Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр внешкольной работы с детьми и молодежью
Калининского района Санкт-Петербурга
«Академический»

ПРИНЯТА
Педагогическим советом

Протокол № 6

от «07» июня 2023 г.

УТВЕРЖДЕНА

Приказом № 77-ОД
от «07» июня 2023 г.

Директор
Посняченко Любовь Валерьевна
Подписано цифровой подписью: Посняченко Любовь Валерьевна
Дата: 2023.06.07 18:16:43 +03'00'
Л.В. Посняченко

Комплекс

дополнительных общеразвивающих программ

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КУЛИС»

Возраст учащихся: 8-18 лет

Срок реализации: 10 лет

Разработчики

Осипова Яна Олеговна,
педагог дополнительного образования

Фомина Елена Васильевна,
педагог дополнительного образования

Шейкина Ирина Евгеньевна,
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Комплекс комплексных дополнительных общеразвивающих программ «Волшебный мир кулис» имеет художественную направленность. Данный комплекс имеет интегрированный характер, состоит из курсов, которые органически взаимосвязаны, объединены единой целью.

Он включает в себя следующие комплексные дополнительные общеразвивающие программы:

«Играем в театр»;

«Театр, где играют дети»;

«Театральные ступени»;

«Мастерская творческих идей».

Уровень освоения – углубленный.

Адресат программы

Данная программа предназначена для детей 8-18 лет. В группу I года обучения принимаются желающие девочки и мальчики по результатам собеседования.

Актуальность. Реализация программы позволяет решить многие назревшие проблемы воспитания подрастающего поколения, причем не только профессионально ориентированного, но и социального, нравственного, гражданского характера.

В создании спектакля участвует целый творческий коллектив, но главный выразитель искусства театра – актер! Профессия артиста притягивает к себе многих детей. Творчество – прекрасный путь к познанию самого себя. Кто ты есть? Что ты есть? Как ты хочешь заявить себя миру? Одному сложно разобраться, понять и почувствовать. В коллективе намного проще, больше шансов на успех. Великая радость творчества, ощущение единства творческого коллектива, сплоченности единомышленников.

С античных времен человечество использует театр и формы театрального действа в целях образования и развития личности и общества.

Театр – синтетический вид искусства. Знакомясь с языком театра, ребенок погружается в мир литературы, музыки, изобразительного и других видов искусства.

Театр – искусство, обращенное к самым различным и самым широким социальным слоям. В процессе работы театр привлекает к сотрудничеству работников самых различных специальностей: плотников и художников, инженеров и электриков, администраторов и артистов. Поэтому детская театральная студия может объединить под своей крышей детей с разными увлечениями и способностями, а плоды работы могут быть интересны широкому кругу юных и взрослых зрителей.

Театр – искусство синтетическое, он объединяет в себе режиссерский замысел, актерское мастерство, музыку, пластику, сценическое оформление. Благодаря своей многогранности театр так интересен и притягателен.

Актерское мастерство объединяет все элементы подготовки актера в единый комплекс, делающий действо понятным. Основные качества, которые необходимо развивать у детей, выходящих на сцену, - это внимание, свобода и воображение, общение, актерская выразительность, органичность.

Занятия **ритмопластикой** направлены на развитие пластических навыков учащихся, раскрепощение мышечной свободы, изучение танцевальных упражнений.

Занятия **вокалом** дают возможность индивидуального подхода к особенностям музыкального аппарата с учетом возраста, пола, природных музыкальных данных, позволяют учащимся овладеть приемами музыкального самовыражения и самореализации, и направлены на развитие певческих навыков у студийцев.

Уровень освоения общеобразовательной программы - углубленный, направленность художественная.

Особенности комплекса. При создании программы учитывался тот факт, что театр – это синтез многих видов искусства: литературы, музыки, живописи, танца, пластики. В процессе обучения подросток получает обширный и глубокие знания в этих областях.

Занятия способствуют развитию у детей и подростков способности эффективно взаимодействовать с окружающими, навыков коллективного анализа, личностных качеств и умений.

КДОП «Волшебный мир кулис» - многоуровневый комплекс программ по театральной деятельности. Комплекс делится на ряд самостоятельных, но взаимосвязанных последовательных блоков, составляющих единый многолетний цикл, рассчитанный на 10 лет обучения.

Полный курс обучения состоит из трех ступеней – комплексных общеразвивающих программ: «Играем в театр», «Театр, где играют дети», «Театральные ступени ».

1 уровень КДОП «Играем в театр».

Срок реализации – 3 годаобучения (1,2,3 год обучения)

*2 уровень*КДОП «Театр, где играют дети» – расширение и углубление знаний, умений и навыков, применение накопленных знаний в рамках занятий и сценических мероприятий; расширение диапазона.

Срок реализации – 3 года (4,5,6 год обучения)

3 уровень КДОП «Театральные ступени» – совершенствование мастерства, сценическая деятельность, расширение диапазона, расширение области реализации творческой деятельности.

Срок реализации – 3 года (7,8,9 год обучения)

Обучение ведется по трем дисциплинам:

- Актерское мастерство
- Ритмопластика/Сценическое движение
- Вокал.

Заключительный этап - ДОП «Мастерская творческих идей» – совершенствование мастерства, сценическая деятельность, расширение диапазона, расширение области реализации творческой деятельности.

Срок реализации – 1 год (10 год обучения)

1 уровень - комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Играем в театр»

3 года обучения (1-3 год обучения) – базовый уровень

Состоит из дисциплин:

- актерское мастерство
-ритмопластика
-вокал

Ритмопластика и вокал добавляются на третьем году обучения.

2 уровень комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Театр, где играют дети»

3 года обучения (4-6 год обучения) – углубленный уровень

Состоит из дисциплин:

-актерское мастерство
-сценическое движение
-вокал

3 уровень комплексная общеразвивающая программа «Театральные ступени»

3 года обучения (7-9год обучения) – углубленный уровень

Состоит из дисциплин:

- актерское мастерство
- сценическое движение
-вокал

Заключительный этап - дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская творческих идей»

1 год обучения - базовый уровень

Объем и срок освоения

Обучение составляет единый многолетний последовательный цикл, рассчитанный на десять лет обучения. Состоит из отдельных последовательных взаимосвязанных программ. Общий срок реализации КДОП «Волшебный мир кулис» – 10 лет в объеме 3096 часов.

Цель - содействовать развитию духовно-нравственных основ личности детей и подростков, их творческим способностям через приобщение к искусству театра.

Задачи

Обучающие:

- освоить основные элементы актерского творчества;
- познакомить с историей театра;
- формировать навыки и умения по действенному анализу роли;
- учить элементарным навыкам танцевального мастерства через изучение современной танцевальной культуры;
- учить передавать характер музыки через пластику;
- формировать чувства ритма и музыкальности детей, их моторико-двигательную и логическую память;
- изучать средства музыкальной выразительности;
- изучать вокальный репертуар;
- учить приемам координации между слуховыми представлениями и звуковым воспроизведением.
- учить раскованно и органично существовать на сценической площадке.

Развивающие:

- развивать память, внимание, творческое воображение;
- развивать способности к творческой эмоциональности, искренности самовыражения;
- развить природные способности и задатки;
- развивать артистические способности;
- развивать координацию, гибкость, пластику, общую физическую выносливость;
- развивать чувства ритма;
- развивать певческий голос;
- развивать мотивацию личности к познанию вокального творчества;
- развить навыки самовыражения.

Воспитательные:

- воспитывать чувства товарищества, чувства личной ответственности;
- формировать навыки общения и коммуникации;
- воспитывать доброжелательность и уважение к себе и другим;
- воспитывать личность, способную к сознательному систематическому творческому труду, к самостоятельной работе над ролью;
- прививать любовь к театральному искусству;
- воспитать художественный вкус и культуру эмпатического общения.

Условия реализации программы

КДОП «Волшебный мир кулис» реализуется на русском языке. Форма обучения: очная.

Условия набора в коллектив

На обучение принимаются дети с 8 лет.

Условия формирования групп

Формирование групп идет в одном возрастном диапазоне.

Количество детей в группе

1 год обучения – не менее 15.

2 год обучения – не менее 12.

3 год обучения и последующие – не менее 10 человек.

Особенности организации образовательного процесса

Обучение по программе предполагает не только учебные занятия, но и творческую деятельность (участие в мероприятиях разного уровня, мастер-классах, показах, выезды в загородные лагеря, выезды на фестивали, экскурсии, посещение театров, музеев). Выход учащихся на сценическую площадку— необходимое условие успешной реализации программы.

При реализации программы большое значение отводится вовлечению родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе сотрудничества и сотворчества ЦВР с семьёй. Деятельность по взаимодействию с семьей осуществляется через разнообразные формы как на уровне индивидуального сотрудничества (беседы, консультации, анкетирование), так и на уровне творческого объединения (общие и групповые родительские собрания, система родительских комитетов, открытые занятия, показы и концерты для родителей, участие родителей в мероприятиях ЦВР, информационные группы в соц.сетях и др.)

Реализация данной образовательной программы предполагает участие учащихся в проектной деятельности «Вокруг света». Виды проектной деятельности в зависимости от поставленных задач, могут быть от учебных и творческих до социальных (волонтерских).

Содержанием деятельности проекта «Вокруг света» является реализация творческого потенциала учащихся и трансляция их творчества на сценических площадках культурно - досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования, концертных залах, театрах г. Санкт-Петербурга, городов России и городов ближнего и дальнего зарубежья. А также культурный обмен и творческое сотрудничество.

В процессе реализации программы учащиеся имеют возможность принять участие в благотворительных мероприятиях разной направленности и концертах, по приглашению социальных партнеров.

Формы проведения занятий

Основной формой обучения является занятие.

Также занятия проводятся в форме:

тренинг, репетиция, постановочная работа, сводная репетиция (в репетиции принимают участие несколько групп), работа в малых группах, показ, концерт, мастер – класс, праздник, игра.

Организационно – педагогические условия реализации программы

Комплекс комплексных дополнительных общеразвивающих программ «Волшебный мир кулис» реализуется на русском языке.

Формы организации деятельности учащихся на занятии

– фронтальная (работа педагога со всеми учащимися одновременно: показ, объяснение, беседа);

– коллективная (организация творческого взаимодействия между всеми детьми одновременно: групповой показ, репетиция, постановочная работа, концерт);

– групповая (совместные действия, общение, взаимопомощь: работа в малых группах, группах сменного состава, в парах)

– индивидуальная (для коррекции пробелов в знаниях, отработки отдельных навыков, работа на ролью).

Материально-техническое обеспечение.

Студийное помещение (просторный кабинет):

- сценическая площадка (для выступления артистов);

- место для зрителей (приподнятое относительно сценической площадки с помощью пандусов).

Подсобные помещения:

- для реквизита, костюмов, декораций;
- для актеров.

Освещение: стандартные театральные прожектора.

Декорации: мобильные взаимозаменяемые ширмы на разборных петлях, каждую створку ширмы необходимо обтянуть материалом, желательно бортовкой или мешковиной с двух сторон; разновысотные кубы:

- 4 куба размером 0,8 х 0,8 м (размер стола);
- 8 кубов размером 0,6 х 0,6 м (переходная ступенька);
- 16 кубов размером 0,4 х 0,4 м (стулья);
- 8 кубов размером 0,2 х 0,2 м (переходная ступенька);
- 10 ширм размером 1 х 2 м (размер створки).

С помощью данных декораций возможно практически неограниченно менять пространство сцены по всем трем параметрам: высоте, глубине и длине.

Аудиоаппаратура

Видеоаппаратура

Ноутбук

Телевизор

Флешки, карты памяти, CD диски.

Планируемые результаты

Личностные

Учащиеся будут проявлять:

- чувства товарищества, чувства личной ответственности;
- навыки общения и коммуникации;
- доброжелательность и уважение к себе и другим;
- способности к сознательному систематическому творческому труду, к самостоятельной работе над ролью;
- плюбовь к театральному искусству;
- художественный вкус и культуру эмпатического общения.

Метапредметные

Учащиеся:

- разовьют память, внимание, творческое воображение;
- разовьют способности к творческой эмоциональности, искренности самовыражения;
- развить природные способности и задатки;
- будут провлять артистические способности;
- улучшат координацию, гибкость, пластику, общую физическую выносливость;
- разовьют чувства ритма;
- разовьют певческий голос;
- будут проявлять интерес к познанию вокального творчества;
- разовьют навыки самовыражения.

Предметные

Учащиеся:

- освоят основные элементы актерского творчества;
- теоретические основы актерского мастерства, ритмопластики, вокала;

- познакомятся с основными этапами становления театрального искусства; творчеством известных режиссеров, драматургов, композиторов;
- будут уметь анализировать роли, находить элементы характерного поведения персонажа;
- раскованно и органично существовать на сценической площадке;
- владеть элементарным навыкам танцевального мастерства;
- уметь передавать характер музыки через пластику;
- будут проявлять чувства ритма и музыкальности;
- познакомятся со средствами музыкальной выразительности;
- владеть вокальным репертуаром;
- владеть приемами координации между слуховыми представлениями и звуковым воспроизведением.

Сводный учебный план

Название программ	Года обучения									
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й
«Играем в театр»	144ч.	144ч.	360ч.							
«Театр, где играют дети»				360ч.	360ч.	360ч.				
«Театральные ступени»							360ч	360ч.	360ч	
«Мастерская творческих идей»										144ч.

Сводный учебный план по изучаемым дисциплинам

Название ДОП / Изучаемые дисциплины	Играем в театр			Театр, где играют дети			Театральные ступени			Мастерская творческих идей
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й
Актерское мастерство	4ч.	4ч.	6ч.	6ч.	6ч.	6ч.	6ч.	6ч.	6ч.	4ч.
Ритмопластика	-	-	2ч.	2ч.	2ч.	2ч.	2ч.	2ч.	2ч.	
Вокал	-	-	2ч.	2ч.	2ч.	2ч.	2ч.	2ч.	2ч.	
Всего часов в неделю	4	4	10	10	10	10	10	10	10	
Всего часов в год	144	144	360	360	360	360	360	360	360	144