

Управление образования и науки Тамбовской области
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек»

Рассмотрена и рекомендована к утверждению
Научно-методическим советом ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей
и юношества»
протокол от _____ № _____

«Утверждаю»
директор ТОГБОУДО
«Спортивно-оздоровительный лагерь
«Тамбовский Артек»
_____/_____/_____
приказ от _____ № _____

Адаптированная дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности

«Театральная мастерская»

Возраст учащихся: 7-14 лет
Срок реализации: 21 день

Автор-составитель:
Нестюрина Ольга Викторовна,
педагог дополнительного образования

г. Тамбов, 2021

Информационная карта

1. Учреждение	Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»
2. Полное название программы	Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная мастерская»
3. Сведения об авторах:	
3.1. Ф.И.О., должность	Нестюрина Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования
4. Сведения о программе:	
4.1. Нормативная база:	Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.); Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессионалу самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учётом их особых образовательных потребностей»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Устав ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
4.2. Область применения	дополнительное образование
4.3. Направленность	художественная
4.4. Тип программы	общеразвивающая
4.5. Вид программы	модифицированная, краткосрочная
4.6. Возраст обучающихся по программе	7-14 лет
4.7. Продолжительность обучения	18 часов

Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театральная мастерская» - художественная, данная программа является модифицированной, носит краткосрочный характер.

Актуальность

Социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) ведется в разных направлениях, в том числе и через привлечение детей к различным видам творческой деятельности, таким как: музыка, изобразительная деятельность, театр, ритмика.

Объединяя в себе все виды искусства, театр дает возможность говорить с детьми не только о его истории, но и о живописи, об архитектуре, истории костюма и декоративно-прикладном искусстве. Работа над спектаклем объединяет детей, дает понятие о чувстве партнерства, взаимовыручке, снимает скованность, ускоряет процесс овладения навыками публичных выступлений, помогает перешагнуть через «я стесняюсь», поверить в себя. Особенно это актуально для детей с ослабленным здоровьем, с отклонениями в развитии, для замкнутых и неуверенных в себе детей.

Отличительные особенности программы

Занятия в рамках данной программы строятся на использовании театральной педагогики – технологии сценического и актерского мастерства, адаптированной для детей с трудностями в развитии, поведении и социальной адаптации, а также для детей-инвалидов. Занятия театральной и сценической деятельностью выступают как в качестве основного, так и вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребенка, развивать его коммуникативные навыки, снижать эмоциональную напряженность и степень социальной депривации.

Педагогическая целесообразность программы

Педагогическая значимость программы состоит в том, что образовательный процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняют друг друга, взаимно отражаются и способствуют формированию нравственных качеств у детей. Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп общества. Практическая направленность программы. Полученные знания в рамках программы позволяют обучающимся преодолевать психологическую инертность, способствуют развитию творческой и познавательной активности. В процессе занятий дети научатся сравнивать и анализировать информацию, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. С помощью специфических театральных приемов

воздействие направляется косвенно (опосредованно) - на личность ребенка в целом, на содержание и смысл его деятельности, на характер отношений с взрослыми и сверстниками.

В ходе занятий дети знакомятся с профессией актера, которая требует много сил и самоотдачи.

Театр кукол - требовательное искусство и работать в нем достаточно сложно. В настоящее время количество кукольных театров растет, для них строятся специальные здания, при театральных вузах учреждаются кафедры Театра кукол, развивается кукольная самодеятельность.

Кукловод - нелегкая профессия, но очень интересная. Стать кукольником может не каждый, но если твоя душа стремится на сцену, если ты талантлив и тянешься к искусству, то вполне можешь им стать.

По результатам статистики профессию артиста театра кукол нельзя назвать редкой, в нашей стране она достаточно распространена. Уже несколько лет на рынке труда наблюдается спрос на представителей этой профессии. Артисты театра кукол работают также в шоу-бизнесе.

Обучающая часть программы содержит постановку театральной миниатюры, организацию работы эстрадно-концертного номера с театральной куклой, освоение тренингового комплекса по сценической речи.

В процессе освоения программы профессиональной пробы «Театральная мастерская» учащиеся познакомятся с историей возникновения театра кукол и видами театральных кукол (верховые и напольные). Приобретут первоначальные навыки управления театральной куклой, познакомятся с основами сценической речи и особенностями создания художественного образа при помощи театральной куклы.

Содержание программы тесно связано с общеобразовательными дисциплинами гуманитарного и естественнонаучного цикла (родной язык и литература, история, культурология, механика, физика света и звука).

Адресат программы

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная мастерская» адресована детям с ОВЗ 7-14 лет, имеющих сохранный интеллект.

По программе могут заниматься учащиеся с ОВЗ следующих категорий: дети с нарушением слуха (слабослышащие, использующие слуховой аппарат);

дети с нарушением зрения (слабовидящие);

дети с нарушениями речи;

дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (самостоятельно передвигающиеся).

Программа является подготовительным курсом к дальнейшему освоению программ технической направленности.

Общие характерные особенности развития детей с ОВЗ

У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия.

Недостаточно сформированы пространственные представления.

Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую.

Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной.

Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое.

Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.

Имеются нарушения речевых функций.

Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности.

Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации.

В ходе реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театральная мастерская» педагогу необходимо ориентироваться на вышеперечисленные особенности детей с ОВЗ.

Объём и срок освоения программы

Срок реализации программы: 21 день. Всего на курс отводится 18 академических часов.

Режим занятий

Занятия проводятся по расписанию в течение всей лагерной смены. Длительность занятия 45 минут.

Формы обучения

Форма обучения – очная. Основной формой обучения являются групповые занятия. Состав группы постоянный.

Режим занятий

Занятия проводятся по расписанию.

Наполняемость учебной группы до 8 человек.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы

формирование интереса к профессии артист театра кукол и содействие профессиональному самоопределению посредством погружения в профессию.

Задачи программы

Образовательные:

дать первичные знания об актёрском мастерстве, искусстве театра кукол; освоить понятийно-терминологический аппарат, технологические особенности жанра;

получить опыт практической работы в актёрской деятельности в театре кукол.

Развивающие:
формировать эмоциональную культуру.
Воспитательные:
воспитание эстетического вкуса.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/ п	Название разделов, тем	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	В том числе:		
			теория	практика	
	Вводное занятие	1	0,5	0,5	Входная диагностика
1.	Специфика профессиональной деятельности. История жанра	2	0,5	1,5	
2.	Анатомия театральной куклы	2	0,5	1,5	
3.	Техника работы с театральной куклой	3	1	2	
4.	Сценическое движение в объёме сцены	2	0,5	1,5	
5.	Артистическая техника	3	1	2	
6.	Технология постановочной работы	2	0,5	1,5	
7.	Алгоритм сценического действия	2	0,5	1,5	
	Итоговое занятие	1	-	1	Итоговый контроль. Защита творческого проекта
Итого:		18	5	13	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Вводное занятие

Теория. Содержание программы. Техника безопасности при работе с компьютером.

Практика. Входная диагностика.

Тема 1. Специфика профессиональной деятельности. История жанра

Теория. Содержание и требования к профессиональной деятельности. Профессионально-важные качества. Условия труда. Театр кукол как особый вид театрального искусства. Специфика профессии актёра-кукловода. Театральная этика.

Театр и его составные части. Правила работы на сцене. Истоки театра кукол. Обрядовые действия и механические фигуры. Превращение обрядовой маски в театральную куклу. Традиционный, национальный, народный, профессиональный театр кукол. Виды и типы театра кукол.

Практика. Работа с театральной куклой.

Тема 2. Анатомия театральной куклы

Теория. Технологическая основа театральной куклы. Театральная кукла как художественный инструмент актёра. Взаимодействие актёра-кукловода с художником и механиком-конструктором. Инструктаж по технике безопасности при выполнении бутафорского практикума. Различные системы театральных кукол, их художественно-технологические особенности. Строение театральной куклы. Знакомство с этапами изготовления кукол. Материаловедение. Работа с инструментами, необходимыми при изготовлении кукол.

Практика. Освоение технологического процесса изготовления театральных кукол различных модификаций. Произведения мелкого ремонта кукол, реквизита. Выявление причин поломок. Уход за театральной куклой.

Тема 3. Техника работы с театральной куклой

Теория. Организация рабочего места. Терминология. Классификация систем и видов кукол. Принципы работы актёра с куклой. Технические возможности театральной куклы. Движения куклы. Техника вождения кукол основных театральных систем. Правила работы с реквизитом. Анимация.

Практика. Работа с театральной куклой: основное положение куклы; освоение основных способов и приёмов управления куклой. Упражнения и этюды-импровизации с куклой. Чтение стихотворных и прозаических произведений в определенном образе.

Тема 4. Сценическое движение в объёме сцены

Теория. Сценическое внимание. Актёрское взаимодействие. Устройство сценической площадки. Позиция актёра за ширмой. Работа в объёме сцены (понятие о плоскости и объёме). Развитие чувства уровня опорной поверхности. Общие двигательные навыки: конкретность, точность движения, правильность распределения мышечных усилий, ритмичность, музыкальность. Предлагаемые обстоятельства. Действие с реальными, воображаемыми предметами. Бессловесные элементы действия. Пристройка. Событийный ряд, эпизоды, линии действий персонажей. Организация движения во времени и пространстве. Отработка движений, схем взаимодействий кукол на сцене.

Практика. Отработка движений за ширмой. Тренинг на координацию движения. Упражнение на память физических действий. Плавное хождение куклы на сцене. Отработка появления и ухода персонажа. Дистанция между главными персонажами. Сочетание движения куклы со словесным действием. Постановка этюдов.

Тема 5. Артистическая техника

Теория. Отделы речевого аппарата. Специфика речи в театре кукол. Внешняя и внутренняя техника актёра.

Практика. Стилизовано-пластический тренинг кукловода. Тренинги для укрепления рук и закрепления мышечной памяти. Тренинг на

внимательность и воображение. Мимика и жесты (добавление слов и движения). Этюды с использованием наблюдения, импровизационного общения. Построение одиночного этюда.

Тема 6. Технология постановочной работы

Теория. Работа актера над ролью. Творческое взаимодействие с режиссером и художником в работе над спектаклем. Актерский ансамбль.

Практика. Практический анализ художественного произведения. Работа со сценическим текстом (изучение логических правил, грамотное прочтение с листа текстов; освоение элементов словесного действия). Составление постановочного плана. Исполнение ролей в учебной постановке. Создание образа с помощью интонации, передача чувств с помощью движений куклы.

Тема 7. Алгоритм сценического действия

Теория. Событийный ряд и действенный анализ. Развитие действия, кульминация, решение конфликта, финал. Выстраивание событийного ряда. Организация репетиционного процесса на сцене. Взаимодействие с публикой. Приёмы владения вниманием публики. Композиционное построение миниатюры.

Практика. Постановка и репетиция миниатюры с использованием кукол. Распределение ролей. Репетиция с деталями декораций.

Занятие №8. Итоговое занятие

Практика. Показ театральной миниатюры.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Учащиеся, освоившие программу, должны овладеть следующими художественно-исполнительскими компетенциями:

- создавать сценические образы;
- управлять голосом;
- владеть основами актёрского мастерства и техникой управления различных видов театральной куклы;
- работать в объёме сцены;
- анализировать замысел постановки;
- знать профессиональную и театральную терминологию

Результатом участия в профессиональной пробе будет самостоятельная работа с театральной куклой в сценическом пространстве, показ театральной миниатюры с куклой.

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»

Условия реализации программы

Кадровое обеспечение

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. Педагог должен пройти курсы повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ.

Учебно-методический комплект

Для успешной реализации программы разработано методическое обеспечение: календарно-тематическое планирование, подобраны и разработаны конспекты занятий, методики итоговой аттестации учащихся, изготовлен необходимый наглядный и раздаточный материал, подборка информационной и справочной литературы, инструкции по сборке схем электронных устройств.

Методическое обеспечение

В процессе реализации программы профессиональной пробы используется:

работа с тематическими этюдами, развивающими навыки артистического творчества,

упражнения, формирующие умение актёрского анализа и самоанализа;

работа над парными и групповыми театральными этюдами, в том числе «Я в предлагаемых обстоятельствах», «Конфликт», парные этюды на фантазию, коллективные этюды на ощущения и создания образных видений, артистическое воображение, логичность и последовательность действий и чувств, сценическое обаяние.

В процессе реализации программы активно используются методы и приёмы: показ, подсказ, рассказ, демонстрация-объяснение, метод действенного анализа, игры, театрализации, эмоциональной драматургии.

А также

словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, пояснение);

наглядные методы (демонстрация образцов, использование схем, технологических карт, просмотр видеороликов в соответствии с темой занятия);

практические методы (упражнения, самостоятельная работа учащихся).

В процессе реализации программы активно используются современные технологии: дифференцированное и личностно-ориентированное обучение с построением индивидуальных образовательных маршрутов.

Формы организации учебного процесса:

актерский тренинг;

театральные игры и упражнения;

развивающие игры и упражнения;

ситуационные игры и этюды с куклами и без них;

творческие задания;

беседы;

просмотр и обсуждение спектаклей профессиональных и самодеятельных театров кукол;

комплексное занятие;

практическое занятие;

репетиция;

постановочная работа;

самостоятельная работа.

Знания и практические навыки, полученные в ходе освоения данного курса, закрепляются в процессе практической работы при организации показа театрального действия.

Реализация программы завершается показом театральной миниатюры.

Материально-техническое обеспечение программы

Для успешной реализации программы необходимы три помещения:

первое помещение, в котором идет чтение пьес, обсуждение, работа над эскизами, куклами, декорациями. Здесь же проходят занятия по работе с куклой.

второе помещение, оборудованное под зрительный зал и сцену с занавесом, кулисами, арлекином, свето- и звуко- аппаратурой, с рядами кресел для зрителей. Здесь проходят занятия сценической речью, движением, актерским мастерством, репетиции спектакля и сами спектакли.

третье помещение - это кладовая, где хранятся куклы и декорации спектаклей, материалы для изготовления декораций и кукол.

А так же в театральной студии, на базе которой проводится профессиональная проба, должна иметь:

фонотеку русской, зарубежной, классической и современной музыки,

видеотеку спектаклей коллектива, профессиональных и любительских кукольных театров,

театральные ширмы и штативы для декораций,

стационарную «выгородку» для кукольного представления,

подставки для хранения кукол - «гребенки»,

осветительные приборы для спектакля,

аудиоаппаратура и музыкальные инструменты,

наборы театральных кукол,

инструмент и расходные материалы для ремонта и изготовления театрального оборудования, реквизита, кукол,
 книги и альбомы по истории театра кукол,
 книги и методические материалы по режиссуре и сценографии, актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи,
 сборники и журналы по искусствоведению в искусстве театра кукол, репертуарные сборники с пьесами для театра кукол
 специальная литература по изготовлению кукол и декораций,
 методические разработки с творческими заданиями, театральными играми и упражнениями по актёрскому мастерству и кукловодению.

Методическое обеспечение программы

№ п./п.	Название раздела	Формы и виды занятий	Приемы и методы	Дидактический материал, техническое оснащение	Формы подведения итогов
	Вводное занятие	Комбинированное занятие	словесный, наглядный, практический	Видео презентация, демонстрация готовых моделей. Ноутбук.	Входная диагностика
1.	Специфика профессиональной деятельности. История жанра	практическое занятие; постановочная работа; самостоятельная работа	словесный, наглядный, практический	Театральные реквизиты, ноутбук, колонки	
2.	Анатомия театральной куклы	практическое занятие	словесный, наглядный, практический	Театральные реквизиты, ноутбук, колонки	
3.	Техника работы с театральной куклой	практическое занятие; самостоятельная работа	словесный, наглядный, практический	Театральные реквизиты, ноутбук, колонки	
4.	Сценическое движение в объеме сцены	практическое занятие; постановочная работа; самостоятельная работа	словесный, наглядный, практический	Театральные реквизиты, ноутбук, колонки	
5.	Артистическая техника	практическое занятие; постановочная работа; самостоятельная работа	словесный, наглядный, практический	Театральные реквизиты, ноутбук, колонки	
6.	Технология постановочной работы	репетиция	словесный, наглядный, практический	Театральные реквизиты, ноутбук, колонки	
7.	Алгоритм сценического	репетиция	словесный, наглядный,	Театральные реквизиты,	

№ п.п.	Название раздела	Формы и виды занятий	Приемы и методы	Дидактический материал, техническое оснащение	Формы подведения итогов
	действия		практический	ноутбук, колонки	
	Итоговое занятие	практическое занятие	словесный, наглядный, практический	Театральные реквизиты, ноутбук, колонки	Итоговый контроль

Литература

Основная литература:

1. Андрианова Т.П. Тренинг актера в театре кукол. Л.: ЛГИТМиК, 2013.
2. Булак Т.Г. Из истории комедии «Петрушка» // Русский фольклор. Т.XVI. Л., 1976.
3. Голдовский Б. П. История драматургии театра кукол. М., 2017.
4. Голдовский Б.П. Энциклопедия куклы. М., 2014.
5. Деммени Е.С. Призвание — кукольник. Л., 2016.
6. Кириллова Е.И. Речевое обучение актера кукольника: Учебное пособие / Е.И. Кириллова, Н.А. Латышева. Л., 2019.
7. Кулиш А. К. Театр кукол в России XIX века. СПб., 2017.
8. Образцов С. В. Актер с куклой. М.; Л. 2018.
9. Соломоник И. Н. Куклы выходят на сцену. М., 2003.
10. Федотов А. Анатомия театральной куклы. М., 2004.
11. Хасангалиева Т.С. Педагогика в театре кукол. Астана, 2013.
12. Хорт А. И., Голдовский Б.П. Не только куклы. М., 2011.

Интернет-ресурсы:

<http://www.puppet.ru>
<http://www.images.yandex.ru>
<http://www.ru.wikipedia>
<http://www.liveinternet.ru>
<http://www.ickust.claw.ru>
<http://www.dramateshka.ru>
<http://www.rtkbak.ru>