

Частное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа «Чудо-Центр»

Утверждаю

Приказ № 5 от 1 сентября 2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

художественной направленности

Кукольный театр

Возраст обучающихся – 7 - 14 лет

Срок реализации – 3 года

Количество часов – 102 часа

Составитель: Евдокимова Л.М.,
методист

Екатеринбург, 2023

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кукольный театр» художественной направленности разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);

Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (вступил в силу с 01 марта 2023 года);

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р);

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);

Национальный проект «Образование» (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 года № 16);

Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р);

Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Локальные акты: Устав учреждения, учебный план, инструкции по технике безопасности.

Актуальность программы.

Кукольный театр играет большую роль в формировании и развитии личности ребенка. Данный вид деятельности привлекает детей разных возрастных групп. Кукольный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Однако нельзя рассматривать спектакль кукол как развлечение: его воспитательное значение намного шире. Младший школьный возраст – это период, когда у ребенка начинают формироваться вкусы, интересы, определенное отношение к окружающему, поэтому очень важно уже детям этого возраста показывать пример дружбы, справедливости, отзывчивости, находчивости, храбрости и т.д.

Театральная деятельность, дающая простор воображению ребёнка, наполняет внутреннюю жизнь ребёнка особым смыслом, помогает вырабатывать определённое отношение к коллективу, выполнять самостоятельно простые и сложные задачи.

Творческая атмосфера способствует развитию индивидуальных способностей детей, помогает развивать межличностные отношения. Театральная деятельность даёт шанс на успех и удачу каждому ребёнку.

Таким образом, кукольный театр имеет большое значение для всестороннего воспитания детей.

Цель программы заключается в привлечении интереса аудитории к художественной деятельности, связанной с театральной деятельностью; создании условий для

интеллектуального и личностного развития; формировании коммуникативных навыков и способности работать в коллективе; развитии художественного и эстетического вкуса; предоставлении основных знаний о театре кукол.

Задачи программы:

Личностные:

- формирование навыка работы в команде;
- развитие способности к сопереживанию;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и духовным ценностям.

Метапредметные:

- развитие наблюдательности и зрительной памяти, ассоциативного мышления;
- формирование художественного вкуса и творческого воображения;
- развитие самостоятельности и ответственности;

Образовательные:

- развитие познавательного интереса к театральному творчеству;
- приобретение базовых знаний об истории и основах работы кукольного театра;
- приобретение опыта работы с различными художественными материалами с применением разных техник в специфических формах художественной деятельности;
- овладение основными навыками написания сценария;
- приобретение опыта сценической речи;
- умение применять основные принципы и законы театра кукол в постановке спектакля.

Отличительные особенности программы.

Программа дополнительного образования кукольного театра отличается комплексным подходом к решению поставленных задач. В ходе обучения появляется возможность привлечь детей к самым разным видам творческой деятельности, что помогает каждому участнику группы раскрыть свой творческий потенциал.

Программа направлена на постановку спектаклей с поучительным контекстом, который призывает ценить и уважать духовное и культурное наследие нашей страны и дает основные понятия о морали и человеческом достоинстве.

Адресат программы.

Программа рассчитана на детей от 7 до 14 лет. Ограничений по возможностям здоровья не имеет.

Объем и срок освоения программы.

Программа реализуется на стартовом уровне, срок реализации – 3 года (102 часа).

За учебный год группа проходит поэтапно от задумки до постановки полноценного спектакля театра кукол.

Форма обучения – очная.

Образовательный процесс организован в разновозрастные группы постоянного состава.

Занятия проводятся один раз в неделю в соответствии с режимом работы образовательной организации. Продолжительность одного занятия – один академический час.

Планируемые результаты освоения курса программы.

В процессе занятий по программе обучающийся должен **знать**:

- основы истории кукольного театра;
- основные особенности техник театра кукол;
- основные виды кукол;
- структуру театрального сценария;
- основные этапы планирования и постановки спектакля;
- принципы и законы сценической речи;
- особенность движений кукол;
- правила поведения за ширмой;
- выразительные средства языка.

А также **уметь**:

- применять навыки работы с различными художественными материалами для достижения творческих задач;
- выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии посторонних лиц;
- интерпретировать эмоциональное состояние животного и человека по его пластике, поступкам;
- передавать разные эмоциональные состояния героев вербально;
- работать в команде, прислушиваться к каждому участнику театральной труппы.

По итогам освоения программы будут достигнуты результаты:

Личностные.

У учащихся должны быть сформированы:

- познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи;
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
- эстетический вкус, художественное мышление;
- способность воспринимать эстетику природных объектов;
- индивидуальные творческие способности;
- устойчивый интерес к творческой деятельности;
- уважительное отношение к культурному наследию и духовным ценностям.

Метапредметные результаты.

Предполагают приобретение следующих навыков:

Регулятивные:

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с учителем;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.

Познавательные:

- развивать творческое воображение, фантазию, и наблюдательность;
- критическое мышление, умение “мыслить образами”;
- развитие памяти и внимания;
- умение работать в команде;
- навыки критического анализа медиатекста.
- ориентирование на разнообразие способов решения задач;
- умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

Коммуникативные:

- проявлять уважение к трудовой и творческой деятельности всех участников группы;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- действовать, исходя из интересов всей группы;

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Предметные результаты предполагают:

- приобретение опыта работы с различными художественными материалами с применением разных техник в специфических формах художественной деятельности;

-развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

-формирование основ художественной культуры обучающихся, как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;

-развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных и синтетических искусств (театр и кино);

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;

-формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

С целью определения результативности программы предусмотрены устные опросы, беседы, викторины, индивидуальные творческие работы, демонстрация созданных мультфильмов перед учащимися гимназии. По итогу занятий все работы публикуются на сайте гимназии.

Материально-техническое обеспечение.

Занятия проводятся в учебном классе, с обеспечением рабочего места для каждого обучающегося.

Для репетиционного процесса и постановки спектаклей в классе есть трехстворчатая деревянная ширма.

К необходимому техническому оборудованию относятся:

- Компьютер
- Проектор

Прикладные материалы:

- Акварельная бумага
- Картон

- Клей ПВА
- Краски акварельные
- Гуашь
- Цветная бумага
- Карандаши
- Ткань
- Синтепон

Информационное обеспечение программы.

1. Еценко, В. Г. Кукольный театр в школе. – Новосибирск: Издательская компания «Лада», 2001
2. Караманенко, Т. Н. «Кукольный театр», М. «Вако», 2005.
3. Крутенкова, А. Д. Кукольный театр. – Волгоград: Учитель, 2009. – 200 с.
4. Лебединский, А. Театр в чемодане. – М.: Искусство, 1977.
5. Мирясова, В. И. Играем в театр. – М.: Гном-Пресс, 1999.
6. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр,- М., Аркти.2003 г.,
7. Кириллова, Е. И. Сценическая речь в театре кукол. Учебное пособие / Е.И. Кириллова, Н.А. Латышева. - М.: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2019. - 160 с.
8. КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР Большая российская энциклопедия:
https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/5562783
9. Яркие моменты истории театра кукол в России:
<https://newdedmoroz.com/blog/novogodnie-predstavleniya/kukolnyi-teatr>

Кадровое обеспечение.

По программе Объединение дополнительного образования детская мультипликационная студия «Радуга» могут работать: педагог дополнительного образования, учитель литературы, учитель начальных классов с квалификацией соответствия занимаемой должности и выше.

Тематическое планирование

Кукольный театр «Дом кукол»

1 год обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие.	1	1	-	Беседа, устный опрос
	Знакомство с целями и задачами программы. Инструктаж по технике безопасности.				

2	Театр как вид искусства. Разновидности кукольных театров	1	1	-	Беседа, устный опрос
3	Виды кукол в кукольных театрах.	1	1	-	Беседа, устный опрос
4	Особенности театра верховых кукол. Куклы перчаточного типа.	1	1	-	Беседа, педагогическое наблюдение, творческая работа
5	Устройство театральной ширмы. Основные законы организации работы с кукольной ширмой.	1	1	-	Беседа, педагогическое наблюдение, творческая работа
6	Народный фольклор, читаем вместе русские народные сказки	2	1	1	Педагогическое наблюдение, творческая работа
7	Составление режиссерского сценария по сказке. Деление сценария на части и сцены.	2	1	1	Педагогическое наблюдение, беседа
8	Изготовление декораций для спектакля	4	1	3	Педагогическое наблюдение, творческая работа
9	Кукла перчаточного типа. Особенности использования	2	1	1	Педагогическое наблюдение, творческая работа, беседа
10	Особенности актерской игры и сценической речи в кукольном театре.	6	2,5	3,5	Педагогическое наблюдение, творческая работа, беседа, устный опрос
11	Значение актерской поддержки для создания успешного спектакля	1	0,5	0,5	Педагогическое наблюдение беседа, устный опрос
12	Репетиция текста	2	-	2	Педагогическое наблюдение
13	Репетиционный процесс. Объединение работы актера, кукол и декораций в рамках пространства ширмы	5	-	5	Беседа, устный опрос, педагогическое наблюдение
14	Музыка в театре. Значение и роль музыкального сопровождения	2	1	1	Педагогическое наблюдение, Беседа, устный опрос,

15	Как справиться с волнением. Игры на преодоление развития	1	1	-	Беседа, устный опрос,
16	Демонстрация спектакля кукольного театра перед учащимися гимназии.	1	-	1	Педагогическое наблюдение
17	Обсуждение спектакля. Подведение итогов.	1	1	-	Беседа

Кукольный театр «Дом кукол»

2 год обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие.	1	1	-	Беседа, устный опрос
	Знакомство с целями и задачами программы. Инструктаж по технике безопасности.				
2	Закулисье театра кукол. Люди, каких профессий работают над созданием спектакля	1	1	-	Беседа, устный опрос
3	Средства актерской выразительности. Искусство сценического перевоплощения.	3	3	-	Беседа, устный опрос
4	Выбор сказки. Анализ произведения. Читаем сказку «Колобок» по ролям	1	-	1	Беседа, педагогическое наблюдение
5	Составление режиссерского сценария по сказке. Деление сценария на части и сцены.	1	-	1	Беседа, педагогическое наблюдение, творческая работа
6	Изготовление декораций для спектакля	4	-	4	Педагогическое наблюдение, творческая работа
7	Пластика движения куклы перчаточного типа	2	1	1	Педагогическое наблюдение, Беседа, устный опрос,

8	Особенности актерской игры и сценической речи в кукольном театре.	2	1	1	Педагогическое наблюдение, беседа, устный опрос
9	Репетиция текста	6	1	5	Педагогическое наблюдение
10	Актерское взаимодействие, как основа успешного выступления. Упражнения на взаимодействие.	1	0,5	0,5	Педагогическое наблюдение, Беседа, устный опрос,
11	Репетиционный процесс. Объединение работы актера, кукол и декораций в рамках пространства ширмы	6	-	6	Педагогическое наблюдение
12	Музыкальное оформление спектакля	3	1	2	Педагогическое наблюдение, Беседа, устный опрос,
13	Сценическое волнение. Методы преодоления волнения перед выступлением.	1	1	-	Беседа, устный опрос,
14	Демонстрация спектакля кукольного театра перед учащимися гимназии.	1	-	1	Педагогическое наблюдение
15	Обсуждение спектакля. Подведение итогов.	1	1	-	Беседа

Кукольный театр «Дом кукол»

3 год обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие.	1	1	-	Беседа, устный опрос
	Знакомство с целями и задачами программы. Инструктаж по технике безопасности.				
2	Выразительные средства театра кукол. Сочетание актерской игры и спецэффектов	2	2	-	Беседа, устный опрос
3	Сценическая речь в театре кукол.	2	-	2	Беседа, устный опрос

4	Сказка "Красная шапочка". Совместное чтение сказки. Обсуждение, написание режиссерского сценария	2	-	2	Беседа, педагогическое наблюдение, творческая работа
5	Изготовление декораций и бутафории для спектакля	6	-	6	Педагогическое наблюдение, творческая работа
6	Репетиция текста	7	1	5	Педагогическое наблюдение
7	Репетиционный процесс. Работа в пространстве ширмы. Освоение декораций и булафории	7	-	7	Педагогическое наблюдение
8	Музыкальный фон в спектакле. Звук как дополнение образа в спектакле	4	1,5	2,5	Педагогическое наблюдение, беседа, устный опрос,
9	Обсуждение и отработка возможных проблем в ходе спектакля.	1	0,5	0,5	Педагогическое наблюдение, беседа
10	Демонстрация спектакля кукольного театра перед учащимися гимназии.	1	-	1	Педагогическое наблюдение
11	Обсуждение спектакля. Подведение итогов.	1	1	-	Беседа

Содержание программы

Кукольный театр «Дом кукол»

1 год обучения

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами программы. Инструктаж по технике безопасности.

Теория: Что из себя представляет кукольный театр. Основные этапы работы над созданием театрализованного представления, и роль каждого участника группы в процессе создания. Просмотр отрывков из разных кукольных спектаклей в записи. Основные требования к внешнему виду и поведению учащихся на занятиях. Просмотр презентации по теме. Беседа по пройденному материалу. Инструктаж по технике безопасности.

Тема 2. Театр как вид искусства. Разновидности кукольных театров

Теория: Историческая информация о первых театрах. Первые упоминания о кукольном театре. Театра кукол и его художественные особенности. Типы кукольных театров Презентация по теме. Беседа по услышанному материалу.

Тема 3. Виды кукол.

Теория: Виды кукол в театре кукол и способы их взаимодействия с актером. Управление разными видами кукол. Куклы в разных странах мира. Презентация по теме. Беседа по услышанному материалу.

Тема 4. Особенности театра верховых кукол. Куклы перчаточного типа.

Теория: История возникновения театра верховых кукол. Основы работы актера в театре верховых кукол. Кукла перчаточного вида: от изготовления до сцены. Презентация по теме. Беседа и устный опрос по пройденной теме.

Тема 5. Устройство театральной ширмы. Основные законы организации работы с кукольной ширмой.

Теория: Геометрические параметры ширмы, расчет видимости, линия передней грядки. Расположение ширмы в зрительном зале. Декоративное оформление ширмы. Внутреннее устройство ширмы. Представление визуального ряда для более полного понимания Беседа по пройденной теме.

Тема 6. Народный фольклор, читаем вместе русские народные сказки

Теория: Русские народные сказки, их характерные черты. Особенность повествования и сюжетные линии присущие фольклорным произведениям.

Практика: Чтение сказки «Курочка Ряба» по ролям. Анализ сказки. Выявление особенности произведения.

Тема 7. Составление режиссерского сценария по сказке. Деление сценария на части и сцены.

Теория: Что из себя представляет режиссерский сценарий, основные требования к составлению. Почему режиссёрский сценарий необходим в театральной деятельности.

Практика: Составление режиссерского сценария, определение основных частей произведения.

Тема 8. Изготовление декораций для спектакля

Практика: Изготовление зарисовок для декораций. Проработка составных частей декораций. Изготовление и установка декораций на ширме.

Тема 9. Кукла перчаточного типа. Особенности использования

Теория: Кукла перчаточного типа – её особенности. Правильное использование куклы. Просмотр спектакля "По щучьему веленью" театра кукол им. Образцова

Практика: Примерка куклы перчаточного вида. Тренировка основных движений.

Тема 10. Особенности актерской игры и сценической речи в кукольном театре.

Теория: Влияние характера персонажа на речь и движения. Просмотр отрезков из спектаклей театра кукол с разными по характеру типажам. Обсуждение выразительных средств, которыми пользуются актеры, играя разных персонажей.

Практика: Влияние характера персонажа на речь и движения. Тренировочная игра. Распределение и утверждение ролей для спектакля

Тема 11. Значение актерской поддержки для создания успешного спектакля

Теория: Взаимодействие в группе как основополагающий фактор успешности спектакля. Правила общения в группе. Беседа по теоретическому материалу.

Тема 12. Репетиция текста

Практика: Репетиционные чтения текста по ролям. Проработка перехода слов от персонажа к персонажу. Работа над взаимодействием героев в спектакле.

Тема 13. Репетиционный процесс. Объединение работы актера, кукол и декораций в рамках пространства ширмы

Практика: Движение куклы как выразительное средство актера. Объединение работы актера, кукол и декораций в рамках пространства ширмы. Репетиция отдельных сцен и всего спектакля вместе.

Тема 14. Музыка в театре. Значение и роль музыкального сопровождения

Теория: Влияние музыки на восприятие зрителя. Как подобрать музыку по стилю и тематике будущего спектакля.

Практика: Коллективная работа по подбору музыки для спектакля

Тема 15. Как справиться с волнением. Игры на преодоление развития

Теория: Методы преодоления волнения перед выступлением. Сосредоточение на творческом процессе.

Практика: Практика визуализации, разминка перед спектаклем, настрой перед выступлением. Обсуждение самых распространенных методов по преодолению волнения.

Тема 16. Демонстрация спектакля

Практика: Демонстрация спектакля кукольного театра перед учащимися гимназии.

Тема 17. Подведение итогов.

Теория: Беседа о проделанной работе. Обсуждение удачных моментов, разбор недочетов и ошибок. Награждение актеров театра почетными грамотами. Рассуждение о планах в работе в следующем учебном году.

2 год обучения

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами программы. Инструктаж по технике безопасности.

Теория: «Волшебство» театра кукол. Работа над спектаклем, поэтапное обсуждение создания от составления сценария до генеральной репетиции. О необходимости командной работы и актерского взаимодействия. Просмотр отрывков из разных кукольных спектаклей в записи. Основные требования к внешнему виду и поведению учащихся на занятиях. Просмотр презентации по теме. Беседа по пройденному материалу. Инструктаж по технике безопасности.

Тема 2. Закулисы театра кукол. Люди, каких профессий работают над созданием спектакля

Теория: Кто создает театр кукол. Помощники зрителя – кассир, гардеробщик, капельдинер. Технические работники и их важный вклад в работу театра. Художники, создающие образы для сцены. Работа художественного руководителя и режиссёра. Просмотр отрывка из фильма про театр кукол им. Образцова.

Тема 3. Средства актерской выразительности. Искусство сценического перевоплощения.

Теория: Особенности движения куклы в процессе театрального действия. Какими средствами пользуются актеры театра, чтобы правильно донести до зрителя задумку режиссёра. Как грамотно использовать сценическое пространство. Просмотр спектакля "Машенька и медведь" Озёрского театра кукол.

Тема 4. Выбор сказки. Анализ произведения. Читаем сказку «Колобок» по ролям.

Практика: Прочтение сказки по ролям. Выделение характеров героев. Какие особенности речи присущи разным героям сказки. Тренировочное упражнение «Угадай, кто говорит».

Тема 5. Составление режиссерского сценария по сказке. Деление сценария на части и сцены.

Практика: Заполнение таблицы режиссёрского сценария, с обсуждение ключевых моментов. Проставление примечаний по работе за ширмой. Составление списка необходимой бутафории.

Тема 6. Изготовление декораций для спектакля.

Практика: Изготовление зарисовок для декораций. Проработка составных частей декораций. Изготовление и сборка декораций на первую сцену сказки «Дом и поляна». Изготовление и сборка декораций на вторую сцену «Лес». Создание необходимой бутафории.

Тема 7. Пластика движения куклы перчаточного типа.

Теория: Какие движения куклы помогают актёру выразить эмоции героя. Возможности движения при работе с куклой перчаточного вида.

Практика: Отработка навыков движения куклы перчаточного типа в форме игры

Тема 8. Особенности актерской игры и сценической речи в кукольном театре.

Теория: О важности четкой речи актёра театра кукол. Стилль и характер сценической речи. Логико-интонационные закономерности устной речи.

Практика: Дыхательные упражнения для тренировки и постановки сценической речи. Влияние характера персонажа на речь. Тренировочная игра.

Тема 9. Репетиция текста.

Теория: Распределение ролей сказки, с описанием каждого персонажа.

Практика: Чтение сказки по ролям. Отработка стилей и характеров героев. Индивидуальная отработка ролей. Репетиция текста по ролям. Первая часть Бабка, Дед и Колобок. Репетиция текста второй части Заяц, Волк, Медведь и Колобок.

Тема 10. Актерское взаимодействие, как основа успешного выступления. Упражнения на взаимодействие.

Теория: Сценическое общение, его основные принципы. Приемы, позволяющие добиться органического, живого взаимодействия в рамках сцены. Понятие «плоскости активного действия».

Практика: Упражнения на взаимодействие: «качели», «поводырь», «сад скульптур».

Тема 11. Репетиционный процесс. Объединение работы актера, кукол и декораций в рамках пространства ширмы.

Практика: Движение в рамках декорации. Освоение работы в пространстве ширмы. Репетиция с куклами и декорациями - первая часть Бабка, Дед и Колобок, вторая часть Заяц, Волк, Медведь и Колобок, третья часть Лиса и Колобок. Генеральная репетиция спектакля.

Тема 12. Музыкальное оформление спектакля.

Теория: Музыкальное оформление спектакля. Значение музыкального фона в кукольном театре.

Практика: Подбор музыкального сопровождения к спектаклю. Коллективная подборка звукового ряда, для озвучивания действий в спектакле.

Тема 13. Сценическое волнение. Методы преодоления волнения перед выступлением.

Теория: Причины появления сценического волнения и методы его подавления. Ауторегуляция, противострессовая «переделка», оказание первой помощи при стрессе.

Тема 14. Демонстрация спектакля

Практика: Демонстрация спектакля кукольного театра перед учащимися гимназии.

Тема 15. Подведение итогов.

Теория: Беседа о проделанной работе. Обсуждение удачных моментов, разбор недочетов и ошибок. Награждение актеров театра почетными грамотами. Рассуждение о планах в работе в следующем учебном году.

3 год обучения

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами программы. Инструктаж по технике безопасности.

Теория: Краткое содержание программы на год. Цели и задачи кукольного театра. Важные принципы коллективной работы, которая обеспечивает успешное создание кукольного театра. Беседа по пройденному материалу. Инструктаж по технике безопасности.

Тема 2. Выразительные средства театра кукол. Сочетание актерской игры и спецэффектов.

Теория: Современные технические средства на службе в кукольном театре. Как гармонично сочетать различные спецэффекты при создании спектакля в театре кукол. Знакомство с театром Николая Зыкова. Просмотр фрагментов спектаклей.

Тема 3. Сценическая речь в театре кукол.

Практика: Упражнения на тренировку дикции – артикуляционная разминка, произнесение взрывных согласных, конечных согласных и гласных, тренировка на трудные буквенные сочетания. Этюды на выражение основных эмоций голосом - внимание и интерес (сосредоточенность, раздумье), удивление, удовольствие и радость (вкусные конфеты, первый снег).

Тема 4. Сказка "Красная шапочка". Совместное чтение сказки. Обсуждение, написание режиссерского сценария.

Практика: Чтение сказки по ролям. Коллективное обсуждение характеров героев и выражения их эмоций. Заполнение таблицы режиссерского сценария, добавление примечаний для декораций и бутафории.

Тема 5. Изготовление декораций и бутафории для спектакля

Практика: Изготовление зарисовок декораций для спектакля. Создание декораций для первой сцены спектакля "Дом Красной Шапочки". Создание декораций для первой сцены спектакля "Лес". Создание декораций для первой сцены спектакля "Дом Бабушки". Изготовление бутафории для спектакля. Установка декораций на область ширмы.

Тема 6. Репетиция текста.

Теория: Роль рассказчиков в спектакле, их взаимодействие с ширмой и куклами.

Практика: Распределение ролей, пробное чтение сценария. Репетиция текста первой сцены спектакля "Дом Красной Шапочки". Репетиция текста второй сцены спектакля "Лес". Репетиция текста третьей сцены спектакля "Дом Бабушки". Репетиция текста рассказчиков. Примерка куклы. Репетиция текста с куклой.

Тема 7. Репетиционный процесс. Работа в пространстве ширмы.

Практика: Работа в пространстве ширмы. Освоение декораций и бутафории. Репетиция первой сцены спектакля "Дом Красной Шапочки". Репетиция второй сцены спектакля

"Лес". Репетиция третьей сцены спектакля "Дом Бабушки". Объединение всех сцен спектакля. Общая репетиция. Репетиция спектакля с музыкальным сопровождением. Генеральная репетиция.

Тема 8. Музыкальный фон в спектакле. Звук как дополнение образа в спектакле.

Теория: Значение грамотного подбора музыкального сопровождения и звукового ряда для спектакля. Примеры удачного аккомпанемента.

Практика: Просмотр музыкальной сказки "Зайкина избушка". Обсуждение. Совместная работа по подбору музыки для спектакля. Коллективная подборка звукового ряда, для озвучивания действий в спектакле.

Тема 9. Обсуждение и отработка возможных проблем в ходе спектакля.

Теория: составление списка форс-мажорных обстоятельств в ходе спектакля.

Практика: Отработка проблем по списку, репетиция в рамках создания искусственных стрессовых условий.

Тема 10. Демонстрация спектакля

Практика: Демонстрация спектакля кукольного театра перед учащимися гимназии.

Тема 11. Подведение итогов.

Теория: Беседа о проделанной работе. Обсуждение удачных моментов, разбор недочетов и ошибок. Награждение актеров театра почетными грамотами. Рассуждение о планах в работе в следующем учебном году.

Методическое обеспечение программы

В основе программы – методы и приемы, способствующие развитию художественно-эстетического вкуса учащихся, навыков межличностного общения, реализации творческого потенциала.

Образовательный процесс включает в себя следующие методы обучения:

- репродуктивный (воспроизводящий);
- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала);
- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения);
- эвристический (проблема формируется детьми, ими предлагаются способы ее решения).

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация.

Основные формы работы:

- занятия-игры, занятия-импровизации, используются для мотивации детей к изучению нового материала, для повторения ранее изученного материала, для воспитания самостоятельности у детей в поиске знаний;
- поэтапная работа над мультфильмами (поиск темы, работа над сценарием, работа над персонажем, создание фоновых декораций и т.д.);
- детские художественные советы (представление сценария, обсуждение и утверждение сценария). Каждый из детей выступает в роли сценариста, пишет сценарий, а затем представляет его другим участникам группы. По этому принципу изготавливаются зарисовки фоновых декораций и героев будущего мультфильма;
- видео-уроки (просмотр записей спектаклей известных театров кукол, просмотр своих записей своих спектаклей);
- дискуссии, беседы (обсуждение просмотренных материалов и пройденного теоретического материала).

Кукольный театр – это, в сущности, длительная творческая игра, позволяющая получить интересный продукт – спектакль театра кукол. Это коллективная игра, которая помогает соединить усвоенные детьми навыки и знания с собственным творчеством. Игра организуется с распределением заданий по «театральным профессиям» (художник, режиссер, сценарист, актер и др.) и относительно частым чередованием этих творческих профессий у детей.

Такая система позволяет педагогу обеспечить индивидуальный образовательный маршрут каждому ребенку. Все дети – творцы, у каждого ребенка свои способности и таланты: одни склонны к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, третьи – к сочинительству, четвертые – к театральному искусству, а кто-то еще не знает о своих способностях и талантах.

Театр как вид искусства дает детям возможность разбудить творческие способности. Даже в самом коротком спектакле используются и художественное слово, и визуальный образ, и музыка, и пение. Это способствует развитию личностных качеств, устойчивого интереса к литературе, театру, музыке, дает возможность удовлетворить свои творческие склонности и интересы.

Чередование творческих поручений при проведении занятий обеспечивает возможность нескольких вариантов освоения содержания программного материала исходя из интересов и склонностей ребенка.

В основе театра кукол лежит художественное отражение жизни, осуществляемое посредством драматического действия, исполняемого актерами перед зрителями. Искусство театра вторично. Основа искусства сцены — драма, приобретающая в театральном воплощении новое качество — сценичность, театральный образ.

Основная форма проведения занятий – групповая. Общение ребят друг с другом под руководством педагога дает возможность коллективной деятельности, в результате чего

повышается интерес к творчеству. Коллективная творческая работа, как всем коллективом, так и по группам.

Коллективная творческая работа помогает сделать процесс обучения и воспитания более гибким, органичным и эффективным. Эта работа может рассматриваться как организация социального опыта через личный опыт, приобретаемый во время занятия – создания спектакля, поскольку он является социально значимым продуктом, и организация его дальнейшей судьбы (демонстрация в различных социальных группах, обсуждение, продолжение в последующих «сериях» и т.д.) это тоже наращивание социального опыта ребенка.

Результативность образовательной деятельности определяется способностью обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной в ходе обучения информации и навыков.

Основным результатом завершения прохождения программы является создание конкретного продукта - защита творческого проекта, реализации собственной компетентности. Поскольку дети очень разные по своим индивидуальным и личностным особенностям. У них разный темперамент и уровень общего психического развития, типы мышления и характер поведения, они по-разному относятся к себе, к людям, к миру и к труду. У них разные интересы и склонности и многое-многое другое. В зависимости от тех или иных особенностей способность к обучению у них разная.

Формы организаций образовательного процесса:

- групповая.

Формы организации учебного занятия:

- теоретические занятия;
- практические занятия;
- комплексные занятия

Педагогические технологии:

- технология индивидуального обучения;
- технология группового обучения;
- технология развивающего обучения;
- технология игровой деятельности;
- коммуникативная технология обучения;
- информационно-коммуникативные технологии.

Алгоритм учебного занятия.

Учебное занятие разбивается на промежутки 10, 15, 20 или 30 минут в зависимости от возраста обучающихся и посвящаются различным видам деятельности. Примерная структура занятий в мультипликационной студии следующая:

1. Организационный момент – приветствие, обмен новостями, знакомство с темой занятия.
2. Теоретическая часть занятия – повторение пройденного материала, изучение нового
3. Практическая часть занятия - изодеятельность, литературное творчество, актерское мастерство (в зависимости от темы и цели занятия).
4. Работа с театральным оборудованием (ширма, декорации, куклы)
5. Подведение итогов занятия, показ зрителям, просмотр записи спектакля.

Занятия в зависимости от ситуации могут делиться на разные виды деятельности, а могут целиком быть посвящены созданию декораций для спектакля, отработке сценической речи, репетиции отдельных сцен спектакля. Конечно, итоговым продуктом занятий в кукольном театре является создание спектакля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Литература для педагога:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
3. СанПиН 2.4.4.3172-14 от 10 сентября 2014 г.;
4. Письмо Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»).
5. Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ в Московской области;
6. Еценко, В. Г. Кукольный театр в школе. – Новосибирск: Издательская компания «Лада», 2001
7. Караманенко, Т. Н. «Кукольный театр», М. «Вако», 2005.
8. Крутенкова, А. Д. Кукольный театр. – Волгоград: Учитель, 2009. – 200 с.
9. Лебединский, А. Театр в чемодане. – М.: Искусство, 1977.
10. Мирясова, В. И. Играем в театр. – М.: Гном-Пресс, 1999.
11. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр,- М., Аркти.2003 г.,
12. Кириллова, Е. И. Сценическая речь в театре кукол. Учебное пособие / Е.И. Кириллова, Н.А. Латышева. - М.: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2019. - 160 с.
13. КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР Большая российская энциклопедия: https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/5562783
14. Яркие моменты истории театра кукол в России: <https://newdedmoroz.com/blog/novogodnie-predstavleniya/kukolnyi-teatr>

Литература для обучающихся:

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре Издательство: Детская литература, 1990.
2. Дашевская Н.С. Тео – театральный капитан Издательство: Самокат, 2018.
3. Говоров А.А. Алкамен – театральный мальчик : историческая повесть Издательство: Детская литература, 1964.
4. Детская энциклопедия. 2008, № 3. О театре: познавательный журнал Издательство: Аргументы и факты, 2008.
5. Дешкова И. Загадки Терпсихоры Издательство: Детская литература, 1989.
6. Паустовский К.Г. Растрепанный воробей: рассказы и сказки Издательство: Махаон, 2011.
7. Развлечения: сцена, экран, актеры Издательство: Росмэн, 1994.