

Администрация Петрозаводского городского округа
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа
«Центр образования и творчества «Петровский Дворец»
(МОУ «Петровский Дворец»)

ОДОБРЕНО
Методическим советом
Протокол № 1 от «29» августа 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МОУ «Петровский Дворец»
М.М. Карасева
Приказ 08.1 – 02 д/о от «31» августа 2023 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театр кукол – лаборатория детского творчества»

Возраст обучающихся: 8-16 лет
Срок освоения программы: 4 года

Разработчики:
Зайцева Людмила Геннадьевна, педагог
дополнительного образования
Чистякова Оксана Леонидовна, педагог
дополнительного образования

Петрозаводск
2023

Оглавление

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	5
УЧЕБНЫЙ ПЛАН	6
1-ый год обучения (первая ступень)	6
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	7
УЧЕБНЫЙ ПЛАН	9
2-й год обучения (первая ступень)	9
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	11
УЧЕБНЫЙ ПЛАН	13
3-й год обучения (вторая ступень)	13
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	14
УЧЕБНЫЙ ПЛАН	16
4-й год обучения (вторая ступень)	16
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	18
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	20
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	20
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК	20
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	20
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	21
Учебная литература	22
Интернет-источники	23
ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	25
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	38
Приложение 1	42
Приложение 2	49
Приложение 3	51
Репертуарный список произведений	52

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр кукол – лаборатория детского творчества» имеет художественную направленность.

Уровень программы – базовый.

Актуальность программы.

Театр кукол привлекателен для ребёнка с самого раннего возраста. Ожившая кукла помогает ребёнку пережить яркие эмоции, познать себя и окружающий мир, сопереживать, радоваться, огорчаться, проживать конкретные ситуации, оценивать хорошие и плохие поступки, накапливать жизненный опыт.

Привлечение к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра кукол, открывает большие возможности для многостороннего развития способностей обучающихся.

Театр – искусство коллективное, спектакль – творческий продукт совместной работы и усилий коллектива. Занятия таким видом искусства воспитывают у обучающихся чувство ансамбля, целостности коллектива, происходит осознание того, что занятия искусством – это не только удовольствие, но и труд, труд творческий, требующий настойчивости, готовности постоянно расширять свои знания и совершенствовать умения.

Предъявляемый к системе дополнительного образования детей социальный заказ (согласно Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года) на воспитание целостной личности, обладающей широким кругозором и ориентированной на семейные ценности, патриотизм и гражданственность возможно решить средствами театральной деятельности, благодаря которой идет формирование социально активной личности, способной к творческому труду, понимающей общечеловеческие ценности, испытывающей чувство гордости за достижения отечественной культуры и искусства. Для решения этой актуальной в современном обществе задачи была создана данная программа, поскольку овладение актерским мастерством непосредственно связано с эстетическим, нравственным и интеллектуальным развитием личности ребенка.

Новизна.

Среда театра кукол, на сегодняшний день столь редка и экзотична, что сама по себе является уникальным вариантом для дополнительного образования. Принцип «лаборатории детского творчества» позволяет каждому обучающемуся найти свой уникальный вид творческого проявления и осознания своего внутреннего мира.

Новизна программы заключается в использовании современных образовательных технологий, активных и интерактивных методов и форм организации образовательного процесса, нетрадиционных форм, непрерывности и преемственности образовательного процесса. «Ступени» обучения взаимосвязаны и тематически дополняют друг друга, при переходе с одного уровня обучения на другой совершенствуются знания и умения, полученные на предыдущем уровне. Таким образом, обучающиеся имеют возможность непрерывного и полноценного обучения театральной деятельности.

Особая многогранная атмосфера мира театра кукол способствует достижению успеха каждым воспитанником: в совокупности воспитательного и образовательного пространства театра кукол происходит разностороннее развитие внутреннего потенциала личности ребёнка. Замысел программы родился на основе уникального комплекса, заложенного архитекторами Петрозаводского Дворца пионеров, создавшими уникальный комплекс театра кукол, сохранившегося по сегодняшний день без глобальных изменений замысла, но обогащенный современными технологиями.

Обучение по программе «Театр кукол - лаборатория детского творчества» реализуется на профессиональной сценической площадке, что позволяет выстроить профессиональный подход к обучению азам актёрского мастерства в контексте театра кукол и является ранней профориентацией для обучающихся.

Педагогическая целесообразность.

Педагогическая целесообразность состоит в том, что навыки, которые обучающийся получает на занятиях актерским мастерством, а именно: умение логически мыслить, импровизировать, проявлять инициативу, творческую активность, помогут ему не только на сцене, но и в любой сфере деятельности.

Программа педагогически целесообразна, потому что занятия в театральном коллективе требуют от участников вдумчивого анализа исполняемого произведения (пьесы, инсценировки, композиции), проникновения в идейно-художественный замысел пьесы, тем самым способствуя формированию у обучающихся эстетических оценок доступного их пониманию круга жизненных явлений, человеческих взаимоотношений, конфликтов, поступков, характеров.

Программа разработана в соответствии с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; строится на основе изучения особенностей театральной деятельности и дополняет ее содержанием для оптимальной социальной и творческой самореализации личности, также включает результаты осмысления собственного педагогического опыта.

Интеграция знаний из разных предметных областей позволяет создать реальный продукт творческой деятельности - спектакль.

Адресат программы.

Программа предназначена для детей в возрасте от 8 до 16 лет. На обучение принимаются обучающиеся, проявляющие интерес к театральному творчеству без специального отбора.

Набор обучающихся в учебные группы осуществляется через портал «Навигатор дополнительного образования детей Республики Карелия».

Степень, на которой будет заниматься обучающийся определяется на основании входной диагностики.

Объем и срок освоения программы.

Срок освоения программы - 4 года.

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы - 960 часов.

Занятия проводятся:

Раздел «Театральное мастерство»:

1 год обучения: 2 раза в неделю по 2 ч.

2 год обучения: 2 раза в неделю по 2 ч.

3 год обучения: 3 раза в неделю по 2 ч.

4 год обучения: 3 раза в неделю по 2 ч.

Раздел «Бутафорское дело»:

1 год обучения: 1 раз в неделю по 2 ч.

2 год обучения: 1 раз в неделю по 2 ч.

3 год обучения: 1 раз в неделю по 1 ч.

4 год обучения: 1 раз в неделю по 2 ч.

Занятия проводятся по 45 минут, перерыв 10 минут.

Форма обучения: очная

Практикуется работа в малых группах по разделам программы – актерское мастерство, сценическая речь, бутафорское дело

Особенности организации образовательного процесса.

Программа реализуется в условиях учреждения дополнительного образования и рассчитана на обучение на основе ступенчатого подхода в соответствии с разделами программы. Принцип «лаборатории» позволяет обучающимся быть вовлеченными в продуктивную творческую деятельность и выступать не только в роли исполнителя, но и в роли автора, режиссера, художника и бутафора.

Ступенчатость программы реализует право каждого обучающегося на овладение компетенциями, знаниями и умениями различной сложности.

При реализации дополнительной общеобразовательной программы могут использоваться дистанционные образовательные технологии. При реализации программы с применением частичного (или полного) электронного обучения и дистанционных образовательных технологий занятия проводятся посредством платформ: ВКонтакте и Сферум.

В работе над спектаклем проводятся сводные репетиции для обучающихся из разных групп. К работе над спектаклями при необходимости могут привлекаться педагог по вокалу и педагог по хореографии.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы:

Воспитание творческой личности, способной к свободному самостоятельному мышлению, критическому восприятию действительности и созиданию путем вовлечения в искусство театра кукол.

Задачи:

Обучающие:

- изучение основ театральной деятельности, необходимой для овладения техникой актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, кукловодства и бутафории;
- освоение специфики законов театра кукол;
- формирование представления о взаимосвязи театральной деятельности с другими видами искусств;
- обучение практическим умениям и навыкам различных видов театральных жанров и исполнительской деятельности;
- обучение умению оценивать сценические события, использовать наблюдения для создания сценического образа и выстраивания действия.

Развивающие:

- развитие речевых характеристик голоса: правильного дыхания, артикуляции, силы голоса;

- активизация познавательных интересов: воображение, образное и логическое мышление;
- развитие сенсорной системы (внимания, памяти);
- развитие творческих способностей обучающихся в процессе погружения в разнообразные виды театральной деятельности;
- формирование потребности участия в общественно полезной деятельности;
- создание условий для развития коммуникативных, интеллектуальных, творческих возможностей обучающихся.

Воспитательные:

- формирование у обучающихся высокого уровня патриотического и духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности русского народа и судьбе России;
- воспитание уважения к мировой культуре, языкам, традициям и обычаям народов мира;
- воспитание умения социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми при различной совместной деятельности;
- воспитание трудолюбия, ответственности, чувства целостности коллектива;
- способствование популяризации театра кукол;
- создание условий для творческого взаимодействия в процессе постановочной работы;
- формирование опыта принятия решений на основе морального выбора и принятия ответственности за их результаты.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ый год обучения (первая ступень)

№	Наименование дисциплины, раздела дисциплины	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Актёрское мастерство	46	6	40	Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль, творческая работа,
2.	Кукловождение	32	4	28	Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль, творческая работа.
3.	Сценическая речь	22	2	20	Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс,

					учебный спектакль, творческая работа.
4.	Сценическое движение	16	1	15	Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль, творческая работа,
5.	Работа над этюдами	14	1	13	концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль
6.	Сценическая деятельность	6	-	6	концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль
7.	Бутафорское дело	68	9	59	творческая работа, выставка.
	Всего:	224	23	201	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Актерское мастерство.

Теория:

Игра. Партнёр. Команда. Общение. Диалог. Действие. Воображаемый предмет. Предлагаемые обстоятельства. Упражнение. Этюд. Мышечный зажим. Психологический зажим. Сценическая этика. Завершенность (целостность) происходящего на площадке. Координация. Внимание. Круги внимания.

Практика:

Упражнения и игры на развитие фантазии, творческого внимания и т.д

Упражнения на развитие собранности и рабочего состояния, развитие зрительных восприятий, активную взаимосвязь с партнером, развитие слуховых, зрительных и других сенсорных навыков, мышечного внимания. Работа с плоскостной куклой на стержне и с простой перчаточной куклой.

Раздел 2 Кукловождение.

Теория:

Координация движений куклы, правила вождения куклы. Понимание принципов строя ее движений.

Практика:

Упражнения, игры, этюды для освоения техники вождения с плоскостной куклой на стержне и простой перчаточной куклой.

Раздел 3 Сценическая речь.

Особенность сценической речи в театре кукол заключается в том, что самая важная цель этого курса – обеспечение согласованной работы речевого аппарата и движений рук юного актера – кукольника.

Теория:

Понятия «артикуляционная гимнастика», «речевая разминка».

Практика:

Упражнения для мышц лица, языка, губ, детские стихи в движении, этюды, упражнения дыхательной гимнастики. Работа с тренировочным текстом, дикционный тренинг. Упражнения на развитие дикционной четкости; голосовая гибкость, игры со словом, развивающие связную образную речь; сочинение небольших рассказов и сказок, подбор рифм.

Раздел 4 Сценическое движение.

Теория:

Значение осанки, походки, координации, баланса, равновесия для театрального искусства

Практика:

Вводные упражнения, дыхательные упражнения, общеразвивающие упражнения, ритмические упражнения, совершенствование осанки и походки, совершенствование координации движений с речью, совершенствование равновесия. Воспитание воли, тренировка психофизических качеств и обучение двигательным навыкам. Научиться связывать между собой словесные и физические действия.

Раздел 5 Работа над этюдами, спектаклем.

Теория:

Пьеса. Идея. Тема. Конфликт. Развитие. Кульминация. Развязка. Сквозное действие пьесы. Событие. Сверхзадача, характер образа.

Практика:

Участие в учебном спектакле. Отработка умения слушать реплики партнеров. Отработка навыка кукловодства (работать куклами так, чтобы никого не загоразивать и никому не мешать, передавать реквизит на сцене с удобной для партнера стороны). Донести до зрителя идею произведения через образ, созданный куклой. Применение полученных навыков в работе над спектаклем.

Раздел 6 Сценическая деятельность.

Практика:

Показы спектаклей, концертных номеров.

Раздел 7 Бутафорское дело.

Теория:

Введение. Техника безопасности на занятиях. Изображение эмоций. Передача разных характеров персонажей. Подбор формы тела в зависимости от персонажа. Характерные детали одежды для различных героев. Использование простых геометрических фигур для изображения животных. Как придать животным индивидуальные черты. Некоторые способы затенения. Способы наложения грима. Цветовые решения. Ракурсы героев. Передача движения. Что такое перспектива.

Практика:

Изображение эмоций. Правила рисования головы, туловища. Одежда персонажей. Различные образы. Характеры животных. Теневой театр. Способы наложения грима. Цветовые решения. Ракурсы героев. Передача движения. Перспектива. Фантазийные герои, добрые герои, злодеи. Создание плоскостной куклы на стержне. Создание реквизита.

**Планируемые результаты.
1-ый год обучения (первая ступень)**

Личностные

- обучающиеся умеют выстраивать взаимодействие с партнером на сцене, владеют внутренним монологом;
- сформировано бережное отношение к предметам декорации, сценическим костюмам, бутафории;
- знают основы сценической этики, культуру коммуникативного поведения во взаимодействии с участниками репетиционно-постановочной работы, выездов на конкурсы и фестивали;
- обладают чувством уважения к традициям коллектива театра кукол и ответственности за участие в жизни коллектива.

Предметные

- обучающиеся обладают навыками работы с перчаточной куклой и простой планшетной куклой;
- обладают навыком взаимодействия с партнером в игре, упражнении, этюде;
- умеют выполнять упражнения на развитие внешней и внутренней техники актера;
- знают правила и приемы, необходимые для работы над художественным образом;
- обладают умением передавать смысловой контекст произведения и эмоциональные особенности героя через театральную куклу;
- сочиняют небольшие этюды на основе своего жизненного опыта;
- умеют пользоваться красками, ножницами, и пластилином;
- осваивают технику «бумагопластики» для изготовления объемных кукол, 3D макетов.

Метапредметные

- умеют взаимодействовать с партнером в игре, упражнении, этюде;
- развито сценическое внимание, скорректированы речевые особенности, умеют контролировать мышечное напряжение и умеют определять недостатки дикции.

**УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2-й год обучения (первая ступень)**

№	Наименование дисциплины, раздела дисциплины	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Актёрское мастерство	48	6	43	Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс,

					учебный спектакль, творческая работа
2.	Кукловождение	36	5	31	Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль, творческая работа,
3.	Сценическая речь	24	3	21	Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль,
4.	Сценическое движение	16	2	14	творческая работа, Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль,
5.	Работа над этюдами	14	2	12	творческая работа, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль
6.	Сценическая деятельность	6	-	6	концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль
7.	Бутафорское дело	72	11	61	творческая работа, выставка

	Всего:	216	29	187	
--	--------	-----	----	-----	--

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Актерское мастерство.

Теория:

Действие. Воображаемый предмет. Предлагаемые обстоятельства. Упражнение. Этюд. Мышечный зажим. Психологический зажим. Сценическая этика. Завершенность (целостность) происходящего на площадке. Координация. Внимание. Круги внимания.

Практика:

Тематические этюды на развитие фантазии, творческого внимания и т.д. Тренинги на развитие собранности и рабочего состояния, развитие зрительных восприятий, активную взаимосвязь с партнером, развитие слуховых, зрительных и других сенсорных навыков, мышечного внимания, на развитие навыков физического самочувствия. Работа с простой перчаточной и теневой куклами и марионеткой.

Раздел 2 Кукловождение.

Теория:

Координация движений куклы, правила вождения куклы. Понимание принципов строя ее движений.

Практика:

Упражнения, игры, этюды для освоения техники вождения простой перчаточной и теневой кукол, простой марионетки.

Раздел 3 Сценическая речь.

Теория:

понятия: дикционная разминка, дыхательная гимнастика, виды дыхания.

Практика:

упражнения на фонационное дыхание, стихи в движении, этюды, упражнения дыхательной гимнастики, тренирующие 3 вида дыхания. Работа с тренировочным текстом, дикционный тренинг. Упражнения на «переключение» дыхания, совершенствование природного тембра; дикционная четкость; голосовая гибкость, навыки раскрытия содержания литературного текста, игры со словом, развивающие связную образную речь на сочинение небольших рассказов и сказок, подбор рифм.

Раздел 4 Сценическое движение.

Теория:

понятия пластическая культура, равновесие, ритм, зажим, мышечная свобода.

Практика:

вводные упражнения, дыхательные упражнения, общеразвивающие упражнения, ритмические упражнения, совершенствование осанки и походки, совершенствование координации движений с речью, совершенствование равновесия, тренировка психофизических качеств и обучение двигательным навыкам. Научиться связывать между собою словесные и физические действия.

Раздел 5 Работа над пьесой, спектаклем.

Теория:

инсценировка, идея, конфликт, завязка, исходное событие, развитие, кульминация, развязка, событие, сверхзадача, характер образа, темпо - ритм спектакля

Практика:

читка произведения, обсуждение идеи, темы, этюды с куклами на литературном материале (поиски выразительных возможностей кукол в предлагаемых обстоятельствах).

Тренинги, этюды, работа над учебным спектаклем, репетиция спектакля по кускам, картинам, актам, установка мизансцен; монтировочные репетиции, работа с фонограммой; прогоны спектакля, генеральная репетиция, показ спектакля. разбор спектакля, анализ проделанной работы. Применение полученных навыков в спектакле.

Раздел 6 Сценическая деятельность.

Практика:

показ спектаклей, концертных номеров. Участие в фестивалях, смотрах.

Раздел 7. Бутафорское дело.

Теория:

техника «бумагопластики» для изготовления объемных кукол, 3D макетов, техника изготовления перчаточной куклы, конструктивные требования к театральной ширме, основы постановки и основы освещения в театре кукол. Изготовление театральной ширмы для перчаточных кукол. Изготовление экрана для теневого театра.

Практика:

создание головки куклы, раскройка и шитье костюма куклы, его отделка, изготовление рук, сборка куклы. Создание простой марионетки. Создание теневой куклы.

Планируемые результаты. 2-й год обучения (первая ступень)

Личностные:

- обучающиеся умеют выстраивать взаимодействие со зрительным залом;
- обучающиеся готовы действовать с партнерами согласовано;
- работают с воображаемыми предметами и в тематических этюдах на развитие фантазии, творческого внимания, собранности и рабочего состояния;
- обучающиеся проявляют лидерские организаторские способности, креативное мышление и импровизационные способности;
- обучающиеся уверенно чувствуют себя в коллективе и в условиях публичной творческой деятельности;
- обучающиеся осознают ответственность за свою творческую работу.

Предметные:

- обучающиеся владеют понятиями: действие, воображаемый предмет, предлагаемые обстоятельства;
- владеют технологией изготовления перчаточной куклы, теневой куклы, марионетки;
- знают основы постановки и основы освещения в театре кукол;
- владеют первичными навыками сценического движения;
- обладают навыком действия в предлагаемых обстоятельствах;
- обучающиеся обладают навыком вождения перчаточной куклой, теневой куклой, марионеткой;
- знают правила и приемы, необходимые для работы над художественным образом;
- умеют передавать смысловой контекст произведения и эмоциональные особенности героя через театральную куклу;
- сочиняют небольшие этюды на основе своего жизненного опыта; пробуют рифмовать слова;

- освоят технику «бумагопластики» для изготовления объемных кукол, 3D макетов.

Метапредметные

- у обучающихся есть навык анализа и самоанализа через работу над литературным материалом и в процессе обсуждения своих и чужих сценических работ;
- умеют взаимодействовать с партнером в игре, упражнении, этюде;
- развито сценическое внимание, скорректированы речевые особенности, контролируют мышечное напряжение.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3-й год обучения (вторая ступень)

№	Наименование дисциплины, раздела дисциплины	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Актёрское мастерство	46	6	40	Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль, творческая работа
2.	Кукловодство	46	6	40	Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль, творческая работа,
3.	Сценическая речь	30	3	27	Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль,

4.	Сценическое движение	34	2	32	творческая работа, Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль,
5.	Работа над этюдами	44	-	44	творческая работа, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль
6.	Сценическая деятельность	16	-	16	концертный номер, итоговое занятие, конкурс, учебный спектакль, фестиваль
7.	Бутафорское дело	36	6	30	творческая работа, выставка
	Всего:	252	23	229	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Актерское мастерство.

Теория:

Образ, техника актера, публичное одиночество, четвертая стена, темпо-ритм, штамп, мизансцена, этюд-завязка, кульминация, развязка, предлагаемые обстоятельства, выразительные средства актера.

Практика: комплексные, пластические, речевые тренинги на развитие внимания, выявление кругов внимания, на темпо-ритм позы, публичное одиночество, действие внутреннее, действие внешнее, выполнение этюдов в различных предлагаемых обстоятельствах, работа с партнером,

Раздел 2. Кукловодство.

Теория:

Понятия «уровень», «вертикаль», «посыл», «отказ», «пружинка», техника управления планшетной куклой,

Практика: упражнения, игры, этюды, постановка концертных номеров, работа с планшетной куклой, маской.

Раздел 3. Сценическая речь.

Теория:

Понятия о повествовательном и драматической тексте, разработка голосовых особенностей маски.

Практика:

упражнения, игры, этюды с придуманным героем-маской, работа с отрывками из стихотворных произведений

Раздел 4. Сценическое движение.

Теория:

Понятие «пластический этюд», техника сценического падения, сценических переносок.

Практика:

Совершенствование выразительности рук, пластика рук как выразительное средство, прыжки бытового типа, сценические падения, сценические переноски, приемы сценической борьбы, этюдные упражнения с маской.

Раздел 5. Работа над этюдами.

Теория:

Анализ пьесы (тема, идея, сверхзадача, исходное событие, центральное событие, главное событие, итоговое событие, конфликт, жанр, акт, эпизод, картина). Спектакль. Особенности взаимодействия актёра-кукольника с зрительным залом.

Практика:

Чтение, анализ пьесы. Постановочная работа. Сочинение и исполнение этюдов.

Раздел 6. Сценическая деятельность

Практика:

Многочисленные показы спектакля и концертного номера. Разборы спектаклей, итоговые обсуждения.

Раздел 7. Бутафорское дело.

Теория:

техника изготовления планшетной куклы. Костюм актеров, работающих без ширмы, костюм, как элемент театрального образа, различные принципы декорирования ширм. Первичные навыки изготовления и ремонта театрального костюма.

Практика:

Техника лепки и изготовление простейших геометрических тел (цилиндр, пирамида, эллипс). Приемы работы с тканью и бумагой, изготовление простейших декораций и реквизита. Декорирование театральной ширмы росписью, тканью, освещением. Отливка простой гипсовой формы (из двух половин) вылепленных геометрических тел, выклеивание папье-маше геометрического тела, отделка головки- левкас, раскраска, парик, борода или усы, глаза, работа с различными декоративными материалами.

Планируемые результаты.

3-й год обучения (вторая ступень).

Личностные:

- обучающиеся получают возможность реализовать собственные идеи и замыслы путем создания литературного материала, сценариев и постановок;
- обучающиеся научатся проявлять уважение к инакомыслию во время работы по созданию сценических работ в разных ролях;
- сформировано уважительное отношение к чужому труду.

Предметные:

- обучающиеся владеют понятиями: образ, техника актера, публичное одиночество, четвертая стена, темпо-ритм, штамп, мизансцена, этюд-завязка, кульминация, развязка, предлагаемые обстоятельства, выразительные средства актера;
- владеют техникой кукловождения планшетной куклой;
- обучающиеся продолжают раскрывать речевые возможности в работе над разными текстами и разрабатывать голосовые особенности маски;
- осваивается техника сценического падения и сценических переносок, совершенствуется выразительность пластики рук;
- совершенствуются навыки действия в предлагаемых обстоятельствах;
- умеют анализировать пьесу; владеют понятиями: тема, идея, сверхзадача, исходное событие, центральное событие, главное событие, итоговое событие, конфликт, жанр, акт, эпизод, картина;
- освоена техника изготовления планшетной куклы;
- знакомы с особенностями костюмов актеров, работающих без ширмы;
- знают принципы декорирования ширм;
- владеют первичными навыками изготовления и ремонта театрального костюма;
- умеют работать с различными декоративными материалами.

Метапредметные:

- у обучающихся развито критическое мышление и стремление к самоанализу;
- обучающиеся способны четко, аргументировано и последовательно выразить свои мысли, анализировать свои чувства;
- у обучающихся есть опыт интуитивного творчества, который сможет пригодиться в жизни для решения нестандартных или труднодостижимых творческих задач.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4-й год обучения (вторая ступень)

№	Наименование дисциплины, раздела дисциплины	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Актёрское мастерство	40	4	36	Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, спектакль, творческая работа театрализованно-игровое представление

2.	Кукловождение	46	6	40	Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, спектакль, творческая работа, театрализованно- игровое представление
3.	Сценическая речь	30	4	26	Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, спектакль, театрализованно- игровое представление
4.	Сценическое движение	26	4	22	творческая работа, Этюд, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, спектакль, театрализованно- игровое представление
5.	Работа над этюдами	44	-	44	творческая работа, концертный номер, итоговое занятие, конкурс, спектакль театрализованно- игровое представление
6.	Сценическая деятельность	30	-	30	концертный номер, итоговое занятие, конкурс, спектакль, фестиваль театрализованно- игровое представление
7.	Бутафорское дело	72	12	60	творческая работа, выставка
	Всего:	288	30	258	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Актерское мастерство.

Теория:

основные средства выразительности театрального искусства; театральная терминология; принципы построения этюда;

Практика:

выполнение элементов актерского тренинга; участие в репетиционной работе; логика поведения в этюдах, целесообразность действий; координирование в сценическом пространстве; художественный образ в сценической работе или в творческом номере; анализ произведений театрального искусства; основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере; умение работать над ролью под руководством преподавателя; сочинение этюдов на заданную тему; навыки по использованию театрального реквизита.

Раздел 2. Кукловождение.

Теория:

Понятия «уровень», «вертикаль», «посыл», «отказ», «пружинка».

Практика:

упражнения, игры, этюды, постановка концертных номеров, работа со сложными перчаточными куклами, планшетными, теневыми куклами и масками.

Раздел 3. Сценическая речь.

Теория:

понятия о повествовательном и драматической тексте, разработка голосовых особенностей маски.

Практика:

упражнения, игры, этюды, с придуманным героем-маской, работа с отрывками из стихотворных произведений

Раздел 4. Сценическое движение.

Теория:

понятия пластический этюд, техника сценического падения, сценических переносок.

Практика:

совершенствование выразительности рук, пластика рук как выразительное средство, прыжки бытового типа, сценические падения, сценические переноски, приемы сценической борьбы, этюдные упражнения с маской.

Раздел 5. Работа над этюдами

Теория:

Анализ пьесы (тема, идея, сверхзадача, исходное событие, центральное событие, главное событие, итоговое событие, конфликт, жанр, акт, эпизод, картина). Спектакль. Особенности взаимодействия актёра-кукольника с зрительным залом.

Практика:

Чтение, анализ пьесы. Постановочная работа. Сочинение и исполнение этюдов. Постановка спектакля.

Раздел 6. Сценическая деятельность

Практика:

Многokратные показы спектаклей и концертных программ. Разбор выступлений, итоговые обсуждения.

Раздел 7. Бутафорское дело.

Теория:

техника изготовления куклы-марионетки, костюм, как элемент театрального образа, различные принципы декорирования задника и кулис. Первичные навыки изготовления театрального костюма. Современные технологии, используемые в театральных мастерских.

Практика:

учимся вырезать и клеить из поролона простейшие геометрические тела (цилиндр, пирамида, эллипс). Приемы работы с тканью, изготовление простейших декораций и реквизита из папье маше. Изготовление простейшего костюма для спектакля.

Планируемые результаты. 4-й год обучения (вторая ступень).

Личностные:

- сформирован интерес к разным видам искусства;
- сформирована потребность в саморазвитии;
- обучающиеся владеют культурой коммуникативного поведения во взаимодействии с участниками репетиционно-постановочной работы и зрителями;
- обучающиеся обладают чувством ответственности и взаимовыручки по отношению к другим участникам коллектива, процессу подготовки и представления спектакля.

Предметные:

- обучающиеся знают основные законы сценического движения;
- обучающиеся обладают знанием и практическим умением по изготовлению разных систем кукол, предметов бутафории, реквизита и элементов декорации;
- обучающиеся имеют представление о современных технологиях, используемых в театральных мастерских;
- знают особенности освещения в театре кукол, конструктивные требования к театральной ширме, правила ухода за театральным костюмом;
- знают алгоритм работы над актёрским монологом.

Метапредметные

- обучающиеся обладают навыками художественной импровизации с опорой на композиционное мышление;
- обучающиеся умеют применять правила и приемы сценического движения в работе над спектаклем;
- у обучающихся развито критическое мышление и стремление к самоанализу;
- обучающиеся способны четко, аргументировано и последовательно выразить свои мысли, анализировать свои чувства.

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Год обучения	Дата начала обучения	Дата окончания обучения	Кол-во недель (кол-во дней)	Кол-во часов	Режим занятий
1 год обучения	15.09.2023	31.05.2024	34 недели	224	2 раза в неделю по 2 часа театральное мастерство 2 ч 1 раз в неделю бутафорское дело
2 год обучения	01.09.2024	31.05.2025	36 недель	216	2 раза в неделю по 2 часа 2 ч 1 раз в неделю бутафорское дело
3 год обучения	01.09.2025	31.05.2026	36 недель	252	3 раза в неделю по 2 часа 1 ч 1 раз в неделю бутафорское дело
4 год обучения	01.09.2026	31.05.2027	36 недель	288	3 раза в неделю по 2 часа 2 ч 1 раз в неделю бутафорское дело

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения заявленных результатов освоения образовательной программы.

Материально-техническое обеспечение по театральному мастерству:

Техническое обеспечение – программное обеспечение:

- компьютер с установленным программным обеспечением и выходом в сеть интернет;
 - помещение для занятий – зал кукольного театра на 150 мест.
- Сценическое пространство: сцена, яма, закулисье.
- Театральные декорации (ширмы, кубы, одежда сцены), костюмы, куклы разных систем управления, бутафория, реквизит.
 - Звуковое и световое оборудование: динамики, звуковой и световой пульта, световые приборы, дым-машина, ультрафиолетовые лампы, фонарики.
- Тексты, сценарии постановок.

Материально-техническое обеспечение по бутафорскому делу:

№	Наименование	Кол-во
1.	Карандаши простые	15 ш.
2.	Карандаши цветные	15 к.
3.	Кисти беличьи № 3	15 ш.
4.	Кисти беличьи № 4	15 ш.
5.	Кисти беличьи № 5	15 ш.
6.	Мелки восковые	8 уп.
7.	Пастель	4 уп.
8.	Краски акварельные	15 к.
9.	Краски гуашевые, акриловые	15 к.
10.	Резинки стирательные	15 к.
11.	Бумага цветная, картон	10 уп.
12.	Бумага акварельная	4 уп.
13.	Ножницы	15 ш.
14.	Фломастеры	15 уп.
15.	Клей-карандаш	15 ш.
16.	Баночки для воды	15 ш.
17.	Ватман	20 л.
18.	Книги, репродукции, журналы	30 ш.
19.	Пистолет-карандаш	
20.	Пластиковые стержни	
21.	Клей ПВА	
22.	Ткань (флис, ситец)	
23.	Деревянные палочки разных размеров	

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Документы, регулирующие нормативно-правовые взаимоотношения в дополнительном образовании

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха, и оздоровления детей и молодежи».

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 г. N 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5. Устав МОУ «Петровский Дворец», утвержден постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 24.12.2018 № 3837
6. Локальные акты МОУ «Петровский Дворец».

Учебная литература

Раздел «Театральное мастерство»

1. Алферова, Л.Д. Нормативное сценическое произношение в условиях диалектного произношения: учебное пособие. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2005. -136 с.
2. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. – Планета музыки.: 2023. – 243 с.
3. Белинский, В. Г. О театре и драматургии. 1840—1848 годы / В. Г. Белинский. — М.: Юрайт, 2024. — 367 с.
4. Белоценко, С.Н. Работа над голосом и речью детей и подростков в самодеятельных театральных коллективах. – СПб.: ЛОККиИ, 2006 – 33 с.
5. Богданов, И.А. О режиссуре оригинальных жанров эстрады. - СПб.: СПбГАТИ, 2013. -108 с.
6. Быков, М. От абстракции к человеку/М.Быков// Классное руководство и воспитание школьников. – 2008. - №18 С.12 – 13
7. В профессиональной школе кукольника: Вып. V -СПб.: РГИСИ, 2021.-308 с.
8. В профессиональной школе кукольника: Вып. IV/ Сост. Н.П.Наумов. СПб.: СПбГАТИ, 2009. -280 с.
9. Гегелло, Н. Ширма понимается выше. -М.: Молодая гвардия, 1962. – 238 с.
15. Каргина, З.А. Некоторые подходы к выявлению и оценке результативности образовательной деятельности детского объединения дополнительного образования / З.А. Каргина // Внешкольник. – 2006. - №11. – С. 9-12.
16. Кидин, С. Ю. Театр-студия в современной школе. - Волгоград: Учитель, 2009. – 153 с.
17. Кипнис, М. Драматерапия. Театр как инструмент решения конфликтов и способ самовыражения. – М.: Ось, 2002. -192 с.
18. Кириллова, Е.И., Латышева, Н.А. Сценическая речь в театре кукол. –СПб.: Изво СПбГАТИ, 2014. – 160 с.
19. Кох, И. Основы сценического движения. – СПб.:Планета музыки, 2021. - 512 с.
20. Поюровский, Б. Рассказы о том, как становятся кукольниками. М.: Искусство, 1971.
28. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол. –М.: Искусство, 1983. – 270с.
Сочиняем пьесу: коллективная монография -С.Пб.: СПбГАТИ, 2014. - 255 с.
29. Театр, где играют дети: учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов/ А.Б.Никитина. -М.: Владос, 2001. – 288 с.
32. Теория и практика сценической школы: учебное пособие. - М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006. – 64 с.
34. Хочу на сцену! – Донецк: Сталкер, 1997. - 448 с.

Раздел «Бутафорское дело»

1. Коньшева Н. М. Чудесная мастерская: Методические рекомендации к учебнику технологии. 2 класс. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2004. - 152с.

2. Стрелкина В.Л. Нетрадиционная техника изобразительной деятельности в школе - 2007.
3. Стрелкина И.М. Театр на столе -М.:2009.
4. Учись рисовать и лепить, М.: Просвещение, Учебник 1998.
5. Флористика. Учебное пособие сост. Матюхина Ю.А. -Кнорус.: 2020. -240с.
6. Ячменёва В. В. Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с детьми 7-14 лет, -М.: Владос, 2003г. 184 с.

Интернет-источники

по актерскому мастерству

Греф А. Экран и Сцена Панч Дэна Бишопа: [Электронный ресурс] / А. Греф. – Режим доступа: http://www.booth.ru/petrushka/punchman_bishop.shtml

Греф А. Техника театра кукол: [Электронный ресурс] / А. Греф. – Режим доступа: http://www.booth.ru/teor_teatr_kuk/tehn_teatrkuk/tehn_teatrkuk.shtml

Греф А. Любительский театр. Особенности режиссерской работы: [Электронный ресурс] / А. Греф. – Режим доступа: http://www.booth.ru/teor_teatr_kuk/lubytely_ag.shtml

Греф А. Вертеп и Петрушка Современное состояние традиции: [Электронный ресурс] / А. Греф. – Режим доступа: http://www.booth.ru/teor_teatr_kuk/tradyc_vp_ag.shtml

Греф А. Голос куклы в традиционном театре кукол: [Электронный ресурс] / А. Греф. – Режим доступа: http://www.booth.ru/petrushka/voice_pup.shtml

Греф А. Особенности критической оценки в театре кукол. Письмо другу: [Электронный ресурс] / А. Греф. – Режим доступа: http://www.booth.ru/teor_teatr_kuk/criteriyi_ag.shtml

Голдовский Б. Истории драматургии театра кукол: [Электронный ресурс] / Б. Голдовский. – Режим доступа: <https://www.litres.ru/book/boris-goldovskiy/istorii-dramaturgii-teatra-kukol-6982111/chitat-onlayn/>

Голдовский Б. Российский театр кукол: [Электронный ресурс] / Б. Голдовский. – Режим доступа:

https://vk.com/doc55632475_278421799?hash=nHSaU0Tde8Oe0EvkJY1x3aBYSwezNx1IZsXZ4Lx7zfP&dl=i10beRkex5yF0R7Bm8zgfD0EaKozga4NXoivK1NQvXg

Голдовский Б. Режиссёрское искусство театра кукол: [Электронный ресурс] / Б. Голдовский. – Режим доступа:

https://vk.com/doc55632475_278421800?hash=kl4qGx2RrkMdOPFO1vDby7mnGziD7Q628oFW0swWSL&dl=sNweAKRPEjPyoAZIMWs0t5MUEIOyxqOxEZIPnUXsO4X

Деммени Е. Школьный театр кукол: [Электронный ресурс] / Е. Деммени – Л.: Детгиз, 1960. Режим доступа: <https://rifmovnik.ru/lib/3/book.htm>

Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера: [Электронный ресурс] / Б.Е. Захава – М.: Просвещение, 1973. Режим доступа:

http://teatrsemya.ru/lib/mast_akt/akt_masterstvo/zakhava_b-masterstvo_aktera_i_rezhissera.pdf

Князьков А. Размышления у служебного подъезда: [Электронный ресурс] / А. Князьков. Режим доступа: https://kuklovod.blogspot.com/2017/05/blog-post_10.html

Лифшиц В.А. Лирика: [Электронный ресурс] / В.А. Лифшиц. Режим доступа: <https://www.rulit.me/author/lifshic-vladimir-aleksandrovich>

Мочалов Ю. Композиция сценического пространства: [Электронный ресурс] / Ю. Мочалов. Режим доступа:

https://royallib.com/book/mochalov_yuriy/kompozitsiya_stsenicheskogo_prostranstva.html

Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки: [Электронный ресурс] / В.Я. Пропп. Режим доступа:

https://vk.com/doc55632475_278428047?hash=JDcxk8zFREyyztJgnVWi011RvXg4hCtZqpFD7ocETgP&dl=rEJdQiGsKkqCqS0g3KiYQ0FT1t6b8A2cDBqjA43lnio

Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве: [Электронный ресурс] / К.С. Станиславский – М.: 1954-1961. Режим доступа: <https://www.litres.ru/book/konstantin-sergeevich-stanislavskiy/moya-zhizn-v-iskusstve-6686901/chitat-onlayn/>

Станиславский К.С. Работа актера над собой. Работа в творческом процессе переживания: [Электронный ресурс] / К.С. Станиславский – М.: Художественная литература, 1938. Режим доступа: <https://www.litres.ru/book/konstantin-sergeevich-stanislavskiy/rabota-aktera-nad-soboy-6300082/chitat-onlayn/>

Теория и практика сценической речи. Коллективная монография: [Электронный ресурс] / Отв. ред. В.Н. Галендеев - СПб.: СПбГАТИ, 2005. Режим доступа: <https://upload2.schoolrm.ru/iblock/622/6220a25c47b3bb40b56f83857cc6cedc/52f12a2e54d98254cd5b09a98748ea71.pdf>

Никитина А. Оценки и награды. О критериях оценки детского творчества: [Электронный ресурс] / А. Никитина // Класное руководство и воспитание школьников. – 2008. – №18. Режим доступа: <https://ruk.1sept.ru/article.php?ID=200801809>

Образцов С. Моя профессия: [Электронный ресурс] / С. Образцов – М.: Искусство, 1981. Режим доступа: <https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/305727-sergey-obraztsov-moya-professiya.html>

Никитина А. Театр, где играют дети, и традиции старинного театра: [Электронный ресурс] / А. Никитина. Режим доступа: <https://xn--80aaaaaraffd1byaf2aulm7ac7rnc.xn--p1ai/page6398509.html>

Смирнова М.В. Скороговорки в речевом тренинге. Учебное пособие: [Электронный ресурс] / М.В. Смирнова – СПб. Режим доступа: https://royallib.com/book/smirnova_m/skorogovorki_v_rechevom_treninge.html

Сыромятникова И. Искусство грима и макияжа: [Электронный ресурс] / И. Сыромятникова. Режим доступа: https://vk.com/doc337320335_470355861?hash=HTDjL2xOuo0eE1ODtzWdeLe2iZZygaxUMfOvosa1tCs&dl=kplLRIM0gbxWNwXyZMa8oJLXDDeGYezshWH4G8PYBF0

по бутафорскому делу

Комарова Т.С. Учитесь рисовать и лепить: [Электронный ресурс] / Т.С. Комарова, Е.В. Лебедева., Н.Б. Халезова., Т.Г. Казакова – Москва: Просвещение, 1967. Режим доступа: <http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000075/index.shtml>

Цыганкова С. С. Мастер-класс «Использование нетрадиционных техник рисования на занятиях по изобразительной деятельности с детьми младшего школьного возраста»: [Электронный ресурс] / С.С. Цыганкова Режим доступа: https://asgoddt.ucoz.net/kopilka/master-klass_ispolzovanie_netradicionnykh_tekhnik_.pdf

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Форма представления и демонстрации результатов – концертный номер, этюд, итоговое занятие, конкурс, фестиваль, спектакль, учебный спектакль, концертная программа, выставка.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: образовательные результаты обучающихся отражены в таблице успеваемости.

Таблица успеваемости обучающегося:

ФИО обучающегося	Посещаемость	Актерское мастерство	Сценическая речь	Сценическое движение	Кукловождение	Бутафорское дело
Обучающийся						

Оценивание производится по 3-х бальной шкале:

1 балл - опорный, репродуктивный, мотивированный на обучение (занимаются с интересом; нуждаются в помощи педагога)

2 балла – средний, (активная познавательная деятельность, проявляют творческую инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация к росту, самостоятельность при выполнении заданий).

3 балла - высокий, (характерна творчески преобразующая деятельность детей, самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень мотивации).

Результативность программы определяется:

- по уровню творческого взаимодействия с партнёрами;
- по уровню кукловождения различных типов кукол;
- по уровню владения практическими навыками и технологиями;
- по качеству выполнения творческих работ;
- по уровню творческой активности;
- по посещаемости.

Программа «Театр кукол - лаборатория детского творчества» предполагает промежуточную аттестацию, с целью выявления успешности освоения обучающимся программы за учебный год.

Методы (способы) аттестации: педагогическое наблюдение, беседа с ребенком и родителями, презентация итогов творческой деятельности, анкетирование, тестирование, опрос, рецензия на спектакль, совместный просмотр и обсуждение спектаклей, выставок. По итогам обучения обучающийся получает сертификат. За особые успехи обучающийся может быть выдвинут на присвоение звания «Творянин года».

При зачислении обучающегося (в случае наличия свободных мест) в группу второго, и более года обучения, он может быть зачислен в группу, соответствующую уровню его подготовки по итогам входной диагностики.

Входная диагностика необходима для творческого знакомства. Диагностика показывает педагогу, на что обучающемуся предстоит обратить особое внимание. Диагностика дает понять общий уровень владения словом, уровень пластической свободы, беседа позволяет обозначить круг интересов и тем, которые волнуют новых участников студии, что позволяет начать задумываться над материалом для постановки. Общение с куклой демонстрирует интерес ребёнка именно к миру театра кукол.

Текущая диагностика отражает уровень освоения учебной группой определенной пройденной темы или раздела. Главная ее цель: проследить насколько эффективны формы и методы подачи материала, что демонстрирует уровень освоения группой темы. Текущая диагностика представляет собой концертную программу с демонстрацией упражнений,

этюдов и концертных номеров обучающимися всех «ступеней» обучения для участников коллектива и родителей. Проводится два раза в год (в конце октября, в декабре).

Итоговая диагностика показывает уровень освоения определенного этапа программы, проводится один раз в год (с марта по май). Подход к итоговой диагностике — комплексный и опирается не на мгновенный результат, а на процесс. Хорошую возможность проследить динамику по всем направлениям дает публичное выступление перед зрителями. Итоговая диагностика показывает, насколько изменился уровень того или иного обучающегося, позволяет проследить за общим уровнем группы. Диагностическая таблица показывает уровень роста творческой способности, сводный показатель уровня развития способности группы, динамику роста по разнице показателей за учебный год.

Результаты итоговой диагностики отражают высокий, средний, опорный уровень освоения программы (отражены в таблице).

	Опорный уровень	Средний	Высокий
1 ступень 1 год	<p>Посещаемость, включенность: Частые пропуски занятий (50-60% посещений), заинтересованность. Знание правил техники безопасности при работе на сцене.</p> <p>Актерское мастерство: знание понятий: игра, партнёр, общение, диалог, действие, умение произносить текст от лица персонажа. Знание и умение громко произносить 5-6 скороговорок.</p> <p>Сценическая речь: знание нескольких артикуляционных упражнений; интонирование при чтении стихотворения; умение произносить одну и ту же фразу с разными интонациями; умение подобрать рифму к заданному слову.</p>	<p>Посещаемость, включенность: Пропуски занятий (70-80% посещений), заинтересованность, активность; Бережное отношение к предметам декорации, костюмам, бутафории.</p> <p>Актерское мастерство: знание правил развивающих и театральных игр; готовность действовать с партнёрами согласованно; активное участие в совместной работе группы; выполнение упражнений на внимание; участие в этюдах по сказкам и фантазийным сюжетам.</p> <p>Сценическая речь: знание и умение громко произносить 8-10 скороговорок; знание 2-3 упражнений на дыхание; расставление логических ударений в стихотворении; умение менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; умение произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие; умение строить диалог с партнером на заданную тему.</p>	<p>Посещаемость, включенность: Регулярное посещение занятий (90%), трудолюбие.</p> <p>Актерское мастерство: управление своим вниманием; запоминание заданных мизансцен; умение строить простейший диалог; сочинение этюдов по сказкам и на основе жизненного опыта; выполнение на сцене свободно и естественно простейших физических действий.</p> <p>Сценическая речь: умение четко произносить скороговорки, чистоговорки, стихи, диалоги заданный текст в разных позах; умение координировать речь и движения; умение расставить логические ударения в стихотворении; умение сочинить рассказ от имени героя.</p> <p>Сценическое движение: умение контролировать мышечное напряжение; умение находить оправдание заданной позе; умение связывать между собою словесные и физические действия.</p>

	<p>Сценическое движение: выполнение упражнений по пластическому выражению образа; создание образов живых существ с помощью жеста и мимики; выполнение упражнений: дыхательных, общеразвивающих, ритмических, на совершенствование осанки, походки и координации движений с речью.</p> <p>Кукловождение: выполнение разминки для рук; работа с плоскостной куклой на стержне.</p> <p>Бутафорское дело: изготовление плоскостной куклы на стержне; работа в техниках: папье-маше, коллаж, аппликация. Изготовление работы производится с нарушением отдельных требований; низкий темп учебной деятельности, ее исполнительский характер; частичное усвоение теоретического и</p>	<p>Сценическое движение: умение ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке; бесшумное передвижение на оборудованной декорациями площадке; выполнение ритмических упражнений; умение произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; выполнение упражнений на координацию; связь между собой словесных и физических действий.</p> <p>Кукловождение: знание правил ведения куклы; умение держать уровень плоскостной куклы на стержне.</p> <p>Бутафорское дело: изготовление бутафории в технике папье-маше; работы выполнены с незначительными отклонениями; средний темп учебной деятельности, усвоение теоретического и практического материала по данной теме или разделу с частичной помощью педагога, активность на занятиях. выполнение практической деятельности в стандартных ситуациях самостоятельно (продуктивный уровень); допускает незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места.</p>	<p>Кукловождение: уверенное вождение плоскостной куклы на стержне; произношение речи персонажей и управление куклой.</p> <p>Бутафорское дело: изготовление маски; участие работы в выставке; умеет планировать, осуществлять самоконтроль в организации технологического процесса по изготовлению изделия и адекватное оценивание результата собственной деятельности; способность рационально организовать рабочее место; владение навыками ручного труда в рамках программы; высокий темп учебной деятельности; устойчивый интерес, усвоение теоретического и практического материала по разделам программы. самостоятельное и творческое выполнение работы.</p> <p>Актерская грамота: Знание основных терминов театрального искусства (портал, падуга, задник, бутафория, мизансцена, пьеса, конфликт, действие, декорация, режиссер, авансцена, ширма, гребёнка, световое оформление, музыкально-шумовое оформление,</p>
--	---	---	---

	<p>практического материала, неустойчивый интерес.</p> <p>Актерская грамота: знание правил поведения в театре; знание основ поведения в театральном коллективе; знание театральных профессий: актер, художник, режиссёр, гримёр, осветитель.</p>	<p>Актерская грамота: знание законов сцены; знание видов театральных кукол; владение терминологией: перчаточная кукла, сцена, кулисы, занавес, ширма, спектакль, этюд, «композиция», натюрморт, маска.</p>	<p>инсценировка); навыки анализа образа героев и сюжета литературного произведения, лежащего в основе спектакля.</p>
<p>1 ступень 2 год</p>	<p>Посещаемость, включенность: Частые пропуски занятий (50-60% посещений), заинтересованность. Знание правил техники безопасности при работе на сцене; недостаточная работа над собой, на занятиях рассеян, часто отвлекается.</p> <p>Актерское мастерство: Готовность действовать с партнёрами согласованно. Умение работать с воображаемыми предметами; участие в тематических этюдах на развитие фантазии, творческого внимания и т.д. Собранность и рабочее состояние. Развито</p>	<p>Посещаемость, включенность: Пропуски занятий (70-80% посещений), заинтересованность, активность; Бережное отношение к предметам декорации, костюмам, бутафории. Знание и соблюдение основ техники безопасности при работе на сцене; Видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере.</p> <p>Актерское мастерство: Умение взаимодействовать с партнером в игре, упражнении, этюде. Умение строить диалог, сочинять этюды по сказкам, запоминать заданные мизансцены. Знание принципов построения этюда; участие в этюдах на основе жизненного опыта.</p> <p>Кукловождение:</p>	<p>Посещаемость, включенность: Регулярное посещение занятий (90%), трудолюбие и стремление к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях, работа над собой.</p> <p>Актерское мастерство: Умение активно взаимодействовать с партнёром в игре, упражнении, этюде; умение работать в заданном материале. Умение управлять своим вниманием, контролировать эмоциональное состояние. Знание об общих этапах подготовки спектакля. Умение вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность действий.</p> <p>Кукловождение: Понимание принципа строя движений перчаточной, теневой и марионеточных кукол; обладание чувством ракурса куклы.</p>

	<p>зрительное восприятие и другие сенсорные навыки.</p> <p>Кукловождение: Умение координировать движения кукол.</p> <p>Умение выполнять упражнения, игры, этюды для освоения техники вождения простых перчаточной, теневой и марионеточной кукол.</p> <p>Умение работать с куклой интуитивно.</p> <p>Умение производить несложные действия данными системами кукол.</p> <p>Сценическая речь: Умение выполнять дикционную разминку, дыхательную гимнастику.</p> <p>Участие в работе с тренировочным текстом, дикционном тренинге.</p> <p>Выполнение упражнения на «переключение» дыхания, совершенствование природного тембра; дикционную четкость; голосовую гибкость, навыки раскрытия содержания литературного текста.</p>	<p>Знание правил вождения перчаточной, теневой и марионеточных кукол.</p> <p>Наличие навыка управления ими.</p> <p>Развитие способности правильно определять позу куклы.</p> <p>Сценическая речь: Наличие дикционной четкости, силы звука; выразительности и пластичности, действенности.</p> <p>Владение комплексом артикуляционной гимнастики..</p> <p>Умение выполнять упражнения развивающие связную образную речь, на сочинение небольших рассказов и сказок, подбор рифм, стихи в движении.</p> <p>Умение четко произносить скороговорки.</p> <p>Знание 5-6 упражнений на дыхание.</p> <p>Сценическое движение: Умение выполнять упражнения по контролю мышечного напряжения, демонстрация хорошей физической подготовки, чувства ритма, отзывчивости.</p> <p>Бутафорское дело: Владение понятием: композиция; знание конструктивных требований к театральной ширме.</p> <p>Умение изготовить перчаточную куклу, теневую куклу.</p> <p>Выполнение работы с незначительными отклонениями. Наличие среднего темпа</p>	<p>Владение основными приемами вождения перчаточной, теневой и марионеточной кукол.</p> <p>Сценическая речь: Уверенная, четкая и грамотная речь Знание видов дыхания.</p> <p>Умение выполнять упражнения для развития речевого аппарата, работать со скороговорками, стихами, небольшими рассказами.</p> <p>Сценическое движение: Умение контролировать мышечное напряжение, выполнять сложные упражнения на координацию движения.</p> <p>Бутафорское дело: Знание основ постановки и основ освещения в театре кукол.</p> <p>Умение создать простую марионетку.</p> <p>Умение планировать, осуществлять самоконтроль в организации технологического процесса по изготовлению изделия и адекватно оценивать результат собственной деятельности. Владение навыками ручного труда. Высокий темп учебной деятельности, устойчивый интерес, усвоение теоретического и практического материала</p>
--	--	--	---

	<p>Сценическое движение: Развит навык физического самочувствия; умение выполнять упражнения на координацию движения; присутствует множество зажимов, слабо развито чувство ритма, боязнь пластического выражения состояния.</p> <p>Бутафорское дело: Понимание профессии театральный художник, виды красок, различные изобразительные материалы. Изготовление работы производится с нарушением отдельных требований; Низкий темп учебной деятельности, ее исполнительский характер, частичное усвоение теоретического и практического материала, неустойчивый интерес. Осуществление деятельности с помощью педагога, с опорой на описание действия или подсказку</p>	<p>учебной деятельности, усвоения теоретического и практического материала по данной теме или разделу с частичной помощью педагога, активность на занятиях. Выполнение практической деятельности в стандартных ситуациях самостоятельно (продуктивный уровень). Допускаются незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места.</p> <p>Актерская грамота: Знание понятий «предлагаемые обстоятельства», «круги внимания».</p>	<p>по разделам программы. Способность рационально организовать рабочее место, самостоятельно и творчески выполняет работу.</p> <p>Актерская грамота: Знание понятий: психологический зажим, сценическая этика, мышечный зажим. Завершенность (целостность) происходящего на площадке.</p>
--	--	---	--

	<p>(репродуктивный уровень). Имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; отдельные приемы выполняются неправильно.</p> <p>Актерская грамота: Знание понятий: Действие. Воображаемый предмет. Упражнение. Этюд. Координация. Внимание.</p>		
--	--	--	--

<p>2 ступень 3-й год обучени я</p>	<p>Посещаемость, включенность: Частые пропуски занятия (50-60% посещений), заинтересованность. Знание правил техники безопасности при работе на сцене; Неготовность заниматься самостоятельно. Актерское мастерство: Умение выполнять элементы актерского тренинга; управление своим вниманием, запоминание заданных мизансцен. Кукловождение: Правильное управление планшетной куклой. Сценическая речь: Владение комплексом артикуляционной гимнастики, Умение четко произносить скороговорки; Умение строить простейший диалог, умение сочинять этюды. Сценическое движение:</p>	<p>Посещаемость, включенность: Редкие пропуски занятий (70-80% посещений), заинтересованность, активность; Бережное отношение к предметам декорации, костюмам, бутафории; Знание и соблюдение основ техники безопасности при работе на сцене; Видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере. Актерское мастерство: Есть навык актерской игры за ширмой и перед ширмой. Кукловождение: Навык управления планшетными куклами. Знание понятий «уровень», «вертикаль», «посыл», «отказ», «пружинка». Умение взаимодействовать с партнёром во время управления куклой, во время упражнений, этюдов; в работе над спектаклем умение работать в заданном материале. Сценическая речь: Умение работать с тренировочным текстом; подбирать рифмы. Понятие о повествовательном и драматической тексте, разработка голосовых особенностей маски. развитие дикционной четкости; силы звука;</p>	<p>Посещаемость, включенность: Регулярное посещение занятий (90%), стремление и трудоспособность, направленные к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях, работа над собой. Актерское мастерство: Умение разрабатывать и воплощать замысел в этюдах на заданную тему, взаимодействовать с партнёром; Умение выполнять практические задания на соблюдение правил орфоэпии; раскрыть содержание литературного текста; работать в ансамбле; анализировать пьесу, спектакль; взаимодействовать со зрительным залом, игровой площадкой. Кукловождение: Владение основными приемами ведения планшетной куклы, умение работать с маской. Сценическая речь: Умение работать с поэтическим текстом; анализировать текст роли и литературные тексты. Способность говорить действенно, выразительно, способность создавать речевой портрет сценического образа. Сценическое движение: владение техникой сценического падения, сценических переносок. Совершенствование выразительности рук, пластика рук как выразительное средство,</p>
---	--	--	---

	<p>Умение выполнять упражнения по контролю мышечного напряжения, выполнение упражнений на совершенствование выразительности рук, ритма</p> <p>Бутафорское дело: Изготовление работы производится с нарушением отдельных требований; Низкий темп учебной деятельности, ее исполнительский характер, частичное усвоение теоретического и практического материала, неустойчивый интерес.</p> <p>Осуществление деятельности с помощью педагога, с опорой на описание действия или подсказку (репродуктивный уровень). Имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; отдельные приемы выполняются неправильно.</p> <p>Актёрская грамота: знание основных жанров театрального искусства.</p>	<p>выразительности, пластичности, действенности.</p> <p>Сценическое движение: Владение средствами пластической выразительности; понятия пластический этюд, навыки участия в репетиционной работе.</p> <p>Бутафорское дело: Создание эскиза театральной декорации, знание основных законов сценографии Работы выполняются с незначительными отклонениями. Средний темп учебной деятельности, усвоение теоретического и практического материала по данной теме или разделу с частичной помощью педагога, активность на занятиях. Выполнение практической деятельности в стандартных ситуациях самостоятельно (продуктивный уровень). Допускаются незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места.</p> <p>Актёрская грамота: Знание понятий «предлагаемые обстоятельства», «круги внимания».</p>	<p>этюдные упражнения с маской.</p> <p>Бутафорское дело: Знание и умение изготовить планшетную куклу, придумать и сделать макет декорации; Умение планировать, осуществлять самоконтроль в организации технологического процесса по изготовлению изделия и адекватно оценивать результат собственной деятельности. Навык ручного труда в рамках программы. Высокий темп учебной деятельности, устойчивый интерес, усвоение теоретического и практического материала по разделам программы. Способность рационально организовать рабочее место, самостоятельно и творчески выполнить работу.</p> <p>Актёрская грамота: Знание понятий «предлагаемые обстоятельства», «круги внимания».</p>
--	--	--	---

<p>2-ая ступень 4-й год обучения</p>	<p>Посещаемость, включенность: Частые пропуски занятий (50-60% посещений), заинтересованность. Знание правил техники безопасности при работе на сцене; недостаточная работа над собой, на занятиях рассеян, часто отвлекается. Актерское мастерство: управление своим вниманием, запоминание заданных мизансцен. умение выступать перед публикой, зрителями. Сценическая речь: выполнение практических заданий на соблюдение правил орфоэпии, расстановку ударений в словах; владение комплексом артикуляционной гимнастики; умение четко произносить скороговорки, строить простейший диалог, сочинять этюды. Сценическое движение: Умение выполнять упражнения по</p>	<p>Посещаемость, включенность: Пропуски занятий (70-80% посещений), заинтересованность, активность; Бережное отношение к предметам декорации, костюмам, бутафории. Знание и соблюдение основ техники безопасности при работе на сцене; Видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере. Актерское мастерство: Умение сочинять небольшие рассказы и сказки, умение взаимодействовать с партнёром во время этюда и управления куклой; в работе над спектаклем умение работать в группе, в коллективе в заданном материале. Сценическая речь: умение самостоятельно провести речевую разминку; умение ярко, эмоционально, выразительно исполнить литературные произведения; умение работать с поэтическим текстом; умение говорить действенно, выразительно, способность создавать речевой портрет; умение раскрыть содержание литературного текста; работать в ансамбле; развитие дикционной четкости; силы звука; выразительности и пластичности, действенности.</p>	<p>Посещаемость, включенность: Регулярное посещение занятий (90%), трудолюбие и стремление к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях, работа над собой. Актерское мастерство: Умение разрабатывать и воплощать замысел в этюдах на заданную тему; умение взаимодействовать со зрительным залом, игровой площадкой; возможность легко импровизировать в заданном материале; умение анализировать пьесу, спектакль; умение анализировать текст роли и литературные тексты. Сценическая речь: умение произносить звук на опоре; добивается мышечной свободы при произнесении согласных звуков; умение выполнять дыхательные и речевые упражнения, осложненные физической нагрузкой; умеет применять полученные знания по - современному литературному произношению в бытовой речи и в условиях сценической практики: самостоятельно подбирать определенную речевую характерность и речевой темп-ритм для исполнения на сцене. Сценическое движение: способность создавать яркий пластический сценический образ;</p>
--	---	---	---

	<p>контролю мышечного напряжения.</p> <p>Кукловождение: управление сложной планшетной куклой, активное участие в этюдах.</p> <p>Бутафорское дело: знание различных принципов декорирования задника и кулис; первичные навыки изготовления театрального костюма; умение вырезать и клеить из поролона простейшие геометрические тела (цилиндр, пирамида, эллипс); изготовление работы производится с нарушением отдельных требований; низкий темп учебной деятельности, ее исполнительский характер, частичное усвоение теоретического и практического материала, неустойчивый интерес. осуществление деятельности с помощью педагога, с опорой на описание действия или подсказку (репродуктивный уровень);</p>	<p>Сценическое движение: Умение свободно и уверенно двигается; обладание чувством ритма, пластичностью.</p> <p>Кукловождение: Выработан навык работы с разными системами кукол.</p> <p>Бутафорское дело: работы с тканью, изготовление простейших декораций и реквизита из папье-маше; работы выполняются с незначительными отклонениями; средний темп учебной деятельности, усвоение теоретического и практического материала с частичной помощью педагога, активность на занятиях; выполнение практической деятельности в стандартных ситуациях самостоятельно (продуктивный уровень); допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места.</p>	<p>умение импровизировать, демонстрируя хорошее чувство музыки и серьезное смысловое содержание.</p> <p>Кукловождение: владение основными приемами ведения кукол разных систем управления; умение работать с маской; умение создать сценический номер.</p> <p>Бутафорское дело: изготовление костюма для спектакля. Знание современных технологий, используемых в театральных мастерских. умение планировать, осуществлять самоконтроль в организации технологического процесса по изготовлению изделия и адекватно оценивать результат собственной деятельности; владение навыками ручного труда в рамках программы; высокий темп учебной деятельности, устойчивый интерес, усвоение теоретического и практического материала по разделам программы; способность рационально организовать рабочее место самостоятельно и творчески выполнить работу.</p>
--	---	---	---

	имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; отдельные приемы выполняются неправильно.		
--	---	--	--

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Формы организации занятий – групповые, открытые занятия, репетиции, спектакль, концерт, фестиваль. Основная форма занятия – учебное занятие. Дополнительные формы: экскурсия, выставка, практикум по исследовательской деятельности, посещение спектаклей, мастер-классы, творческие встречи.

Алгоритм учебного занятия:

I. Организационный момент

- приветствие, разминка по разделу.
- проверка присутствующих.

II. Основная часть

- объявление темы и задач занятия;
- знакомство с репетиционным материалом;
- репетиционная работа.

III. Подведение итогов занятия

- анализ работы каждого обучающегося;
- определение перспектив.

Для успешного освоения обучающимися содержания образовательной программы применяются современные образовательные технологии:

- ИКТ помогает объединить большое количество демонстрационного материала, проанализировать и структурировать полученную информацию.
- Технология критического мышления. Для актера и режиссера необходимы – свобода выбора, прогностические способности, способность к ответственности и осознанности в творческом процессе.
- Здоровьесберегающие технологии. Театральная деятельность предполагает физическую активность и смену направлений работы на занятии. Интеллектуальная работа чередуется с тренинговыми упражнениями, направленными на развитие навыков сценического движения: ритмики, выразительности, освоения пространства и т.д.
- Технология проектной деятельности. Метод проектов – одно из важных педагогических условий развития творческого потенциала в сфере театрального искусства. Преимуществом метода проектов является интеграция знаний из разных областей.
- Игровые технологии. Актерский тренинг строится по принципу игры. Игровые приемы дают возможность приблизиться к пониманию сложных процессов доступно, позволяет «проигрывать», экспериментировать, искать. На занятиях не только широко используется потенциал известных развивающих игр, но и приветствуется процесс создания собственных игровых технологий, которые находят применение в творческом процессе.
- Технология творческих мастерских. Элементы технологии используются в первую очередь для организации профориентационной деятельности. Обучающиеся получают возможность почувствовать себя в роли представителей различных театральных профессий и применить полученные знания в воплощении творческих работ.
- Технология интерактивного обучения. Сотворчество является одним из приоритетных ориентиров построения творческого процесса в коллективе. Его необходимость продиктована самой природой коллективной работы театрального коллектива. Театральная деятельность находится на стыке различных направлений в искусстве. Принцип интегрированного подхода проявляется в разнообразных направлениях деятельности коллектива: литературная работа, танец, музыка, актерское мастерство, изобразительная и декоративно-прикладная деятельность. А также находит отражение на этапах развития эмоционального интеллекта, общей эрудиции и развития художественного вкуса.

Деятельность педагога строится на следующих принципах:

1. Доступность занятий.

2. Внимательное отношение к личности обучающегося.
3. Предоставление возможности самовыражения, самореализации, инициативности.
4. Всестороннее развитие обучающегося с учетом его индивидуальных способностей.

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Воспитание творческой личности – сложный и ответственный процесс, дети имеют различные уровни психофизического развития, у каждого свои пределы и возможности. Кукольный театр – уникальное явление, на мой взгляд, главная его задача – культурно-просветительская: через погружение в профессию готовить зрителей, умеющих использовать практические навыки, полученные в театре. А навыки театр даёт очень ценные: работа в команде, ответственность за проделанную работу, умение договариваться, решать спорные вопросы, правильно ставить задачи, уметь выразить эмоции, уметь владеть ими в критической ситуации.

Принципы реализации данной программы:

- Постепенность и последовательность в усвоении определенной системы знаний;
- Личностно-ориентированный подход к каждому обучающемуся с целью раскрытия его способностей и творческих задатков;
- Сочетание и взаимосвязь образовательного и воспитательного процессов.

Актерское мастерство.

Актерское мастерство представляет собой набор тренингов на освобождение мышц, действие «если бы», предлагаемые обстоятельства, воображение, сценическое внимание, чувство правды, логику и последовательность, веру и сценическую наивность, эмоциональную память, общение, темпо-ритм, характерность, мизансцену, сверхзадачу и сквозное действие.

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого обучающегося. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость. Для быстрого включения обучающегося в творческий процесс подходит метод создания проблемных ситуаций - представление материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы. Это очень сближает коллектив, выявляет характер и личностные качества обучающихся.

Кукловождение.

Освоение навыков кукловождения – одно из самых сложных в обучении. Обучающимся предоставляется возможность изучить практически все основные системы кукол: перчаточную, тростевую и планшетную, марионеточную, теневую.

Овладение *физическими* действиями куклы, понимание строя ее движений основывается на следующих принципах:

1. Сложные физические действия должны быть разнообразны и в них найдены составляющие их последовательные движения.
2. Физические действия должны основываться на координации движений куклы подобно тому, как координируются движения человека.
3. Наряду с сильными и крупными жестами и движениями большую роль играют еле уловимые полудвижения, которые сообщают кукле особую выразительность и убедительность. Это может быть еле заметный поворот головки, еле уловимое подрагивание плечами при плаче и т. д.
4. Куклу надо держать на руке прямо. Наклоны корпуса вперед, назад, вправо и влево осуществляются сгибом в запястье руки кукловода. Соблюдение этого правила сообщает движениям куклы четкость и чистоту.

Движения куклы в связи *со словом* основываются на следующих принципах:

1. Говорящая кукла должна двигаться. Движения ее могут быть весьма различными. Подобно тому, как слово имеет свой смысл и интонацию, движения говорящей куклы имеют свои оттенки.

2. Движения говорящей куклы отражают либо непосредственно то, что она говорит, либо ту мысль, а, следовательно, и то отношение, которое кроется в произнесенном тексте.

3. Ритм речи и сила слова отражаются в ритме и силе движения.

4. Все поведение куклы — ее движения, жесты и слова — должно быть обращено к вполне определенному объекту—предмету или персонажу.

5. Закон – подумали – сделали. Или сделали – подумали. Хорошо ли я сделал или нет. Кукла живёт. Она оживает только в паузе. Никаких слитных движений постоянно не должно быть.

Сценическая речь.

Речь для актера-кукольника становится очень важным инструментом в его работе.

Каждое занятие по речи делится на этапы: разогревающий массаж, дыхание, артикуляция, масочный звук, посыл, логика речи, репертуар.

Подбираются педагогические методы, которые приемлемы для всех дисциплин театрального воспитания, а именно:

-Метод плотных нагрузок. Превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из другого упражнений, разбитых на комплексы, между которыми существует логическая связь.

-Метод ступенчатого повышения нагрузок. Предполагает постепенное увеличение нагрузок по мере освоения студийцем технологий голосоведения и сценической речи. Сначала дослушать задание, уяснить цель и способ выполнения, а лишь потом приступить к выполнению – обязательное условие тренинга.

-Метод игрового существования. В совместных занятиях всегда присутствует элемент игры, соревнования, конкуренции, заставляющие каждого выполнять задания в «полную силу», в стремлении стать лучшим, догнать и перегнать товарища, кроме того, пробуждается интерес, внутренняя эстетика, эмоциональность, снимаются телесные и психологические зажимы и комплексы. Только апеллируя к воображению ребенка, можно добиться положительных результатов.

Сценическое движение.

Основной задачей раздела «Сценическое движение» является достижение абсолютной мышечной свободы, легкости и уверенности в работе с собственным телом, смелое освоение физических навыков, снятие зажимов и избавление от неуверенности и страха.

Методы: плотных нагрузок, ступенчатого повышения нагрузок, взаимобучения.

Метод «плотных нагрузок» состоит в том, чтобы построить занятие без пауз, упражнения подбираются комплексами и между каждым из них существует логическая связь, что позволяет выстроить курс логично и последовательно, избежать лишних страхов перед выполнением упражнений, кроме того этот метод позволяет приучить воспитанников к интенсивной работе в течение заданного времени, т.е. к тем условиям, в которых им придется работать в постановке.

Метод «ступенчатого повышения нагрузок» позволяет постепенно и неуклонно повышать нагрузки, повысить физическую возможность воспитанника и дать ему возможность превратить усиленные нагрузки в привычные.

Метод «взаимобучения» направлен на воспитание чувства партнерства и уверенности. Обучающиеся привыкают под контролем педагога обучать друг друга тому, что умеют сами, страховать друг друга.

Занятие сценическим движением начинается с разминки для разогрева тела, которая в том числе поможет избежать травм и только после этого возможен переход к конкретным упражнениям.

Формы занятия сценическим движением – упражнения, тренинги, этюды.

Практическое знакомство со спецификой сценического действия театра кукол целесообразно начинать с тренинга (упражнений) по пластике рук, переходя к кукловодению на материале простейших этюдов с перчаточной куклой. Подобные этюды-импровизации учебного характера полезно проводить не только на начальной стадии, но и позднее (параллельно с работой над пьесой), поскольку это может служить хорошей эмоциональной разрядкой, способствовать поднятию творческой активности, общего тонуса работы.

Бутафорское дело.

Оформление спектакля в театре кукол должно быть лаконичным, выразительным, художественно согласованным между собой, другими словами стилизованным с учетом специфики театра кукол.

Оформление спектакля включает в себе две стороны: творческую - разработка общего замысла (куклы, декорации, ширмы и т.д.) и техническую (выполнение всей материальной части спектакля по уже готовому проекту оформления).

Основная задача – направить изобразительное творчество детей по пути создания театрального образа. Это значит, что помимо художественных представлений о персонаже и декорации, в рисунке или в кукле должны быть учтены все условия создания спектакля в театре кукол, механика и техника, способ игры и показа спектакля, а также применение различных материалов.

Дидактические материалы:

Сборники пьес, сценарии мероприятий, методические разработки бесед, видеофильмы.

Наглядные пособия.

Для бесед по теоретическим вопросам используются:

- иллюстрированные художественные альбомы,
- фотографии,
- книги,
- иллюстрации,
- подборка видеозаписей постановок кукольных спектаклей.

Приложение 1

Тест для определения теоретического уровня знаний для обучающихся по программе «Театр кукол- лаборатория детского творчества» по итогам 1-го года обучения первой ступени.

1. Сколько театров кукол в г. Петрозаводске?
2. Какие виды театральных кукол вы знаете?
3. Какой герой был первой театральной куклой в России?
4. В какой веке зародился театр кукол?
5. Был ли кукольный театр в России при Петре Первом?
6. Можно ли сделать куклу из ничего?
7. Бывают ли в театрах кукол спектакли для взрослых?
8. Знаете ли вы известных людей, связанных с театром кукол?
9. Может ли быть театр кукол без кукол?
10. Какие спектакли вы видели в театрах кукол?
11. Что такое «грядка»?
12. Ширма-
13. Софит-
14. Антракт-
15. Премьера-
16. Папье-маше -
17. Патронки-
18. Фурка-
19. Зеркало сцены-
20. Планшет-

Задания на определение уровня теоретических и практических знаний 1 ступень 2 год.

1. Первые упоминания о кукольном театре связаны с праздниками:
 - А) Древнего Египта.
 - Б) Древней Греции.
 - В) Древнего Рима.
2. Это персонаж русского народного творчества. Изображается обычно в красной рубашке, холщовых штанах и остроконечном колпаке с кисточкой. В словаре В. Даля это: прозвище куклы балаганной, русского шута, потешника, остряка в красном кафтане и в красном колпаке. Кто этот персонаж?
 - А) Буратино.
 - Б) Петрушка.
 - В) Незнайка.
3. Это один из самых известных кукольных театров России. Он был организован в 1931 году. В 1937 году при театре был создан Музей театральных кукол, коллекция которого считается одной из лучших в мире. Кто является создателем и руководителем этого театра?
 - А) Сергей Владимирович Образцов.
 - Б) Сергей Владимирович Михалков.
 - В) Юрий Дмитриевич Куклачев.
4. Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют?
 - А) Балет.
 - Б) Опера.
 - В) Цирк.
5. Как называется реклама спектакля?
 - А) Объявление.
 - Б) Афиша.

В) Плакат.

6. Как называется краска на лице актера, помогающая создать определенный образ?

А) Румяна.

Б) Тени.

В) Грим.

7. Соедини картинку, на которой изображена кукла и ее название:

1) Кукла марионетка (Б).

2) Тростевая кукла (В).

3) Перчаточная кукла (А).

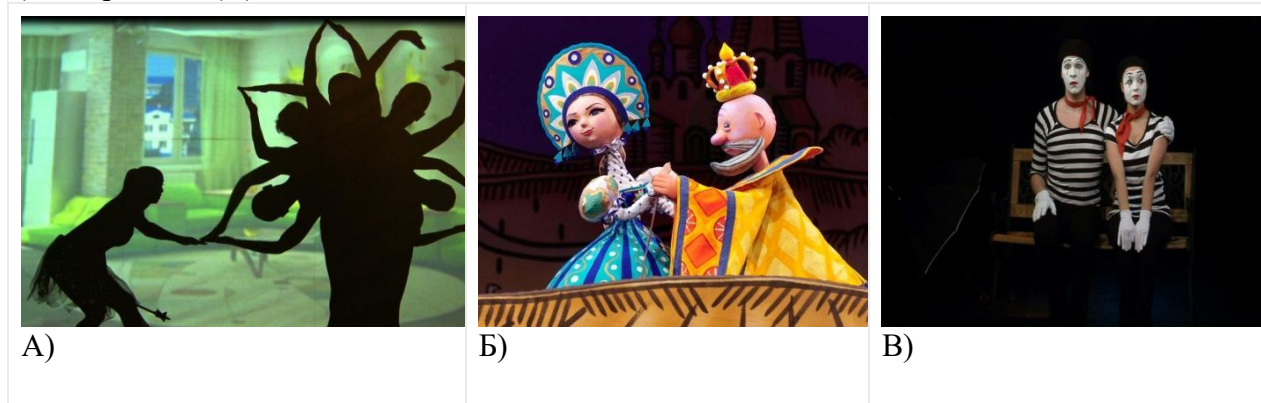

8. Соедини картинку, на которой изображен театр и его название:

1) Театр кукол (А).

2) Театр пантомимы (В).

3) Театр теней (А).

Практическое задание.

Инсценировка басни

Ивана Андреевича Крылова:

«Лев и Лисица»

Лиса, не видя сроду Льва,
С ним встретясь, со страстей осталась чуть
жива.
Вот, несколько спустя, опять ей Лев попался,
Но уж не так ей страшен показался.
А третий раз потом
Лиса и в разговор пустилася со Львом.
Иного так же мы боимся,
Поколь к нему не приглядимся.

«Чиж и Голубь»

Чижа захлопнула злодейка-западня:
Бедняжка в ней и рвался и метался,
А Голубь молодой над ним же издевался.
«Не стыдно ль, – говорит, – средь бела дня
Попался!
Не провели бы так меня:
За это я ручаюсь смело». —
Ан, смотришь, тут же сам запутался в
силоч.
И дело!
Вперёд чужой беде не смейся, Голубок.

«Водопад и Ручей»

Кипящий Водопад, свергался со скал,
Целебному ключу с надменностью сказал
(Который под горой едва лишь был приметен,
Но силой славился лечебною своею):
«Не странно ль это? Ты так мал, водой так
беден,
А у тебя всегда премножество гостей?
Не мудрено, коль мне приходит кто дивиться;
К тебе зачем идут?» – «Лечиться», –
Смиренно прожурчал Ручей.

«Крестьянин и Лисица»

Лиса Крестьянину однажды говорила:
«Скажи, кум милый мой,
Чем лошадь от тебя так дружбу
заслужила,
Что, вижу я, она всегда с тобой?
В довольстве держишь ты её и в холе;
В дорогу ль – с нею ты, и часто с нею в
поле;
А ведь из всех зверей
Едва ль она не всех глупей». –
«Эх, кумушка, не в разуме тут сила! –
Крестьянин отвечал. – Всё это суета.
Цель у меня совсем не та:
Мне нужно, чтоб она меня возила,
Да чтобы слушалась кнута».

Льва Николаевича Толстого:

«Волк и Журавль»

Подавился волк костью и не мог
выперхнуть. Он позвал журавля и
сказал:
«Ну-ка, ты, журавль, у тебя шея
длинная, засунь ты мне в глотку
голову и вытащи кость: я тебя
награжу».
Журавль засунул голову, вытащил
кость и говорит:
«Давай же награду».
Волк заскрипел зубами, да и говорит:
«Или тебе мало награды, что я тебе
голову не откусил, когда она у меня в
зубах была?»

«Ворон и Лисица»

Ворон добыл мяса кусок и сел на дерево.
Захотелось лисице мяса, она подошла и говорит:
– Эх, ворон, как посмотрю на тебя, – по твоему
росту да красоте только бы тебе царем быть! И,
верно, был бы царем, если бы у тебя голос был.
Ворон разинул рот и заорал что было мочи. Мясо
упало. Лисица подхватила и говорит:
– Ах, ворон, коли бы еще у тебя и ум был, быть бы
тебе царем.

<p>«Два товарища» Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было ему нечего – он упал наземь и притворился мертвым. Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, в отошел. Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется: «Ну что, – говорит, – медведь тебе на ухо говорил?» «А он сказал мне, что – плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают».</p>	<p>«Комар и Лев» Комар прилетел ко льву и говорит: «Ты думаешь, в тебе силы больше моего? Как бы не так! Какая в тебе сила? Что царапаешь когтями и грызешь зубами, это и бабы так-то с мужиками дерутся. Я сильнее тебя; хочешь, выходи на войну!» И комар затрубил и стал кусать льва в голые щеки и в нос. Лев стал бить себя по лицу лапами и драть когтями; изодрал себе в кровь все лицо и из сил выбился. Комар затрубил с радости и улетел. Потом запутался в паутину к пауку, и стал паук его сосать. Комар и говорит: «Сильного зверя, льва, одолел, а вот от дрянного паука погибаю».</p>
<p>«Дележ наследства» У одного отца было два сына. Он сказал им: - Умру - разделите всё пополам. Когда отец умер, сыновья не могли разделить без спора. Они пошли судиться к соседу. Сосед спросил у них: - Как вам отец велел делиться? Они сказали: - Он велел делить всё пополам. Сосед сказал: - Так разорвите пополам все платья, разбейте пополам всю посуду и пополам разрежьте всю скотину. Братья послушали соседа, и у них ничего не осталось.</p>	<p>«Дойная корова» У одного человека была корова; она давала каждый день горшок молока. Человек позвал гостей; и чтобы набрать для гостей больше молока, он десять дней не доил коровы. Он думал, что на десятый день корова даст ему десять кувшинов молока. Но в корове перегорело все молоко, и она дала меньше молока, чем прежде.</p>

Показ импровизированного этюда на заданную тему:

1. Дружная семья.	6. Человек под дождем.
2. Я все сам знаю.	7. Грустный фильм.
3. Большой начальник.	8. Выигрышный лотерейный билет.
4. Спящий котенок.	9. Маленький хомячок в колесе.
5. Веселый малыш.	10. Восхищенный пейзажем турист.

«Оживший рассказ «

Ведущий читает текст, а артист должен экспромтом его озвучить:

«Большой стадион приглушенно шумел* Затрубили фанфары* Заржали лошади*
Закованные в латы рыцари, выехали на ристалище* Протрубил боевой рог* Скрипнули
забрала* Рыцари помчались навстречу друг другу* Удар* Один рыцарь упал* Второй слез с
лошади* Подошел к принцессе* И запел старинную балладу* на английском языке*
(* - пауза для озвучивания)

«Тропа»

Артисты двигаются по кругу, а ведущий читает приметы человека. Артисты должны на ходу (изображать) подстраиваться под эти приметы, продолжая двигаться:

«Стройный молодой человек. 80 лет от роду. Бывший победитель соревнований по поднятию тяжестей. Хромой на правую ногу. Постоянно подпрыгивает при ходьбе и привлекает левую ногу. Чем - то испуган и всегда кому - то подмигивает, постоянно при этом улыбаясь.

Задание на определение уровня теоретических и практических знаний 2 ступень 1 год
«Комплимент актера» - «Люди-профессии»

Каждый актер должен уметь сделать «комплимент». То есть своим поклоном представить себя зрителям. Необходимо сделать это, представив себя в определенной роли:

Вы участник Большого симфонического оркестра по окончании своего выступления за границей.

Вы музыкант современной рок - группы при провале своего выступления, но не желающие этого признать.

Танцевальный ансамбль при удачном выступлении, под крики: «Браво».

Клоун на арене.

Артист балета, только что сделавший 20 фуэте

«Человек жующий»

Для актера бывает немаловажным сработать пантомимический беспредметный этюд. И вот сейчас участником предлагается съесть предмет (съедобный) так, чтобы всем сразу стало ясно, что вы едите. Да при этом необходимо быстро переключаться с одного предмета на другой:

- Семечки, червивое яблоко, костлявая рыба.
- Спелый арбуз, тающее мороженое, не прожаренный шашлык.
- Спагетти, манную кашу, рыбий жир.
- Спелая груша, банан, рисовая каша китайскими палочками.

«Крики на банкетках»

Сыграть эмоции необходимо сделать одним голосом. И такое нужно уметь настоящему актеру:

• Вы престарелая бабушка, находитесь на своем балконе 9 этажа и видите, как внизу старшие ребята обижают Вашего любимого внука.

• Будучи вожатым Вы видите ребенка из своего отряда на самом высоком дереве лагеря и Вам необходимо его оттуда снять.

• Стоя под окном любимой, которая живет на 8 этаже. Вы признаетесь в любви и приглашаете ее в кино.

• Ваш выход на сцену. Вы чтец стихов, но микрофон не работает, а зал просто огромный.

«Разговор животных»

Сыграть животного. Точно воссоздать звуки и движения. Здесь встретятся двое животных и на наших глазах поговорят друг с другом через забор (ширма).

- Петух и курица.
- Маленькая собачка и большой злобный пес.
- Две обезьяны, большая и маленькая.
- Лев и козленок.
- Баран и гусыня.
- Свинья и козел.

Для проведения конкурса необходимо поставить ширму, чтобы актеры не видели друг друга.

Конкурс: «Танцы»

Каждый настоящий артист должен уметь танцевать, и танцевать в разных стилях. Он должен быстро и умело реагировать на звучащую музыку и умело перестраиваться в зависимости от фонограммы. Для проведения конкурса необходимо поставить ширму, чтобы артисты не видели друг друга и не копировали движения. Так же необходимо подготовить фонограмму для каждой пары свои три музыкальных отрывка. Подбор музыки возможен в пропорции «медленная - средняя - быстрая».

Конкурс: «Стихотворение»

Умение читать стихи важно, даже если Вы не актер и не артист. Но вот читать с определенной интонацией довольно-таки сложно. И сейчас каждый из участников прочитает известное стихотворение Агнии Барто «Наша Таня громко плачет» с заданной интонацией:

- Жуя горячую картошку.
- Вы маленький ребенок, только что научившийся говорить.
- Выступая на важном производственном собрании.
- Работник милиции, составляющий протокол.
- Поп, читающий проповедь в церкви.
- Участник концерта: работающий без микрофона в большом зале.

«Нападение животного на человека»

Два артиста на сцене, один изображает человека на прогулке, а второй в роли животного неожиданно нападает на него:

Комар.

Бык.

Слон. и т.д.

Телефон

Вы спешите, уже опаздываете, но вдруг перед самым уходом вы слышите звонок телефона. Торопясь, вы поднимаете трубку и быстро отвечаете на вопрос:

- Скажите, что мне делать со своей дочерью?
- Подскажите животное из 7 букв?
- Когда привезут колбасу?
- Или вы сейчас расскажете в чём дело, или...?
- Ну а как насчёт кино?
- Как вам не стыдно?
- Шеф, клиент готов, что делать дальше?
- Ну, сколько ещё можно, уже 3 часа ждём?
- Мама, когда же ты меня отсюда заберёшь?
- Как быть, если она не пришивается?

- Скажите, зачем всё это?
- Алло, а у меня тут лампочка не зажигается? Что делать?
- Всё посмотрел, но чего-то не хватает. Чего же?

Тест на знание литературного материала по пьесе С. Маршака «Кошкин дом»

1 Кем приходились котята кошке, жившей в большом доме с дорогой мебелью?

Внучатами

Племянниками

Просто соседскими детьми

2. Какое произведение кошка играла на фортепьяно?

Котильон

Вальс

Мазурку

3. Что часто просили котята у кошки?

Немного денег

Еду и ночлег

Просили поиграться с ними

4. Как звали дворника, который всякий раз прогонял котят?

Пётр

Василий

Иван

5. Какого животного не было в составе гостей, которые пришли на праздник к кошке в дом?

Курица

Свинья

Корова

6. Отчего начался пожар в доме у кошки?

Из печки выпало полено

Хвост петуха во время танцев попал в печку и загорелся

Горел соседний дом и пожар перекинулся в кошкин дом

7. Что делали гости, когда увидели, что кошкин дом горит?

Бросились помогать тушить пожар

Наблюдали с насмешкой, как рушится горящий дом

Побежали по домам

8. Какие птицы пытались тушить пожар?

Воробьи

Грачи

Чайки

9. Кто приютил кошку и кота Василия после того, как их дом сгорел?

Курица

Свинья

Котята

10. Что сделали кошка, кот и котята с наступлением весны?

Восстановили сгоревший дом

Построили новый дом

Поселились в доме у козла

11 Соедините, кто с чем бежал?

Курица Ведро

Петух Фонарь

Поросенок Решето

Козел Помело

12 Вспомните, к кому пошли кот и кошка после того, как дом кошки сгорел. Восстановите последовательность событий.

13 Сколько гостей пришло в гости к кошке?

14 У кошки было новое платье. Сколько рублей оно стоило?

- 15 Какое количество поросят было у свиньи?
- 16 Для чего хозяева и гости сели вокруг перед печкой?
- 17 В каком доме жили котята?
- 18 У кого кошка купила музыкальный инструмент?
- У осла
 - У соловья
 - У козла
- 19 В какую игру играли коза с козлом?
- 20 Какой был козырь на самом деле?
- 21 Кто прадед Кошки?

Входная диагностика.

Прием на обучение осуществляется без отбора, через портал «Навигатор дополнительного образования Республики Карелия». На первый-третий год обучения обучающиеся распределяются по возрасту, но для определения мотивации всем предлагается пройти входную диагностику: прочитать стихотворение или басню, после чего ребёнку предлагается выбрать одну из кукол, пройти за ширму и поговорить с педагогом через куклу.

Примерные вопросы для беседы:

- придумайте имя своему герою
- каким голосом он разговаривает?
- а как он ходит?
- теперь представь, что ты – это он, я буду задавать вопросы про тебя, а он пусть отвечает.
- сколько тебе лет?
- как зовут твоего друга?
- твоя любимая игра?
- ты любишь мастерить?
- почему ты решил пойти заниматься в театр кукол?
- чему бы ты хотел в театре научиться?
- расскажи, пожалуйста, еще раз свое стихотворение (в случае, если в первый раз ребёнок не справился с поставленной задачей)

По результатам собеседования заполняется таблица

№	ФИО	Эмоциональная выразительность	Речевая выразительность	Вера в вымысел	Сценическое обаяние	Общий балл

Оценивается по трехбалльной шкале:

Высокий уровень (3) – яркая демонстрация творческого потенциала

Средний уровень (2) – проявление актёрских способностей

Низкий уровень (1) – робость, скованность.

Репертуарный список произведений.

2019

Чёрная уточка (по мотивам одноимённой карельской сказки)
Федорино горе К. Чуковский, учебный спектакль
Про петушка (по мотивам карельской сказки «Петушок-простачок»), учебный спектакль
Кошкин-дом С. Маршак, учебный спектакль
Рыбный день. Выставка в Театре кукол Республики Карелия ко Дню Калевалы

2020

БлагораZOOMный Новый год, концертная программа, созданная с помощью платформы ZOOM в результате онлайн-занятий

2021

Чёрная уточка (по мотивам одноимённой карельской сказки)
Волшебный луч солнца Я. Паркинен
Дюймовочка С. Ишутин, учебный спектакль
Петушок-простачок (по мотивам карельской сказки), учебный спектакль
ЭкоНовый год - театрализованно-концертная программа
Куклы играют в цирк - выставка работ обучающихся по разделу «Бутафорское дело»

2022

Волшебный луч солнца Я. Паркинен
На лесной опушке Л. Зайцева
А что потом? (экологическая фантазия), коллективное авторство
Зайка-зазнайка С. Михалков, учебный спектакль
Про Петрушку Л. Зайцева, учебный спектакль
Сказки про Петра Великого по рассказам С. Алексеева, учебный спектакль
Добрые сказки по сказкам С. Козлова, учебный спектакль
Федорино горе К. Чуковский, учебный спектакль
«По следам белого кролика». Новогодняя театрализованно-концертная программа
Великое открытие, концертная программа

2023

Зайка- зазнайка С. Михалков
Овод и овцы (по мотивам одноимённой карельской сказки), учебный спектакль
Про Петрушку Л. Зайцева, учебный спектакль
Добрые сказки по сказкам С. Козлова
Театр кукол собирает друзей - концертная программа к 85-летию театра кукол Дворца
Ночная сказка С. Маршак по «Сказке о глупом мышонке»
Кошки- мышки, концертная программа
Маленький концерт, концертная программа
Операция: «Новый год в Лукоморье», театрализованно-концертная программа

2024

Медведь-дровосек (по мотивам карельской сказки), учебный спектакль

В работе:

Сказка о царе Салтане А. С. Пушкин

Срочно Требуется Пушкин! К. Драгунская, учебный спектакль

Сказка о рыбаке и рыбке А. С. Пушкин, учебный спектакль

Английский юмор в русском переводе по стихам С.Миллигана и сказкам Д.Биссета, учебный спектакль