрос обучающихся в конце каждого занятия.
- Тематическое обобщение: проводится после обучения детей теме программы в виде занятия - показа.
- Смотр готовых творческих работ (эскизов, предметов бутафории, костюмов, изготовленных кукол).

Промежуточный: проводится в виде Новогоднего представления, концерта для родителей.

Итоговый: проводится в конце учебного года в виде опроса, показа лучших индивидуальных работ и спектаклей с участием всей учебной группы.

- Участие в концертах и праздничных представлениях.
- Все навыки, полученные детьми, закрепляются в работе над ролью в спектаклях театра.
- Самостоятельные творческие работы в зависимости от года обучения.
- Выпуск 1-2 спектаклей в год (в зависимости от года обучения).

Ожидаемые результаты. По итогам освоения содержания комплексной программы у детей будут

Сформированы:

- Знания терминов и понятий по темам: «хореография и танец», «вокально-хоровая грамотность», «театральная кукла», «театральный костюм»;
- Навыки вокально-хорового исполнения и исполнения классического, народного, историко - бытового танца;
- Знания законов сценического движения и умения гибко использовать их в театрализованной деятельности;
- Знания о видах и технологии изготовления разных систем кукол, особенностях изготовления бутафории, реквизита, декорации.

Развиты:

- Навыки композиционного мышления и образное восприятие;
- Умения и навыки развитой культуры движений, пластической выразительности.
- Навыки планирования, самоконтроля и самооценки достижения результатов собственной деятельности;

- Музыкальный и художественный вкус.

Развиты способности и личностные качества:

- Умение выстраивать конструктивное взаимодействие с другими участниками коллектива;
- Способности к восприятию эстетических ценностей окружающего мира;
- Чувство уважения к традициям коллектива театра кукол и ответственности за участие в жизни коллектива.

Сводный учебный план

Основы хореографии, пластики и сценического движения	1 год обучения		2 год обучения		3 год обучения		4 год обучения		5 год обучения		6 год обучения	
	В нед	В год	В нед	В год	В нед	В год	В нед	В год	В нед	В год	В нед	В год
	2	72	2	72	3	108	3	108	3	108	3	108
Вокал	1	36	1	36	1	36	1	36	1	36	1	36
Театральный художник	1	36	1	36	2	72	2	72	2	72	2	72
Итого	144		144		216		216		216		216	

Методическое обеспечение образовательной программы

Используется комплексный подход в выборе эффективных методов и приёмов образовательной и воспитательной работы. основополагающим является подход позволяющий интегрировать разные образовательные области: развитие познавательной деятельности, художественно – эстетическое воспитание, развитие коммуникативной компетенции, реализацию творческого потенциала.

В зависимости от содержания занятий, степени подготовленности детей и их заинтересованности на различных стадиях образовательного процесса используются различные методы и приёмы. От правильности выбора метода или приёма зависит успешность освоения детьми разделов и тем программы.

Словесные методы включают в себя объяснение нового материала, беседу, инструктаж детей по работе с различным материалом. В структуре одного занятия может быть

использовано несколько словесных методов: объяснение, беседа, инструктаж, анализ литературного произведения, театральной постановки, тренинги сценической речи.

Наглядные методы реализуют принцип наглядности обучения, обеспечивая восприятие детьми конкретных сюжетов, особенностей поведения героев (персонажей). С учетом специфики той или иной программы могут использоваться методы с преимущественной опорой на зрительный, слуховой и/или двигательный анализаторы.

Практические методы являются основными в реализации данной программы, так как позволяют обучающимся:

- раскрывать способности к изобразительной и прикладной деятельности, а также собственные идеи при создании творческих продуктов деятельности (изделия художественно-прикладного творчества, эскизы, макеты)
- совершенствовать навыки презентации образа персонажа в вокально-хоровой деятельности, с помощью пластики движений;
- гибко использовать вокальные навыки и пластические возможности,
- обогащать опыт личного участия в театральных постановках.

Репродуктивные (воспроизводящие) методы направлены на закрепление у детей навыков художественного мастерства посредством включения их в игровые задания и разные по сложности упражнения. Формирование умений и навыков сценического движения, пластики, вокальных навыков основано на усвоении эталонов, которые могут презентоваться как педагогами, так и в видео-аудио материалах. Использование репродуктивных методов в большинстве случаев дополняется словесными методами, что обусловлено важностью понимания причинно-следственных связей, структуры изучаемых умений и навыков актерского мастерства.

Поисковые методы направлены на проявление детьми самостоятельности, как на занятии, так и в повседневной жизни. На начальном этапе работы педагог определяет учебную задачу (проблему), вовлекает детей в активный творческий поиск решения этой задачи. Затем обучающиеся в разных коммуникативных объединениях (в парах, малых группах в группе) обсуждают возможные пути решения задачи, достижение поставленного результата. После этого обучающиеся экспериментальным путем устанавливают правильность и полноту решения поставленной задачи (сюжетный этюд, сценическая зарисовка, выбор реплик и интонации для озвучивания видеофрагментов, использование средств выразительности пластики для передачи сюжетной основы, характера персонажа и т.д.). По окончании презентации творческого эксперимента следует стадия рефлексии с обсуждением вариантов решения проблемы и успешности достижения результата.

Формы занятий:

- Лекция
- Тренинг

- Игра (ролевая)
- Праздник
- Экскурсия
- Мастерская
- Репетиции
- Творческие встречи с интересными людьми, профессиональными коллективами
- Концерты
- Спектакли
- Фестивали

Формы организации обучающихся на занятии:

- Индивидуальные
- Подгрупповые
- Коллективно - групповые

Дидактический материал, техническое оснащение:

- Оборудованный театральный зал (световая и звуковая аппаратура)
- Оборудованный хореографический зал (станок, зеркала)
- Оборудованная мастерская художника (большой стол)
- Учебные пособия
- Стулья
- Фортепиано
- Куклы, выполненные в разных технологиях
- Реквизит, декорации
- Аудиозаписи
- Видеозаписи
- Компьютер
- Синтезатор
- Видеопроектор

- Иллюстрированные художественные альбомы, репродукции картин, фотографии архитектурных объектов; иллюстративные наборы открыток и фотографий театральных костюмов, декораций.
- Художественные материалы (карандаши, акварель, гуашь, глина, пластика, фломастеры, цветная бумага, клей, ножницы, стеки).
- Художественные инструменты и оборудование (наборы кистей, перьев, палитра, макетный нож, формы для пластика, стеки).
- Текстильные материалы (разные виды ткани, материалы для набивки – природные и искусственные).
- Муляжи: фрукты, овощи и т.д.
- Формы для выклеивания головок кукол.

Список литературы

Для педагогов

1. Андреев А.Ю., Богомолов Г.И. «История костюма» СПб, 2004
2. Армашевская К., Вайнонен Н. «Балетмейстер Вайнонен», Москва «Искусство», 1971
3. Белова Е. П. «Ракурсы танца», Москва «Искусство», 1991
4. Ваганова А. Я. «Основы классического танца», Ленинград, 1980
5. Васильева Т. «Балетная осанка», Москва, 1993
6. Гегелло Н. «Ширма поднимается выше» Москва, 1962
7. Генералова И.А. «Мастерская чувств» Москва, 2000
8. Гиппиус С.В. «Гимнастика чувств». Москва, 1967
9. Головкина С. Н. «Занятие классического танца в старших классах» Москва «Искусство», 1989
10. Деменни Е. «Школьный кукольный театр» Москва, 1960
11. Звягин Д. И., научная редакция Брегвадзе Б. Я. «Народно-характерный танец», Петербург «СПб государственный университет культуры», 2001
12. Корогодский З.Я. «Начало». Санкт – Петербург, 1996
13. Королёв М. «Искусство театра кукол» Москва, 1973
14. Костровицкая В. «100 занятий классического танца с 1 по 8 класс», Ленинград, 1981

15. Костровицкая В., Писарев А. «Школа классического танца», Ленинград, 1986
16. Новицкая Л.П. «Тренинг и муштра». Москва, 1969
17. Образцов С. «Всю жизнь играю в куклы». Москва. Всероссийское театральное общество, 1983
18. Образцов С. «Моя профессия». Москва. Всероссийское театральное общество, 1965
19. Рагул Н., Козырева М. №Театр в чемодане». Санкт-Петербург. Литера, 1998
20. Славина Т. М. «Особенности тренинга в театральной студии» Санкт-Петербург, 2007
21. Советов В. М. «Театральные куклы: технология изготовления» СПб, 2007
22. Сосунов Н. «Изготовление бутафории» Москва, 2005
23. Федотов А. «Ожившие силуэты» Москва, 1961
24. Хворост И. «Белорусские танцы», Минск «Беларусь», 1974
25. Шамина А.В. «Лучшие игры для детей на свежем воздухе», Москва «РИПОЛ классик», 2007

Для обучающихся

1965

1. Андреев А.Ю., Богомолов Г.И. «История костюма» СПб, 2007
2. Андрианова Т.А. «Тренинг актёра в театре кукол» Ленинград. Министерство культуры, 1983
3. Верховской Н. «Кукольные театры». Ленинград. ООГИЗ, 1934
4. Гегелло Н. «Ширма поднимается выше» Москва, 1962
5. Генералова И.А. «Мастерская чувств» Москва, 2000
6. Деменни Е. «Школьный кукольный театр» Москва, 1960
7. Ивановский Н. Б., Васильева-Рождественская М. В. «Историко-бытовой танец», Москва «Искусство», 1997
8. Ковалёва Е. А. «Весёлые игры на свежем воздухе для детей и их родителей», Москва «ИД РИПОЛ классик», 2007
9. Корогодский З.Я. «Начало». Санкт – Петербург, 1996
10. Королёв М. «Искусство театра кукол» Москва, 1973
11. Сборник научных трудов «В профессиональной школе кукольника» выпуск 3. Ленинград. Министерство культуры, 1987

12. Советов В. М. «Театральные куклы: технология изготовления» СПб, 2007
13. Сосунов Н. «Изготовление бутафории» Москва, 2005.
14. Сперанский Е. «Актёр театра кукол» Москва. Всероссийское театральное общество,
15. Федотов А. «Ожившие силуэты» Москва, 1961

Интернет-ресурсы:

1. <http://zhizn-teatr.ru/> Петербургский театральный портал. Анонсы, новости, описания спектаклей, резюме театральных критиков.
2. <http://tart.spb.ru/> Санкт – Петербургская Государственная театральная академия
3. <http://peterburg-rf.ru/detskij-peterburg/detskie-teatry> Детские театры и клубы
4. <http://deti-teatr.ru/> Клуб «Дети – Театр – образование»
5. <http://www.horeograf.com/> Всё для хореографов
6. <http://art.hist.msu.ru/ru>. сайт отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
7. <http://www.arttube.ru/> информация о выставках, новых экспозициях музеев, галерей; лекционный материал, фотоотчеты, ссылки.
8. <http://gallerix.ru/> виртуальный музей живописи (представлены коллекции зарубежной и русской живописи), биографии художников.
9. <http://muzei-mira.com/> - портал с информацией и иллюстрациями работы разных жанров изобразительного искусства, биографические данные, описание музейных коллекций.
10. <http://www.1september.ru> «Первое сентября». Сервер объединения педагогических изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы предметных газет, в том числе «Дошкольное образование».
11. <http://logoped.name> category/educational-games...children Игры по развитию речи.
12. http://logoburg.com/modules/newbb_plus Обмен опытом с коллегами, речевые игры, методические рекомендации.
13. <http://metodkabi.net.ru/> методический кабинет профориентации. Сайт содержит конспекты занятий, классных часов, тесты, рекомендации по профессиональному самоопределению учащихся.
14. <http://skazkater.narod.ru> Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки, ссылки на коллекции сказок.
15. <http://www.detisite.ru> «Детисайт». Психолого-педагогическое Интернет-издание. Содержит научные и практические материалы по вопросам детской психологии, педагогики, медицины.

16. <http://www.zavuch.info> Портал педагогических работников. Публикации, видеоконференции, педагогические конкурсы.