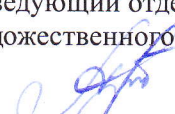

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Отдел художественного воспитания

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом
художественного воспитания

А.П. Грибанова
Протокол Малого методического совета
№ 13 от «31» апреля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГБНОУ «СПБГДТЮ»

М.Р. Катунова
Приказ № 1149
от «30» 04 2015 года

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)

Комплексная программа «Театральный профи»

Срок реализации программы: 4 года

Возраст обучающихся: 14-17

Авторы-составители:

Ахонен Лариса Викторовна,

Зигерн-Корн Анна Андреевна,

Шнокова Мария Сергеевна

Цветкова Ольга Юрьевна,

Мишибаева 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 «Театральный профи» (далее по тексту ПРОГРАММА) имеет **художественную направленность**.

Данная программа разработана на основе Комплексной программы театра «Куколки», успешно реализуемой в течении последних 16 лет. Обобщение педагогического опыта и содержания предыдущей программы в сочетании с новыми технологическими приемами позволили выделить организацию и содержание образовательного процесса с обучающимися репертуарных групп в отдельную образовательную комплексную программу.

Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет в себе различные аспекты театрально-творческой деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для практического применения в жизни.

Новизна программы заключается в приоритете практико-ориентированного подхода к организации образовательного процесса с обучающимися репертуарных групп. Сформированные у обучающихся ключевые компетентности в области театральной деятельности позволяют содержательно обогащать опыт сценической практики через погружение в репетиционно-постановочную работу.

Отличительная особенность программы. Программа позволяет удовлетворить различные образовательные потребности обучающихся и имеет преемственность с образовательной программой «Театральная мозаика». Концептуальная установка программы «Театральный профи» отличается смещением акцента с формирования знаний, умений и навыков на предоставление обучающимся возможностей для самовыражения, совершенствования ранее приобретенных умений и развития их индивидуальности в практике театральной деятельности.

Педагогическая целесообразность. Практико-ориентированный подход к образовательному процессу, предполагает:

- дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания;
- возможности реализации собственных замыслов, идей;
- возможности гибкого творческого применения усвоенных знаний, умений и навыков;
- демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и обучающегося;
- достижение заданных результатов будет способствовать появлению механизмов самоопределения и индивидуального профиля творческой и познавательной деятельности юного актёра.

Цель: Создание условий для развития творческого потенциала ребёнка и самовыражения через погружение в театральную деятельность (репетиционно-постановочную) в контексте театра кукол.

Задачи программы.

Обучающие:

- Обучить методически правильно выполнять элементы классического, народного, историко - бытового танца и приемы сценического движения.
- Обучить детей воплощать творческие идеи в различном материале, задумывая, разрабатывая и создавая кукол, реквизит и бутафорию к спектаклям.
- Развивать представления о современных технологиях, используемых в театральных мастерских.

Развивающие:

- Развивать навыки художественной импровизации.
- Обогащать практический опыт применения приобретенных знаний по разным курсам для работы над спектаклем (вокально-хоровые и пластические навыки).
- Совершенствовать навыки выражения эмоций и чувств через пластическое решение поставленных режиссёрских задач.

Воспитательные:

- Привить воспитанникам чувство прекрасного в видение окружающего мира и интерес к изучению основ театрального искусства;
- Воспитывать культуру коммуникативного поведения во взаимодействии с участниками репетиционно-постановочной работы и зрителями;
- Прививать чувство ответственности и взаимовыручки по отношению к другим участникам коллектива, процессу подготовки и представления спектакля.

Условия набора: Возраст обучающихся в репертуарных группах – 14-17 лет. В репертуарные группы принимаются дети, прошедшие обучение по программе «Театральная мозаика». По данной программе могут также обучаться вновь пришедшие дети, получившие дополнительное художественное образование в других коллективах. Для вновь прибывших детей, изъявивших желание заниматься по данной ПРОГРАММЕ, проводится прослушивание. Прослушивание позволяет определить уровень сформированности умений и навыков, необходимых для занятий по программе «Основы хореографии, пластики и сценического движения».

Критерии оценки кандидатов: Прослушивание проводится в форме игры и тестовых заданий.

Параметры и критерии оценивания уровня подготовки кандидатов

Параметры	Критерии
Хореографические данные	<ul style="list-style-type: none">• осанка• танцевальный шаг• гибкость• знание хореографических позиций и элементов танца
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

	• создание сценического образа

Условия реализации

Комплексная образовательная программа «Театральный профи» рассчитана на 4 года. Программы, входящие в состав комплексной программы, реализуют определённые цели и задачи по овладению обучающимися знаниями и навыками, рассчитанными на конкретный возраст детей.

1 год обучения:

«Театральный художник» - 72 часа

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

2 год обучения:

«Театральный художник» - 72 часа

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

3 год обучения:

«Театральный художник» - 72 часа

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

4 год обучения:

«Театральный художник» - 72 часа

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

Режим занятий

Занятия по каждой из программ проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. На занятиях по хореографии, пластике, сценическому движению и вокалу необходимо музыкальное сопровождение концертмейстера.

Формы организации образовательного процесса

- Занятия групповые или подгрупповые

- Группа состоит из 13-15 человек

Особенности организации образовательного процесса:

Занятия в репертуарных группах направлены на углублённый творческий процесс. Хореографические, пластические, вокальные умения и навыки совершенствуются в структуре репетиционно-постановочной работы на материале конкретных театральных спектаклей разных жанров и ориентированных на использование разных систем кукол.

Этапы и методы 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, кукол, кукольных костюмов).

- **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

Уровень образованности в сфере театрального искусства, достигаемый детьми, позволяет им грамотно воспринимать художественные ценности, подготавливает их к самообразованию и самостоятельному творчеству в школе. Он достаточен для дальнейшего профессионального образования

По итогам освоения содержания комплексной программы у детей будут

Сформированы:

- Знания законов сценического движения и методически правильных приемов исполнения историко-бытового и классического танца;
- Знания и практические умения по изготовлению разных систем кукол, предметов бутафории, реквизита и элементов декорации.
- Представления о современных технологиях, используемых в театральных мастерских.

Развиты:

- Навыки художественной импровизации с опорой на композиционное мышление;
- Умение гибко применять навыки исполнения классического, народного, историко-бытового танца, правил и приемов сценического движения в работе над спектаклем;
- Навыки выражения эмоций и чувств через пластическое решение поставленных задач.

Оптимизированы способности и личностные качества:

- Культура коммуникативного поведения по отношению к участникам коллектива, педагогам и зрителям;
- Устойчивый интерес к обогащению кругозора в области театрального искусства;
- Чувство ответственности и взаимовыручки по отношению к другим участникам, процессу подготовки и представления спектакля.

Сводный учебный план

Наименование программы	В нед.	В год	В нед.	В год	В нед.	В год	В нед.	В год
Основы хореографии, пластики и сценического движения	2	72	2	72	2	72	2	72
Театральный художник	2	72	2	72	2	72	2	72
Итого	144		144		144		144	

Методическое обеспечение образовательной программы

Выбор методического обеспечения программы обусловлен приоритетом личностно-ориентированного подхода. Используются педагогические приемы, принципы, методы и формы организации образовательного процесса для реализации творческого потенциала каждого ребенка:

Традиционные методы и приемы:

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, танцевального номера. В структуру занятий по программе «Театральный художник» включаются мини-лекции по истории театра, народного прикладного творчества.

Наглядные методы реализуют принцип наглядности обучения, обеспечивая восприятие детьми конкретных сюжетов, особенностей поведения героев (персонажей). Усвоение эталонов движения, вокального исполнения, этапов и приемов создания предметов сценической обстановки происходит с применением различных видов демонстрационных пособий (художественные альбомы, фотографии, готовые изделия, аудио- и видеозаписей). С учетом специфики той или иной программы могут использоваться методы с преимущественной опорой на зрительный, слуховой и/или двигательный анализаторы.

Практические методы (упражнения, тренинги, алгоритмы создания куклы, предметов бутафории по определенной технологии) являются основными в реализации данной программы. Данные методы позволяют обучающимся опытным путем совершенствовать основные параметры движений, вокальные навыки. Практические задания в мастерской театрального художника совершенствуют у детей мелкую моторику, зрительно-моторную координацию, умение планировать и контролировать этапы изготовления того или иного изделия. Постепенное усложнение условий выполнения задачи (комбинация ранее

разученных танцевальных элементов, исполнение песни со сложным ритмическим рисунком, включение в художественно-декоративную деятельность новых материалов и изменение некоторых параметров изделия) позволяет обучающимся автоматизировать и совершенствовать собственные умения и навыки с опорой на аналитическую работу.

Технология творческой мастерской.

Применение данной технологии позволяет учитывать психологические особенности обучающихся детей и подростков максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной ими в будущем.

Методы и приемы технологии творческой мастерской

1. *Метод символического видения*, который заключается в отыскании или построении обучающимся связей между объектом и его символом. Педагог предлагает детям наблюдать какой-либо объект с целью увидеть и изобразить его символ в графической, знаковой форме, с помощью пластических средств.

2. *Метод смыслового видения*. Цель данного метода - расширить представление обучающихся о каком-то объекте/теме изучения (например: история создания театральной маски, особенности народной русской куклы). Важно отменить акценты смыслового видения, от узкопредметного до общефилософского. Структура метода: обучающиеся выполняют привычные для них действия, педагог ставит перед участниками вопрос, который носит неожиданный, парадоксальный характер (с узкопредметной точки зрения) и переводит обучающихся в сферу общефилософских категорий (например: Для чего этот предмет? Почему он так выглядит? Для какой цели он был создан людьми? Как влияют особенности жизненного уклада людей на создаваемые ими предметы, одежду, музыку?) В результате участники переживают состояние разрыва, что служит импульсом к дальнейшему поиску.

3. *Метод вживания*. Посредством чувственно-образных и мыслительных представлений обучающийся пытается «переселиться» в изучаемый объект или перевоплотиться в него, чтобы почувствовать и понять его изнутри. Рождающиеся при этом мысли, чувства и есть собственный образовательный продукт обучающегося, который может быть выражен им в двигательной, музыкальной или художественно-изобразительной форме. Например: «Представьте, что вы - цветок. Что вы видите, слышите, чувствуете?»

4. *Метод образного видения*. Он предполагает постановку заданий, ориентирующих учащихся на попытку эмоционально-образного видения и изображения объекта. Например: «изобрази недовольство»; «дорисуйте картину по открывшемуся вам фрагменту». Данный метод применим на этапе подготовки эскизов театральных кукол, кукольных костюмов, решения сценического пространства (декорации, предметы бутафории).

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 пластики, 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. Сперанский Е. «Актёр театра кукол» Москва. Всероссийское театральное общество, 1965
24. Федотов А. «Ожившие силуэты» Москва, 1961
25. Хворост И. «Белорусские танцы», Минск «Беларусь», 1974
26. Шамина А.В. «Лучшие игры для детей на свежем воздухе», Москва «РИПОЛ классик», 2007

Для обучающихся

1. Андреев А.Ю., Богомолов Г.И. «История костюма» СПб, 2007
2. Андрианова Т.П. «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»,
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
Москва «Искусство», 1997
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, 1965
15. Федотов А. «Ожившие силуэты» Москва, 1961

Интернет-ресурсы:

1. <http://zhizn-teatr.ru/> Петербургский театральный портал. Анонсы, новости, описания спектаклей, резюме театральные 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.