

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

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического совета

№ 9 от «16» 06 2017 г.

/А.П. Грибанова/

/руководитель структурного подразделения/

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 17504/16 от 06 2017 г.

/Генеральный директор

М.Р. Катунова

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»**

Возраст учащихся: 7-13 лет

Срок реализации: 6 лет

Разработчики:

Ахонен Лариса Викторовна,
заведующий сектором;

Зигерн-Корн Анна Андреевна,
педагог дополнительного образования;

Лелека Мария Сергеевна,
педагог дополнительного образования;

Цветкова Ольга Юрьевна,
педагог-организатор;

Кучай Евгения Борисовна,
концертмейстер;

Колосова Алёна Степановна,
методист

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета
№ 10 от «15» 06 2017 г.

Введение

Театр кукол – один из увлекательных видов сценического искусства. Не один человек не избежал – пусть не долго, пусть только в детстве – радости увлечения игрой с куклой.

Сколько существует человечество, всегда в детстве, быту, в религиозном обряде – существовал рядом с человеком предмет, который он наделял особым отношением: был ли этот предмет символом чего-то, например Божественного начала; олицетворял ли он тайну природы или просто изображал обычного человека. Из веры человека в свою способность изобразить то, что скрыто от глаз, что лишь угадывается за сменой дня и ночи, зимы и лета, жизни и смерти, из веры в способность выразить своё отношение к этим явлениям в простых и понятных формах и выросло одно из самых прекрасных занятий человека на земле – театр кукол.

Театр кукол, каким бы ни было его происхождение – культовым, магическим, бытовым – вырос из жизни и всегда, в любое историческое время, был связан с нею самыми тесными узами. Родившись как зрелище, искусство играющих кукол обрело и свои собственные законы, закономерности развития.

Наш театр открылся в феврале 1937 года. Его организатором, была театральная художница Нина Васильевна Гегелло. В театре в то время занималось только 10 воспитанников. Под руководством Клавдии Семёновны Раздольской театр не прервал свою работу даже во время блокады Ленинграда. В составе творческих бригад наши ребята выступали перед ранеными бойцами в госпиталях. Много интересных, запоминающихся спектаклей создала Марта Николаевна Соколова. С приходом в коллектив Натальи Павловны Шабалиной новые формы кукольного театра появились и у нас. Куклы выросли, вышли из-за ширмы. Были поставлены спектакли: «Бременские музыканты», «Котёнок по имени Гав», «Лисёнок Людвиг», «Свинопас», «Волшебная лампа Аладдина» и удивительная концертная программа «Куклошоу». «Малыш – Богатырь», «Розовый куст Мандолины», «Гуси – Лебеди», «Муравей по имени Муравей», «Детки в клетке», «Начало...», «Двенадцать месяцев», «В поисках счастья» - это спектакли пополнившие репертуар театра за последние годы. В них используются различные системы кукол в сочетании с разнообразными формами театра. И виртуозное актёрское исполнение гармонично переплетается с танцевальными и вокальными навыками приобретёнными воспитанниками за время обучения.

Воспитанниками театра в разные годы были такие выдающиеся кукольники нашей страны как: Сударушкин В.Б. Заслуженный деятель искусств РСФСР, много лет возглавлял БТК; Мартянов В. Заслуженный артист РСФСР, актёр театра БТК; Ходунова Т. актриса БТК; Донскова Л. Заслуженная артистка РСФСР актриса БТК, Петрова И. актриса театра марионеток им. Деммени; Оревин О. художник театра кукол. И люди, посвятившие свою жизнь искусству: Замберг Ю., режиссёр, Уткин А., драматург; Разумов В., художник-постановщик Мариинского театра.

Театр кукол принимает активное участие в творческой жизни Дворца, проводит ежемесячный абонемент «Азбука театра кукол», представляет Дворец на городских, Всероссийских и Международных фестивалях, смотрах, конкурсах, творческих встречах.

Является организатором Всероссийского фестиваля детских и юношеских театров кукол «Букет марионеток».

Только за последние 7 лет мы стали: (2009 г.) - Победителями VI Открытого фестиваля детских и юношеских театров кукол «Кукольный пирог – 2009» (Сосновый Бор). (2010г.) Обладателями Гран-При II Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов «Театральная юность России». Малетиной Екатерине – присвоена премия в поддержку талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»), Ярославль; (2011г.) Лауреатами III степени VI Международного фестиваля «Звёздная радуга», Болгария, Варна; (2012г.) Лауреатами I степени III Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов «Театральная юность России», Астрахань; (2012г.) Лауреатами XIV Международного детского хорового конкурса – фестиваля «Артековские зори», Украина, Крым; (2013 г.) Победителями X Открытого фестиваля детских и юношеских театров кукол «Кукольный пирог – 2013» в номинациях «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшее художественное оформление спектакля», «Лучшая актёрская работа» (Солнцева Александра за роль папы), Сосновый Бор; (2013 г.) Дипломантами XII Международного фестиваля детских театров кукол «Букет марионеток» в номинациях: «Лучший спектакль фестиваля», Санкт – Петербург; (2014 г.) Победителями в номинации «Лучший спектакль фестиваля» на XI Региональном фестивале детских и юношеских театров кукол, Сосновый Бор; Лауреатами II степени Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов «Театральная юность России», Курск; (2015 г.) Лауреатами I степени Всероссийского фестиваля детского театрального творчества «Зимняя сказка», Вологда.

Пояснительная записка

«Мало зажить искренним чувством, надо уметь его выявить, воплотить.

Для этого должен быть подготовлен и развит физический аппарат.

Необходимо, чтобы он был до последней степени чуток...

чтобы делать видимым и слышимым то, что переживает артист.

Под физическим аппаратом мы подразумеваем хорошо поставленный голос,

хорошо развитую интонацию, фразу, гибкое тело,

выразительные движения, мимику»

Направленность программы – художественная

Актёрское искусство – это творческая деятельность в области исполнительских искусств. Это создание сценических ролей (образов). Программа по актёрскому мастерству поможет овладеть в той или иной степени техникой актёрского искусства. А именно: приобрести физическую свободу на сцене, владеть своим вниманием, овладеть способностью, приводить в деятельное состояние свою фантазию и верить в предлагаемые обстоятельства, и находить в этих обстоятельствах логику мыслей, действий и чувств, подчиняя их сквозному действию роли. Устанавливать нужные отношения с партнёрами и вступать с ними в живое, органичное общение. Всё это вместе взятое составляет внутреннюю технику актёра.

Но есть ещё и внешняя техника – способность подчинять своё сценическое поведение не только «чувству правды», но и «чувству формы». Это особое профессиональное чувство даёт возможность актёру овладеть всеми выразительными средствами с целью определённого воздействия на зрителя: яркость внешней формы, пластичность и чёткость движений, способность подчинить свою игру требованиям стиля и жанра.

Главный инструмент актёра в нашем театре – кукла и актёр «пропуская образ через себя», должен вдохнуть жизнь в этот очень не послушный на первых порах предмет. Неplastичные и невыносимые руки не смогут хорошо управлять куклой. В таких руках кукла будет не выразительной, она не будет выполнять те действия, которые актёр желал бы ей передать. От возраста детей зависит подбор упражнений, способ подачи материала, продолжительность освоения его. Упражнения не должны вызывать лишнего напряжения, внутреннего дискомфорта. Игровое начало – основа всех упражнений.

Актуальность программы. Ребёнок, имея выраженный мотив к игровой деятельности, обучаясь по ПРОГРАММЕ, получает возможность не только приобщиться к театральному искусству, но и стать активным участником театрального действия, овладев навыками работы с куклами разных систем. Организация ролевого взаимодействия с кукольным персонажем способствует развитию навыков общения, эмоционально-волевой регуляции и самопрезентации ребёнка.

Новизна программы. Нововведением является включение в содержание ПРОГРАММЫ системы тренингов: тренинг актерского мастерства и тренинг по кукловождению. Содержание Актерского тренинга и тренинга по кукловождению, адаптировано к возрастным и индивидуальным особенностям учащимся. В данную программу включены наиболее значимые, результативные и доступные для понимания детьми и подростками от 7 до 13 лет разделы и элементы педагогических систем формирования актерского

мастерства и техник работы с куклой ряда авторов: К.С. Станиславского, М.А. Чехова, З.Я. Корогодского, Е.С. Деммени, Е. В. Сперанского, С. В. Образцова, М. М. Королёва.

Отличительная особенность программы:

- Высокий уровень организации образовательного процесса;
- Доступность и открытость образовательного процесса;
- Сочетание предметно-практической и учебно-игровой видов деятельности ребёнка, в структуре которых совершенствуется его творческий потенциал, коммуникативные способности, происходит приобщение к миру театра.

Педагогическая целесообразность

Программа построена по «спиральному принципу» - от простого к сложному, предполагает постепенное развитие и углубление полученных знаний и навыков, наиболее полное восприятие и усвоение материала.

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.

Совершенствование умений и навыков происходит в учебных ситуациях, максимально приближенных к жизненным, в ситуациях, отражающих все компоненты деятельности актера театра кукол. В то же время, сценическая практика позволяет учащемуся освоить через роль в спектакле тот или иной материал, который соответствует его индивидуальным способностям, более осознанно относится к собственному внутреннему миру.

Программа имеет **углубленный уровень** освоения, поэтому организационно-содержательные компоненты, а также ее методическое сопровождение подобраны с учетом необходимости:

- развития механизмов личностного самоопределения учащихся,
- сознательного отношения к овладению навыками актерского мастерства, умениями работать с разными системами кукол,
- положительная мотивация и активность участия в репетиционно-сценической деятельности.

Начиная с первого года обучения учащиеся приобщаются к сценической практике, участвуют в постановках, концертах, театрализованных представлениях театра кукол.

Адресность: Программа предназначена для учащихся в возрасте 7-13 лет, выразивших желание овладеть навыками актерской деятельности и стать членами коллектива театра кукол Дворца творчества юных.

Цель программы: Создание воспитательной и образовательной среды для развития способностей учащегося к творческому самовыражению, моделированию и гармоничному проживанию разных жизненных ситуаций средствами сценического искусства.

Задачи программы

Обучающие:

- Обучить воспитанников основам актерского мастерства через игровые формы и упражнения тренингов, с последующим углублением в закономерности и специфику профессии актера театра кукол.
- Научить применять полученные навыки актёрского мастерства в работе с куклой в репетиционно-постановочной деятельности.
- Сформировать понятийную компетентность по темам «театр», «актерское мастерство», «театр кукол», «театральная кукла».

Развивающие:

- Совершенствовать умения выразить свои эмоции через пластику рук и куклу.
- Развить память, фиксирующую наблюдения, и воображение - необходимые для возникновения творческого процесса.
- Развить эмоциональную сферу, волевые качества, потребности к творчеству.

Воспитательные:

- Расширить кругозор детей в области театрального искусства.
- Приобщить воспитанников к произведениям по русской и зарубежной детской литературе, развивать художественный вкус.
- Воспитывать эмоционально-волевые качества и потребность к творческой деятельности.
- Сформировать чувство уважения к традициям коллектива театра и чувство ответственности за участие в репетиционной и сценической деятельности.

Условия реализации программы

Условия набора и комплектования групп.

Группы, в которых ведутся занятия по данной программе, являются *учебными*. Набор осуществляется на основе предварительного прослушивания. Комплектование *Учебных* групп происходит после прослушивания, позволяющего выявить способности кандидатов.

После окончания курса занятий по ПРОГРАММЕ дети могут продолжить обучение в *репертуарных* группах, где занятия ведутся по программе «Актёрское мастерство в театре кукол». Преимущество программ опирается на единообразии методов и приемов работы, а также на соблюдении принципов последовательности и системности в реализации содержания обеих программ.

Критерии оценки кандидатов: Прослушивание проводится в форме игры и тестов помогающих определить уровень развития способностей и навыков у ребёнка.

Параметры и критерии оценивания
уровня подготовки кандидатов

Параметры	Критерии
Качество речевых умений и навыков	<ul style="list-style-type: none"> • логика построения фразы • четкость дикции • интонационная выразительность речи • особенности модуляции голоса
Музыкально-ритмические способности	<ul style="list-style-type: none"> • чувство ритма • координация движений:

	<ul style="list-style-type: none"> • музыкально-ритмическая координация
Сценическая культура	<ul style="list-style-type: none"> • эмоциональная выразительность движений • создание сценического образа

Сроки реализации

Темы, задания и тренинги по ним входящие в каждый год обучения достаточны для реализации определённых целей и задач, овладения знаниями и навыками, рассчитанными на конкретный возраст детей.

1 год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю, по 2 часа

2 год обучения – 144 часов, 2 раза в неделю, по 2 часа

3 год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю, по 2 часа

4 год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю, по 2 часа

5 год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю, по 2 часа

6 год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю, по 2 часа

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. Для более качественного освоения материала по актёрскому мастерству на занятиях очень важно и необходимо музыкальное сопровождение концертмейстера.

Особенности организации образовательного процесса

Программа рассчитана на 6 лет обучения для детей 7-13 лет. Занятия по программе групповые. Также предусмотрена возможность проведения индивидуальных и подгрупповых занятий (при разучивании роли, подготовке диалогов).

Формы занятий:

Организация репетиционно-постановочно работы проводится в следующих формах: практическое занятие, репетиция, тренинг, игровое занятие, мастер-класс, спектакль.

Кадровое обеспечение

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

Материально-технические средства обеспечения

1. Оборудование:

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

2. Инструменты и материалы:

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

3. Техническое оснащение:

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

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

Предметные:

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

Метапредметные:

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

Личностные качества:

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

Учебный план

Год обучения 1

№	Наименование тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	0,5	1	Устный опрос
2	Развитие сценического	2	18	20	Аналитическая беседа. Игровые

	внимания				задания.
3	Развитие мышечной свободы	1	19	20	Наблюдение. Игровые задания.
4	Чувство правды и вера	1	17	18	Аналитическая беседа. Этюдные задания.
5	Тренинг по развитию речи	1	17	18	Показ скороговорочного рассказа.
6	Историческая справка о появлении театра кукол. История появления театра кукол в Египте (XVI век до нашей эры)	3	1	4	Устный опрос. Собеседование с ребенком. Тестовые задания.
7	Гимнастика рук	4	19	23	Постановочный этюд. Наблюдение.
8	Образные упражнения с руками. Техника работы на ширме	4	24	28	Презентация поставленного этюда с освоенной куклой. Наблюдение за работой ребенка.
9	Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных мероприятиях коллектива	1	5	6	Показ спектакля. Анализ видеозаписи.
10	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	1	5	6	Аналитическая беседа.
	Всего	19,5	124,5	144	

Учебный план

Год обучения 2

	Наименование тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	0,5	1	Устный опрос
2	Развитие сценического внимания	0,5	17,5	19	Игровые задания. Наблюдение за ребенком.

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

Учебный план

Год обучения 3

№	Наименование тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	1,5	2	Устный опрос
2	Развитие сценического внимания	1	11	12	Этюдные задания.
3	Развитие мышечной свободы. Темпоритм	1	11	12	Игровые задания. Наблюдение.
4	Чувство правды и вера	1	11	12	Устный опрос.

					Этюдные задания.
5	Тренинг по развитию речи	2	12	14	Выполнение задания по образцу.
6	Сценическое воображение и фантазия. Тренировочный этюд	2	26	28	Аналитическая беседа. Игровые задания.
7	Оживление предметов	2	22	24	Презентация поставленного этюда. Наблюдение.
8	Техника работы с планшетной настольной куклой	2	26	28	Постановочный этюд.
9	Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных мероприятиях коллектива	1	5	6	Показ спектакля. Анализ видеоматериалов.
10	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	1	5	6	Аналитическая беседа. Фотоотчет.
	Всего	13,5	130,5	144	

Учебный план

Год обучения 4

№	Наименование тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	1,5	2	Устный опрос
2	Развитие сценического внимания	0,5	11,5	12	Игровые задания. Наблюдение.
3	Развитие мышечной свободы. Темпоритм	0,5	11,5	12	Этюдные задания.
4	Чувство правды и вера	0,5	11,5	12	Аналитическая беседа. Презентация этюда.
5	Тренинг по развитию речи	1	13	14	Выполнение задания по образцу.

6	Сценическое воображение и фантазия. Тренировочный этюд. Постановка учебного спектакля	0,5	15,5	16	Этюдная работа. Наблюдение. Собеседование с ребенком.
7	Действие. Предлагаемые обстоятельства «Если бы». Постановка учебного спектакля	1	15	16	Выполнение задания по образцу.
8	Логика и последовательность действий. Постановка учебного спектакля	0,5	11,5	12	Прогон учебного спектакля. Открытое занятие.
9	Древнегреческий театр кукол	2	2	4	Аналитическая беседа.
10	Техника работы с планшетной настольной куклой	4	28	32	Выполнение задания по образцу. Постановочный этюд.
11	Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных мероприятиях коллектива.	1	5	6	Прогон спектакля. Показ. Анализ видеоматериалов.
12	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	1	5	6	Аналитическая беседа.
	Всего	13	131	144	

Учебный план

Год обучения 5

№	Наименование тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	1,5	2	Устный опрос.
2	Развитие сценического внимания	0,5	11,5	12	Игровые задания. Наблюдение.
3	Развитие мышечной свободы. Темпоритм	0,5	11,5	12	Этюдные задания.
4	Чувство правды и вера	0,5	11,5	12	Презентация этюда.
5	Словесное действие (логика речи, «кинолента видения»),	1	13	14	Аналитическая беседа. Этюдные

	подтекст). Постановка учебного спектакля				задания.
6	Сценическое воображение и фантазия. Тренировочный этюд. Постановка учебного спектакля	0,5	15,5	16	Постановка этюда. Наблюдение.
7	Действие. Предлагаемые обстоятельства «Если бы»	1	15	16	Аналитическая беседа. Этюдные задания.
8	Логика и последовательность действий. Постановка учебного спектакля	0,5	11,5	12	Прогон учебного спектакля. Показ.
9	История театра кукол Турции.	2	2	4	Аналитическая беседа.
10	Техника работы с простейшей тростевой куклой на штоке или на основе перчатки	4	28	32	Презентация этюда с куклой. Наблюдение.
11	Участие в спектаклях, итоговых работах, выступлениях, в традиционных мероприятиях коллектива	1	5	6	Показ спектакля. Видеоотчет. Фотоотчет.
12	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	1	5	6	Аналитическая беседа. Устный отчет.
	Всего	13	131	144	

Учебный план

Год обучения 6

№	Наименование тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	0,5	1,5	2	Устный отчет.
2	Развитие сценического внимания	0,5	9,5	10	Игровые задания. Наблюдение.
3	Развитие мышечной свободы	0,5	9,5	10	Этюдные задания.
4	Чувство правды и вера. Постановка учебного спектакля	0,5	11,5	12	Аналитическая беседа. Постановочный этюд.
5	Словесное действие (подтекст, внутренний монолог).	1	15	16	Аналитическая беседа. Этюдные

	Постановка учебного спектакля				задания.
6	Сценическое воображение и фантазия. Тренировочный этюд. Постановка учебного спектакля	0,5	15,5	16	Постановка этюда. Наблюдение.
7	Действие. Предлагаемые обстоятельства «Если бы». Постановка учебного спектакля	1	17	18	Аналитическая беседа. Этюдные задания.
8	Логика и последовательность действий. Постановка учебного спектакля	0,5	11,5	12	Прогон учебного спектакля.
9	Итальянское искусство театра кукол	2	2	4	Аналитическая беседа.
10	Техника работы со сложной тростевой куклой на гапите	4	28	32	Постановочный этюд с тростевой куклой на гапите.
11	Участие в спектаклях, итоговых выступлениях, в традиционных мероприятиях коллектива	1	5	6	Прогон учебного спектакля. Показ. Видеоотчет.
12	Посещение выставок, концертов, спектаклей профессиональных театров	1	5	6	Аналитическая беседа.
	Всего	14	130	144	