

Центр развития
ТАЛАНТОВ ребёнка

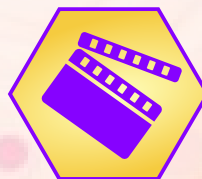
Принято на заседании Инновационного
совета ООО МИП «Центр развития
талантов ребёнка»
от «11» января 2024 г.
приказ №1-И

Утверждаю
Генеральный директор ООО МИП
«Центр развития талантов ребёнка»
Т.А. Боженко
«16» февраля 2024 г.

Мастерская таланта

Дополнительная образовательная программа
художественно-эстетической направленности
Автор: Аверкиева Алена Ивановна
Педагог дополнительного образования

Возраст детей: 3–7 лет
Срок реализации: 4 года

г. Сургут, 2024 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЕНКА»**

Боженко Т.А., Аверкиева А.И.

**МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
«МАСТЕРСКАЯ ТАЛАНТА»**

Авторская программа
дополнительного образования для дошкольников

Сургут
Издательский центр СурГУ
2024

УДК 373
ББК 74.102
6761

Рецензент:

режиссер-постановщик театра актера и куклы «Петрушка» **Коптяева Г.В.**

Аверкиева А. И., Боженко Т.А.,

Музыкально-театральная студия «Мастерская таланта»: авторская программа дополнительного образования для дошкольников / , 2024. - 39 с.

Вниманию читателя представлена авторская программа дополнительного образования «Музыкально-театральная студия «Мастерская таланта» для детей в возрасте от трех до семи лет. Целью программы является развитие творческих способностей детей в условиях освоения театральной культуры. Программа разработана таким образом, чтобы стимулировать развитие эмоционального, когнитивного и физического способностей ребенка, при этом создавая атмосферу творчества и взаимодействия в группе. Она включает в себя множество практических заданий и игр, направленных на развитие выразительности речи, мимики, пантомимики и пластики движений. Дети также изучают основы актерского мастерства, разовьют свою фантазию и навыки импровизации. В рамках работы в театральной студии, детям предлагается участвовать в подготовке и постановке небольших театральных представлений. Этот опыт не только поможет им развить актерское мастерство, но также улучшит их коммуникативные и социальные навыки. Они получат возможность испытать себя в роли актеров, режиссеров и декораторов, дизайнеров, что станет отличной основой для развития креативности и выбора будущей профессии.

Эта программа рассчитана на педагогов дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования и всех других специалистов, заинтересованных в развитии творческих способностей детей.

УДК 373
ББК 74.102

© Аверкиева А.И., Боженко Т.А., 2024
© ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Учебно-тематический план 1 года обучения.....	15
Учебно-тематический план 2 года обучения.....	20
Учебно-тематический план 3 года обучения.....	25
Учебно-тематический план 4 года обучения.....	30
Список литературы.....	35
Приложение.....	37

ВВЕДЕНИЕ

Дошкольный возраст — это сенситивный период для развития творческих способностей (В.И. Тютюнник). В этот период дети учатся выражать себя, слушать и понимать других, повышают самооценку, а также улучшают навыки коммуникации. Эти навыки эффективно формируются на театральных занятиях и будут полезны ребенку в будущей жизни. Система художественно-эстетического воспитания в дошкольном возрасте направлена на развитие творческих способностей детей в разных видах художественной деятельности и осуществляется посредством взаимодействия различных видов искусства и форм творчества.

Авторская Программа «Музыкально-театральная студия «Мастерская таланта» (далее - Программа) направлена на развитие у детей их природных способностей (к визуальному, аудиальному, двигательному и сенсорному восприятию), развитию эмоционально-чувственной сферы, воображения и мышления в возрасте с 3 до 7 лет. Программа разработана с учетом физиологических, психолого-педагогических особенностей детей, уровня их знаний и умений.

Актуальность Программы. В настоящее время задачи дополнительного образования актуализируются в приоритетных направлениях государственной политики в сфере образования. Основной правовой базой созданной программы являются следующие документы: Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07 декабря 2018 г., протокол № 3); Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых». Ориентиром в построении содержания программы стала основополагающая цель современного образования в России – формирование инициативной, ответственной, творческой, позитивной личности, способной стать субъектом социальных преобразований.

Новизна Программы. Новизна данной программы заключается в интегративном подходе, который использует взаимодействие разнообразных видов художественной деятельности и учитывает возрастные особенности детей. Более того, участниками образовательного процесса являются не только обучающиеся, но и их родители. В течение года запланирована работа по четырем театральным направлениям:

1 направление: «Теневой театр». Дети изучают искусство теневого театра, знакомятся с историей возникновения теневого театра, овладевают техниками создания и управления теневыми фигурами, а также развивают навыки выразительности и импровизации в этом направлении.

2 направление: «Кукольный театр». Дети изучают искусство кукольного театра, знакомятся с историей возникновения кукольного театра, осваивают технику работы с различными видами кукол, учатся создавать истории и драматургию для кукольного представления.

3 направление: «Театр пантомимы». В этом модуле дети знакомятся с основами пантомимы, знакомятся с историей возникновения пантомимы, изучают язык жестов и мимики, развивают выразительные возможности своего тела и способность передавать эмоции без использования слов.

4 направление: «Музыкальный театр». Дети изучают взаимодействие музыки и театрального искусства, знакомятся с историей

возникновения музыкального театра. Они осваивают элементы музыкальной драматургии, развивают вокальные навыки и ритмическое чувство.

При реализации каждого направления по созданию театрального проекта предусмотрены следующие этапы: проблемный, информационный, технический, художественный, результативный и итоговый. Такая структура программы позволяет гибко адаптировать материал к уровню и интересам каждого участника. Каждому ребенку на занятиях предоставляется возможность высказать свои идеи, дети активно сотрудничают в создании собственного неповторимого творческого проекта, приводящего к общему результату-спектаклю. В результате участники программы развивают не только конкретные артистические и технические навыки, но и взаимодействуя между собой, приобретают возможности для личностного развития. В свою очередь, участие родителя в отдельных образовательных задачах Программы помогает понять ребенку лучше раскрыть свои способности, развить личностные качества и актерские навыки.

Методические особенности реализации Программы. Программа Музыкально-театральная студия «Мастерская таланта» направлена на развитие творческих способностей детей дошкольного возраста. Ребенок в ходе занятий получает как теоретические знания, так и практические умения, получая опыт актерской игры. Дети учатся наблюдать, осмысливать, критически анализировать себя в роли. Подготовка спектакля требует актуализации всех умений и знаний, полученных на занятиях. Программа имеет следующие методические особенности:

1. Интеграция различных видов искусства. Программа включает в себя не только театральные упражнения на развитие личностных качеств, но и предоставляет возможность детям использовать для создания спектакля элементы живописи, музыки, танца и литературы.

2. Игровой метод как основной метод обучения. Через игру дети учатся взаимодействовать с другими, развивают свою фантазию, воображение и способность к импровизации.

3. Вовлечение всех чувств. В процессе обучения активно задействованы все ощущения ребенка - зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Это помогает развить у детей восприятие, воображения и фантазии.

4. Работа в команде. Дети учатся работать в команде, что способствует развитию их социальных навыков и понимания важности коллективной работы.

5. Формирование нравственных ценностей. Через театральные занятия дети учатся различать такие морально-нравственные ценности и качества как добро и зло, любовь к ближнему, сострадание, честность, порядочность, благородство, понимать иные моральные и этические принципы.

6. Применение методов импровизации. Импровизация является важной частью театрального обучения. Она помогает детям развивать свои творческие способности, учит быстро принимать решения и адаптироваться к новым ситуациям.

7. Постоянное вовлечение ребенка в творческий процесс происходит в каждом занятии и это помогает им оставаться сосредоточенными и заинтересованными.

8. Подготовка мини-проектов. Дети работают над созданием небольших художественных произведений, что помогает им лучше понять искусство и развивает их творческие навыки.

9. Развитие самовыражения. Через театральные занятия дети учатся выражать свои чувства и эмоции, что важно для развития эмоционального интеллекта.

Описание Программы: Программа «Мастерская таланта» рассчитана на 4 года обучения по 72 часа в год. Наполняемость группы 6 -12 человек. Допускается прием детей на любой год обучения при наличии необходимых навыков и умений ребенка.

В соответствии с действующими СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15

мая 2013 г. N 26). Групповое занятие проводится 2 раза в неделю, продолжительность занятий для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.

В основу программы положены идеи личностно-ориентированного обучения Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьева, В.Е. Бондаревской), полихудожественного подхода Б.П. Юсова, Л.Г. Савенкова, Е.П. Кабковой, Т.И. Суховой, Е.А. Ермолинской, О.И. Радомской и социокультурного подхода М. Вебера, П. Сорокиной, Н.И. Лапиной, Ю.М. Резника.

Цель Программы: Выявление и развитие творческих способностей детей (актерских склонностей) в условиях освоения театральной культуры.

Задачи Программы:

1. Развитие артистических навыков: владение голосом, управление театральными куклами, использованию эмоциональной и пластической выразительности при разыгрывании этюдов, миниатюр и спектаклей.
2. Формирование у детей полноценной картины мира, представлений о себе, природе, рукотворных произведениях и своем месте в социуме.
3. Развитие познавательной активности дошкольника в процессе театрализованной деятельности.
4. Воспитание активной жизненной позиции, социальных эмоций, ценностных смыслов и установок.

Основные принципы Программы:

1. *Принцип художественности:* ребенок может выразить свои мысли, эмоции и воображение через театральные формы искусства, развивая свое воображение и творческое мышление.
2. *Принцип развивающего и воспитывающего обучения:* театральные занятия помогают развивать эмоциональный интеллект, уверенность в себе и навыки коммуникации.

3. *Принцип наглядности:* использование визуальных и мультисенсорных элементов помогает детям лучше понять процессы и идеи театра.

4. *Принцип доступности:* обучение должно быть доступным для всех детей, адаптировано к их способностям и особенностям.

5. *Принцип учета индивидуально-возрастных особенностей:* важно учитывать развитие, интересы и личностные особенности каждого ребенка.

6. *Принцип единства учебных и творческих задач:* программа объединяет обучающие и развивающие задания, помогая детям применять новые знания и навыки через творческий процесс.

7. *Принцип личностно-ролевой организации:* дети играют разные роли, развиваясь и учась взаимодействовать с другими.

8. *Принцип импровизации:* дети научатся быстро принимать решения, выражать свои мысли и эмоции, находить нестандартные решения в театральных ситуациях.

Методы обучения. Для достижения поставленных целей Программы на занятиях по театральной деятельности применяются различные методические приемы, включающие:

- *метод вживания в роль* (дети погружаются в мир персонажей, ощущают их эмоции и мысли, взаимодействуют с другими, чтобы более глубоко понять и сыграть свою роль на сцене театра);

- *метод воображаемой ситуации* (дети могут попробовать себя в разнообразных театральных сюжетах, используя свою фантазию и творческие способности для создания новых и интересных историй и персонажей);

- *метод проектов* (дети разрабатывают сценарии, создают декорации, костюмы и режиссерскую концепцию в рамках конкретных проектов. Использование данного метода способствует развитию у детей навыков планирования, сотрудничества и организации);

- *исследовательский метод* (позволяет детям погружаться в разные аспекты театрального искусства, изучать историю театра, знать стили и жанры

литературного искусства, а также изучать творчество известных творчество известных детских писателей);

- *активные методы обучения* (занятия проводятся в форме игр, упражнений и творческих заданий, где дети активно взаимодействуют. Это позволяет им применять полученные знания и навыки на практике.);

- *метод эмоционального «пробуждения разума»* (включает активную работу детей с эмоциями, их выражение через движения, голос и мимику). Это способствует развитию у них эмоциональной открытости, эмпатии и способности к самовыражению.

На театральных занятиях применяются различные **формы работы**: групповые занятия, актерские тренинги, репетиции, мастер-классы от учреждений культуры, открытые уроки для родителей, участие в фестивалях и конкурсах, посещения спектаклей.

Предполагаемые результаты освоения Программы.

Освоение программы «Музыкально-театральная студия «Мастерская таланта» предполагает достижение следующих результатов в различных сферах:

1. Предметные результаты:

- сформировать голосовые навыки (правильного дыхания, звукообразование, четкой артикуляции) и вокальные возможности (интонирование, громкость, тон и выразительность). Обучить умению работать с микрофоном;

- овладеть навыками эмоциональной выразительности (грусть, радость, злость, удивление, восхищение и другие), научиться контролировать свои эмоции и передавать их на сцене;

- овладеть навыками пластической выразительности (развить мелкую и крупную моторику);

- развить восприятие, творческое воображение и образное мышление (подбирать простые рифмы, сочинять сказки и создавать этюды).

2. Коммуникативные результаты:

- развить навыки общения (активное слушание, диалог, монолог);
- сформировать навыки группового взаимодействия (способность работать в команде и эффективно взаимодействовать с другими актерами, режиссерами);
- сформировать навык взаимодействия с куклой (пальчиковая гимнастика, техника управления куклой, взаимодействие кукол между собой, движение куклы в пространстве)
- сформировать навык оценки своего поведения и поведения окружающих, развить способность к саморефлексии;
- развить эмоциональный интеллект.

3. Познавательные результаты:

- знать историю театров, различать жанры театрального искусства, виды театров и разновидности театральных профессии;
- развить восприятие (используя сенсорных анализаторов и формировать желание наблюдать за явлениями природы, поведением животных);
- сформировать желание знакомиться с новыми литературными произведениями и посещать кукольных спектаклей в театре.

4. Личностные результаты:

- проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, умеет решать конфликты мирно и стремится учитывать мнения других детей;
- понимать социальные нормы, с опорой на литературные произведения;
- сформировать эстетические и этические чувства, осознавать этические нормы и ценности через прослушивание и просмотр художественных произведений.

Для каждого из указанных показателей разработаны конкретные критерии эффективности. Это позволяет систематически отслеживать прогресс и успешность освоения программы в рамках Музыкально-театральной студии «Мастерская таланта».

Оценка усвоения Программы. Оценка эффективности выражается через систему количественных и качественных показателей, которые позволяют судить о степени достижения результатов работы с детьми.

Количественные показатели: увеличение количества детей, занимающихся разными видами художественной деятельности; наличие продуктов творческой деятельности детей; проявление творческой инициативы при создании творческого проекта; результативное участие в конкурсах (городских, всероссийских, международных).

Качественные показатели: повышение уровня мотивации детей при создании творческого проекта; проявление творческой инициативы при создании творческого проекта; создание предметно-развивающей среды; разработка эффективной стратегии взаимодействия и организации эффективного сотрудничества с родителями по развитию творческих способностей детей.

Виды и формы контроля освоения Программы. Для выявления уровня развития творческих способностей ребенка проводятся текущий и итоговый контроль. Содержанием контроля являются диагностические ситуации по развитию эмоциональной выразительности, образного мышления и творческого воображения (Приложение 1).

Сотрудничество с родителями. В соответствии с ФГОС ДО родители рассматривают как полноценных участников образовательного процесса. Вовлеченность родителей происходит в разных видах деятельности. Это формирует эмоциональные связи с образовательной организацией и мотивирует их на более активное участие в работе по развитию творческих способностей обучающихся. Такое активное участие родителя позволяет лучше понять потребности и интересы своих детей и способствует индивидуализации обучения и адаптации программ под индивидуальные потребности обучающегося, формирует положительную мотивацию детей к обучению по Программе и эффективному развитию творческих способностей.

Целью работы с родителями является формирование представлений о важности развития творческих способностей у детей для успешной социализации детей в будущем.

Задачи:

- установление доверительной атмосферы и тесного взаимодействия между родителями и педагогом;
- информирование родителей;
- повышение педагогической культуры родителей путем публикация воспитательных и образовательных материалов в мессенджере;
- обучение родителей навыкам успешного взаимодействия с детьми.

Работа с родителями включает в себя широкий спектр форм и мероприятий, направленных на поддержку и сотрудничество с родителями в рамках реализации Программы:

- анкетирование родителей с целью выявления запросов родителей по развитию творческих способностей детей;
- взаимодействие с родителями в мессенджерах по публикации наиболее актуальных материалов: визуальный текст от педагога по творческому развитию детей,
- видео советы от психологов и логопедов,
- интервью с родителями детей, достигших значимых результатов в театральном направлении;
- знакомство с успешными выпускниками студии,
- публикации планов и отчетов работы студии за год,
- литературные обзоры детских популярных книг, обзоры детских спектаклей,
- викторины для детей и родителей;
- творческие поздравления с праздничными датами;
- открытые занятия для родителей 2 раза в год;

- совместные мероприятия с родителями в онлайн формате: стихотворные челленджи, семейные проекты совместного чтения любимых детских книг и развивающие квесты и др.

- индивидуальное общение с родителями для обсуждения индивидуальных потребностей детей.

Таким образом, совместная деятельность родителей и педагога позволяет родителям лучше понимают потребности и интересы детей, а педагогу повысить родительскую культуру и включить семью в совместную деятельность по развитию творческих способностей ребенка.

Рекомендуемая структура занятия:

1. Вводная часть: организационный момент и приветствие.

2. Основная часть:

- упражнения для развития речи: упражнения на развитие речи, дикции и интонации, интонационного проговаривания, пальчиковая гимнастика, психогимнастика.

- музыкально-ритмические упражнения: ритмические игры и упражнения для развития двигательных навыков (ловкость, подвижность, гибкость, выносливость); пластической выразительности (ритмичность, музыкальность, быстроту реакции и др.); имитация движений, пластические и мимические этюды; импровизационные игры под музыку, ритмические игры под музыку с простейшим сюжетом.

- упражнения на развитие восприятия, внимания, воображения, образного мышления, развития психоэмоциональной сферы, упражнения на релаксацию.

- работа по созданию спектакля: разучивание ролей, обыгрывание эпизодов из сказок, рассказов или стихотворений, создание кукол, сказочных декораций, элементов костюмов героев, театральных афиш.

3. Заключительная часть: подведение итогов работы на занятии; выражение благодарности друг другу за участие и вклад в занятие; прощание, пожатие рук и пожелание хорошего дня или вечера.

1-й год обучения (3-4 года)

Учебный план

Раздел	Теория	Практика	Общее количество часов в год
7	15	47	72
ИТОГО	15	47	72

2-й год обучения (4-5 лет)

Учебный план

Раздел	Теория	Практика	Общее количество часов в год
7	12	60	72
ИТОГО	12	60	72

3-й год обучения (5-6 лет)

Учебный план

Раздел	Теория	Практика	Общее количество часов в год
7	12	60	72
ИТОГО	12	60	72

4-й год обучения (6-7 лет)

Учебный план

Раздел	Теория	Практика	Общее количество часов в год
7	12	60	72
ИТОГО	12	60	72

Содержание учебно-тематических планов и занятий является авторской разработкой и охраняется законом об авторском праве в РФ.

Список литературы.

1. Антипина Е.А. Театральные представления в детском саду. М.: Сфера, 2019. – 128 с.
2. Алябьева Е.А. Что такое театр? Сказки и рассказы для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 112 с.
3. Бухарова И. С. Диагностика и развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста: учеб. пособие для СПО / И. С. Бухарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 119 с.
4. Вераскеса Н.Е. Детская психология: учебник для вузов/ Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 429 с.
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: - СПб: Издательство «Перспектива», 2029. - 125 с.
6. Грачева Т. А., Деркунская В. А. Театрализованный проект в развитии эмпатии старших дошкольников (5-7 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 112 с.
7. Горшкова Е.В. Развитие выразительности движений у дошкольников: Учебное пособие. – М.: Некоммерческое партнерство «Авторский клуб», 2018. – 366 с.
8. Кислов А.В., Пчелкина Е.Л. Диагностика творческих способностей дошкольников и младших школьников. С комплектом карточек для тестирования. Издание 3-е, исправленное и дополненное. - М.: СОЛОН-Пресс, 2021 - 52 + 18 с.
9. Коломийченко Л.В., Чугаева ГИ., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л.В. Коломийченко. М.: ТЦ Сфера, 2018. - 320 с.
10. Наумова И.Е. Мы играем в сказку. Развитие креативности у детей в музыкально-художественной деятельности. Для старших дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2020. - 112 с.
11. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Петрушин. - 3-е изд. испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 395 с.
12. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / под ред. Вл. А. Лукова. – СПб.: Издательство «Перспектива», 2022. – 256 с.
13. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет) / Авт.-сост.: О. М. Ельцова, Л. В. Прокопьева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 176 с.

14. Фаер А., Буянова Е. Развитие творческого мышления. Часть I. Шпаргалки для родителей. Комплект игр для развития воображения и фантазии. Издание 2-е, стереотипное. М.: СОЛОН-Пресс, 2023. - 68 с.