

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 17»
МАОУ «Школа № 17»

Рассмотрено на педагогическом совете
Протокол № 5 от «30» августа 2023 г.

Утверждено
Директор МАОУ «Школа № 17»
_____ Г.К. Власова

« Кукольный_театр «Домовёнок »
Дополнительная общеразвивающая программа

Возраст детей: от 6 до 10 лет.

Срок реализации программы 72 ч.

Автор-составитель:

Макаева Марина Пантелеймоновна, педагог дополнительного образования
МАОУ «Школа № 17»

г. Ачинск - 2023 г.

Пояснительная записка

Трудно точно припомнить с каких времен люди начали играть. Игра – естественное состояние человека. Детство каждого происходит в мире ролевых игр, помогающих ему освоить правила и законы взрослых.

Детские игры подобны импровизационным театральным постановкам, где кукла, как и реальный человек, имеет свою одежду, свои игрушки и свои вещи. Ребенок становится и постановщиком, и режиссером, и актером. Он руководит своим маленьким кукольным миром, копируя то, как делают это взрослые. Но каждый ребенок играет по-своему: кому-то нравится строить, а кому-то воевать. По тому, как и в какие игры играют наши дети, судить о том, как будет в будущем выглядеть мир, когда они станут взрослыми.

Сформировать правильные модели поведения, показав, как можно и должно играть – одна из важнейших задач, в осуществлении которой может помочь кукольный театр.

Театр кукол – одна из лучших моделей человечества. Среди качеств, выделяющих кукольный театр из других форм театрального искусства, можно назвать такие, как долговечность и универсальность. Персонажи кукольного театра способны жить целые столетия, а музейная кукла, ведомая рукой опытного кукловода, в любой момент может ожить, разыграв перед нами ту самую комедию, которой еще несколько веков назад восхищались зрители – короли и ремесленники, дворяне и наемные солдаты.

Кукольный театр универсален – его спектакли увлекают в равной степени и взрослых, и детей. Давая возможность взрослому вновь окунуться в детство, а ребенку немного повзрослеть, погружая его в мир эмоций и переживаний, переданных на доступном ему уровне, кукольный театр их сближает.

Актуальность предлагаемой программы заключается в деятельном подходе к воспитанию, образованию и развитию ребенка средствами кукольного театра.

Во-первых, поскольку в традиционном театре вещи являются одной из важнейших составляющих, в кукольном их роль возрастает многократно – здесь они представляют человека. Кукольные герои живут на сцене человеческой жизнью, заставляя и актера, и зрителя сочувствовать и сопереживать им.

Во-вторых, на сцене идеи и образы раскрываются, прежде всего в словесных и физических действиях живого человека – актера или актера – кукольника (с помощью куклы) непосредственно в момент творчества, воздействующего на зрителя.

Такая непосредственность эмоционального воздействия требует от зрителей особой активности восприятия, воображения, мысли.

В-третьих, чем значительнее по своему идейному смыслу исполняемая на сцене пьеса, чем богаче и ярче характеры действующих лиц, чем глубже и тоньше раскрыты эти характеры, тем многограннее зритель постигает смысл произведения. Одновременно с этим становится богаче его представление о многообразии средств выражения духовного мира человека.

Программа «Кукольный театр» по форме является модифицированной, по целевому обеспечению потребностей творческого развития – образовательно-развивающей (при разработке программы были использованы учебно-методические пособия Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. Белюшкиной, Н.Трифоновой, Л.Иванцовой, О.Коржовой, в которых рассматриваются вопросы организации театра, в том числе и кукольного).

Развитие детей осуществляется посредством приобретения знаний, умений и навыков о театральном действии, а также за счет расширения сферы их духовных потребностей.

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов. Благодаря занятиям в

театре кукол жизнь ребят становится более интересной и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.

Основная - театрализованная - деятельность этой программы – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Кроме того, коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических процессов. Способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенциала.

Реализация программы рассчитана на 1 год.

Дети первого года обучения знакомятся с историей русского кукольного театра, получают начальные представления о театре, как виде искусства, его художественно-воспитательном значении в жизни общества, о роли коллективного творческого труда в искусстве театра, об основных компонентах спектакля и их выразительном значении.

Воспитанники овладевают основами зрительской культуры, учатся руководствоваться чувством коллективизма и дружбы при подготовке и обсуждении спектаклей, игр-драматизаций, сценических отрывков и т. д.

Дети второго и третьего года обучения получают более полное представление о театре, его синтетической природе, его связях с другими видами искусства (кино, литература, изобразительное искусство, музыка), а также о театральных жанрах (комическом и героическом). Воспитанники учатся умению выразить свое представление о том или ином персонаже пьесы, индивидуально или коллективно инсценировать увиденное, услышанное, получая тем самым возможность развивать навыки анализа исполнителя.

Основные цель программы «Кукольный театр» - развитие творческих способностей детей средствами кукольного театрального искусства.

Данная цель реализуется через решение следующих **задач**:

- реализация творческого потенциала личности воспитанников
- систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, пространственного мышления, фантазии, речи детей
- знакомство с основами кукольной театрализации (театральная игра и актёрское мастерство, приёмы кукловодства, сценическое движение, сценическая речь, музыкальное оформление пьесы, декорации, история кукольного театра)
- развитие художественного и ассоциативного мышления
- обогащение эмоционально-образной сферы
- формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, природы, окружающего мира
- формирование нравственных качеств, гуманистической личностной позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни
- развитие коммуникативной культуры детей
- формирование у детей представления об искусстве, как высшей форме общения;
- формирование отношения к спектаклю, как к произведению искусства, способному изменить мир;
- формирование потребностей проявлять интерес к народному творчеству; показать лучшие традиции русского народа, помочь воспитанникам глубже освоить свой край, его культуру и историю на примере изучения традиций русского кукольного театра.

- создание условий для проявления творческой активности, воспитание ответственности и творческой дисциплины.

В основу программы положен **принцип историзма**, сочетающийся с постоянным обращением к практике современного театра, что обусловлено художественно-воспитательными задачами и самой спецификой театрального искусства.

Принцип историзма оберегает от случайного и чисто вкусового отбора материала, помогает педагогу и воспитанникам ориентироваться в безбрежном мире искусства, в потоке поступающей к ним разнообразной информации.

В программу включен исторический материал, позволяющий отчетливо выявить связь театрального искусства с определенной эпохой и общественным движением.

К числу стержневых принципов обучения относится и **принцип систематичности**.

В связи с анализом практики современного кукольного театра и театра вообще в программе рассматривается его общественно-воспитательная роль в различные эпохи, а также виды и жанры драматургии кукольного театра в их развитии и обогащении; театр как синтетическое искусство: жизненный материал – пьеса – спектакль, драматург – актер – режиссер, их творческое содружество и особенности творческого труда каждого; спектакль как целостное произведение искусства; театр и зритель.

Программа методически ориентирована на **принцип последовательности** – это помогает школьникам наглядно и конкретно представить исторические факты и явления (чтение и обсуждение глав книг и т.д.) и **принцип коллективности**: развитие навыков восприятия и анализа спектакля, просмотр и обсуждение пьес и фильмов по произведениям устного народного творчества, а также классиков детской литературы; беседы с использованием грамзаписей; сопоставление разных спектаклей по одному и тому же произведению и т. д.

Принцип доступности предполагает опыт "актерской" работы над текстом пьесы или литературного произведения другого рода (басня, былина, лирическое стихотворение и т. д.) и действенный анализ текста, импровизацию, этюды, чтение в лицах и т. п.

Программа рассчитана на 1 год обучения (72 учебных часа).

Количество воспитанников в группе: 10 человек

Периодичность занятий:

1 год обучения – 2 раза в неделю

Требования к результатам:

- сведения об истории русского кукольного театра, истоках его зарождения
- историю возникновения детского театра; владеть теоретическим материалом о драматургии, об известных актерах-кукольниках
- сведения об античном театре
- что представлял собой русский национальный театр в первой половине XIX века, как он развивался и что представляет собой сейчас.
- объяснить термин УНТ (устное народное творчество), иметь представление о русском фольклоре, его формах и видах.
- что такое техника речи
- какие понятия она в себя включает
- что такое пауза, логическое ударение, интонация и т.д.
- привести примеры упражнений по развитию динамического диапазона, дыхательной разминке
- чем отличаются понятия: техника речи и развитие речи
- что такое дикция
- что такое скороговорка, привести примеры изученных скороговорок
- что такое этюд, виды сценических этюдов

Воспитанники должны уметь:

- объяснить понятия: жест, мимика, сценическая пластика, сценическое движение
- выполнить этюды на заданную тему, выполнить этюды на свободную тему
 - выполнять индивидуальные и коллективные речевые этюды
- выполнять самостоятельно артикуляционные упражнения

Обучение по данной программе предполагает тесное сотрудничество воспитанников и педагога с психологической службой учреждения дополнительного образования, которая подбирает необходимый воспитаннику индивидуальный комплекс коррекционно-развивающих упражнений.

Программа «Кукольный театр» предполагает использование методов психолого-педагогической диагностики творческих возможностей воспитанников:

- беседы,
- наблюдения,
- анкетирование,

которые помимо творческих и учебных задач помогают педагогу анализировать развитие каждого учащегося и создавать комфортный микроклимат. Анкетирование, как один из самых популярных методов психолого-педагогической диагностики, может быть, как открытым, так и закрытым. Но закрытый вид анкетирования предпочтительнее, поскольку обеспечивает большую степень искренности детей. Анкетирование рекомендуется в начале и в конце учебного года. Это помогает педагогу более определённо выстроить планы предстоящей работы, корректировать их в течение года и провести итоговый анализ достигнутого в конце учебного года. Кроме того, даст необходимый аналитический материал для корректировки образовательных задач (в рамках программы), требующих решения в следующем учебном году. Это обеспечивает личностно-ориентированный подход в обучении и позволяет оперативно вносить необходимые коррективы в индивидуальную работу с детьми.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:

- открытое занятие
- Индивидуальные занятия-тренинги (тестирование, речевые и пластические этюды)
- индивидуально-групповые занятия-тренинги (речевые и пластические этюды, тестирование)
- спектакль
- театрализованное представление
- творческий отчёт
- участие в районных и региональных конкурсах самодеятельного театрального искусства.

Нормативную основу разработки образовательной программы «Кукольный театр» составили:

- Закон Российской Федерации об образовании;
- Типовое положение об учреждении дополнительного образования;
- Конвенция о правах ребёнка;
- Приказ Минобрнауки России № 06-1844 от 11.12.2006г. «Примерные требования к программам дополнительного образования»;
- Устав МАОУ «Школа № 17», утверждённый.
- Образовательная программа МАОУ Школа № 17;
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся МАОУ Школа № 17.

II. Учебно-тематический план

Разделы		Общее количество часов	В том числе	
			теоретич. часы	практич. часы
1	Вводное занятие	1	1	-
2	История кукольного театра. Театр и театральное искусство.	8	8	-
3	Техника речи. Дикция. Выразительное чтение.	20	6	14
4	Художественно - театральные этюды.	10	4	6
5	Работа с куклой. Работа над созданием спектакля.	21	2	19
6	Выступление со спектаклем	8	-	8
7	Аттестация	4	2	2
	Всего:	72	23	49

III. Содержание программы

1. Вводное занятие

Знакомство с программой объединения. Техника безопасности при организации занятий. Определение уровня подготовленности детей.

2. История кукольного театра. Театр и театральное искусство

История русского кукольного театра.

Происхождение куклы. Виды кукол.

Изготовление первобытным человеком фигурок духов и поклонение им.

Театр кукол в Древней Греции.

Италия – самая кукольная страна в Европе. Виды кукол.

Перчаточная кукла – история Пульчинеллы, Полишинеля, Панча, Петрушки.

Петр Иванович Уксусов. Славянские куклы.

Детский театр и драматургия.

Беседа «Русский фольклор».

Занятие «Кавалер Ордена улыбки» (о С.В. Образцове).

Театр С.В.Образцова – школа для всех кукольников.

Беседа «Воронежский государственный театр кукол «Шут».

Занятие-путешествие «Уолт Дисней-человек и режиссер».

Беседа «Мы идем в театр»

3. Техника речи. Дикция. Выразительное чтение

Знакомство с понятиями: интонация, артикуляция, логическое ударение, темп, ударение.

7. Аттестация воспитанников

Промежуточная аттестация. Занятие обобщающего контроля.

- Промежуточная аттестация. Обобщающее итоговое занятие.

IV. Список литературы для педагогов:

1. Алянский Ю.Л. «Азбука театра» М., Современник. 1998 г
2. Артемьева Л.В. «Театральные игры дошкольников» М., Просвещение, 1991 г
3. Булатова О.С. «Педагогический артистизм» М., Академия, 2001 г
4. Енин А.В. «Учитель-актер» Воронеж, 1998 г
5. Ершов П.М. «Технология актерского искусства» М., ТОО «Горбунок», 1992г
6. Караманенко Г.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр дошкольникам» М., Просвещение, 1982 г
7. Ю.В.Колчеев, Н.М.Колчеева. Театрализованные игры в школе.- М.: Школьная Пресса, 2003
8. Немеровский А. «Пластическая выразительность актёра» - М., 1982г
9. Некрылова А.Ф. Библиотека русского фольклора «Народный театр» М., Советская Россия, 1991 г
10. Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр» М., Аркти, 2002 г
11. Хренников Б.О. «Программы образовательных учреждений» М., Просвещение, 1995 г
12. «Энциклопедический словарь юного зрителя» М., Просвещение, 1989
13. Интернет-ресурсы:
 - http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html
 - <http://www.solnet.ee/holidays/s9.html#04> – Детский портал «Солнышко»
 - Сайт «Happy-Kids.ru»
<http://yandex.ru/yandsearch?clid=163301&yasoft=barff&text=www.happy-kids.ru&lr=193>
 - Сайт театральной школы «Скаена» - <http://teatr.scaena.ru/list-c-ohist.html>
 - Театр-студия «Арт-Мастер» <http://www.artmaster.info/library/stanislavsky/>

Список литературы для детей:

1. Алянский Ю.Л. «Азбука театра» М., Современник. 1998 г
2. Артемьева Л.В. «Театральные игры дошкольников» М., Просвещение, 1991 г
3. Белошкіна И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001.
4. Белянская Л.Б. «Хочу на сцену» М., Просвещение, 1982 г
5. Караманенко Г.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр дошкольникам» М., Просвещение, 1982 г
6. Ю.В.Колчеев, Н.М.Колчеева. Театрализованные игры в школе.- М.: Школьная Пресса, 2003г
7. Некрылова А.Ф. Библиотека русского фольклора «Народный театр» М., Советская Россия, 1991 г
8. Трифонова Н.М. «Кукольный театр своими руками» М., 2001 г
9. «Энциклопедический словарь юного зрителя» М., Просвещение, 1989 г
10. Интернет-ресурсы:
 - <http://www.puppet-shut.ru/index.php> - сайт Воронежского государственного театра кукол «Шут»
 - http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html
 - <http://www.solnet.ee/holidays/s9.html#04> – Детский портал «Солнышко»

- Сайт «Happy-Kids.ru»
<http://yandex.ru/yandsearch?clid=163301&yasoft=barff&text=www.happy-kids.ru&lr=193>
- Сайт театральной школы «Скаена» - <http://teatr.scaena.ru/list-c-ohist.html>
- Театр-студия «Арт-Мастер»
<http://www.artmaster.info/library/stanislavsky/>