

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия им.Мельникова»**

Утверждено
на заседании педагогического совета
Протокол № 1
От 27.08.2024 года

Утверждаю
Директор МАОУ «Гимназия
им.Мельникова»

/А.С.Румянцева/
27.08.2024 г. Приказ № 45-о.д.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Кукольный театр»**

**Возрастная категория: 7-10 лет
Срок реализации программы: 1 года
Уровень программы: базовый**

г. Малая Вишера
2024 г.

Пояснительная записка

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», письма Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы)»), постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей своей яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят знакомые и близкие игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол и др. - только они ожили, задвигались, заговорили и стали еще привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, переносит их совершенно в особый, увлекательный мир, где все необыкновенно, все возможно.

Кукольный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Однако нельзя рассматривать спектакль кукол как развлечение: его воспитательное значение намного шире. Школьный возраст, особенно младший, - это период, когда у ребенка начинают формироваться вкусы, интересы, определенное отношение к окружающему, поэтому очень важно детям показывать пример дружбы, праведности, отзывчивости, находчивости, храбрости.

Для осуществлений этих целей кукольный театр располагает большими возможностями. Кукольный театр воздействует на зрителей целым комплексом средств: художественные образы - персонажи, оформление и музыка - все это вместе взято в силу образно - конкретного мышления младшего школьника помогает ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание литературного произведения, влияет на развитие его художественного вкуса. Дети очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциальному воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, задаваемые куклами, охотно выполняют их поручения, дают им советы, предупреждают об опасности. Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным героям и быть непохожими на отрицательных. Увиденное в театре расширяет кругозор детей и надолго остается у них в памяти: они делятся впечатлениями с товарищами, рассказывают о спектакле родителям. Такие разговоры и рассказы способствуют развитию речи и умению выражать свои чувства. Дети передают в

рисунках различные эпизоды спектакля, лепят фигурки отдельных персонажей и целые сцены.

Но самое яркое отражение кукольный спектакль находит в творческих играх: дети устраивают театр и сами или при помощи игрушек разыгрывают увиденное. Эти игры развиваются творческие силы и способности детей. Таким образом, кукольный театр имеет большое значение для воспитания всестороннего развития детей.

Актуальность

Программа обусловлена тем, что дети во внеурочное время не читают художественную литературу, не у всех есть хорошая домашняя библиотека, очень редко посещают библиотеку. Из-за чего словарный запас детей становится беднее, их речь менее распространенная, невыразительная. Дети испытывают трудности в общении, не умеют устно или письменно излагать свои мысли. Ведь именно уроки литературного чтения и чтение художественной литературы и сказок должны научить детей любить, прощать, научить делать добро.

Введение театрального искусства через дополнительное образование способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. Сплочение, расширение культурного диапазона учеников, повышение культуры поведения – все это возможно осуществлять через обучение и творчество на театральной студии. Театральное творчество не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, т.к. для детей игра - основной вид деятельности, постоянно перерастающей в работу (обучение). Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки. Воспитывается у учащихся любовь к народным сказкам, традициям, бережное отношение к природе. Развивается у детей творческие способности мышления, наблюдательности, трудолюбия, самостоятельности, художественного вкуса.

Цель программы

Раскрытие и развитие потенциальных способностей детей через их приобщение к миру искусства – театру кукол.

Задачи программы:

Обучающие:

- Познакомить детей с различными видами кукол, их конструкцией; техникой вождения;
- Расширить теоретические знания и навыки в правильной речи и дикции;
- Дать знания о жанрах и видах театрального искусства.
- Ознакомить с техникой перевоплощения в процессе работы актера над ролями различных жанров;
- Научить использованию речи в качестве выразительного средства при создании образа;
- Познакомить воспитанников методике работы с поэтическим, прозаическим и драматическим текстам, а также научить умениям при работе с различными видами театральных кукол.

- Формировать интерес к театру кукол;
- Расширять кругозор исторических, экологических, литературных знаний учащихся.

Развивающие:

- Развивать познавательный интерес к театральному искусству;
- Развивать актёрский талант у детей, память, творческое воображение;
- Развивать потребности творческого общения во всех видах театрального искусства;
- Развивать навыки построения отношений на основе дружеского взаимопонимания и совместного творчества;
- Развивать аналитическое мышление.
- Развивать навыки самоконтроля и оценки собственной деятельности;
- Развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать суждения, оценки;
- Развивать у детей чувства целенаправленности и естественности в незапланированных ситуациях;
- Развивать способности импровизации на сцене; физические возможности тела, свободы в обращении со своим физическим аппаратом через пластический тренинг и навыки кукловождения;
- Развивать актёрское внимание, воображение и фантазию воспитанников через упражнения психофизического тренинга;
- Развивать речевой аппарат воспитанников с помощью речевого тренинга и изучения скороговорок
- Развивать ассоциативное видение реальности через актёрские упражнения;
- Развивать воображение и фантазию воспитанников через процесс перевоплощения с помощью театральной куклы.

Воспитательные:

- Воспитывать доброжелательное отношение к людям, к самому себе, окружающему миру;
- Воспитывать умение сопереживать неудачам и радоваться успеху других;
- Воспитывать в детях старательность в труде, умение доводить работу до конца, а также умения работать сообща, проявлять взаимопомощь;
- Воспитывать чувства гражданственности и любви к Родине, посредством изучения театральных произведений, постановок русских авторов;
- Воспитывать культуру общения и поведения в социуме;
- Воспитывать эстетический вкус и любовь к театральному искусству;
- Воспитывать чувство ответственности за общее творческое дело;
- Прививать культуру исполнительского мастерства;
- Прививать интерес к культуре речи.

Постигать данное искусство обучающиеся будут постепенно: изучат историю, овладеют навыком работы с куклой, а потом приступят к работе над выбранной пьесой.

Данная программа предусматривает 2 этапа:

На занятиях 1 этапа обучения воспитанники познают свои творческие возможности, осваивают навыки артикуляции речи и установки дыхания, дикции,

исполнительского мастерства. Принимают участие в концертной деятельности на уровне учреждения.

Также используется игровая технология, включающая в себя многообразие форм проведения занятий: постановка сказок, сюжетно-ролевые и театральные игры.

По окончанию каждого учебного года, на основании диагностики освоения программы учащиеся переводятся на следующий год обучения.

На 2 этапе происходит психологическая настройка на творчество. Этот процесс включает в себя: мотивационную установку, положительное эмоциональное восприятие, актуализацию имеющегося опыта творческой деятельности воспитанника. Учебный материал на данном этапе увеличивается в объёме и усложняется репертуар творческого объединения. Серьёзное значение придаётся практической работе над интонацией, ритмом. Усложняются формы и методы работы, используются более сложные модели занятия, например занятие – презентация, чаще используется сцена зрительного зала.

На этом этапе вся деятельность направлена на развитие творческой самостоятельности детей. Происходит реализация собственно продуктивной деятельности воспитанников, т. е. переход от репродуктивной к самостоятельной созидающей роли.

В объединение принимаются все желающие с 7 летнего возраста, имеющие склонности к этому виду искусства.

Формы подведения итогов занятий обучающихся в кукольном театре:

- выступления перед зрителями в школе и детских садах;
- участие в конкурсах и фестивалях театральных коллективов.

Результативность работы помогут оценить и результаты анкетирования самих участников кукольного театра, их родителей, а также зрителей.

Количество учебных часов в неделю: 2 часа один раз в неделю, 72 часа в год

Прогнозируемые результаты

Могут знать:

- Правила техники безопасности при работе с тканью;
- Термины: этюд, импровизация, «грядка», «фартук»;
- Виды кукол
- Технику вождения перчаточными куклами;
- Материалы и технологические приемы изготовления перчаточных и других видов кукол;
- Название инструментов, материалов и принадлежностей.

Могут уметь:

- Пользоваться материалами и инструментами;

- Проявлять наблюдательность, фантазию при создании перчаточных кукол и при выборе материала для их изготовления;
- Разыгрывать импровизационные сценки с участием «оживших» предметов и кукол;
- Изготавливать перчаточные и другие виды куклы и простейшие декорации.

Учебный план

Наименование раздела	Количество часов, 1 год обучения		
	Всего, из них	Теория	Практика
Знакомство с миром искусства	10	11	1
Основы актерского мастерства	22	2	20
Творческая мастерская	20	-	20
Работа над спектаклем	20	-	20
ИТОГО	72	13	59

Учебно-тематическое планирование

№	Тема	Количество часов		
		всего	теория	практика
Знакомство с миром искусства				
1.	Вводное занятие. История создания кукольного театра.	2	2	-
2.	Русские народные сказки в записи и обработке мастеров художественного слова.	2	2	-
3.	Знакомство с куклами разных форм и конструкций (пальчиковые куклы, конусные куклы, кукла-варежка, кукла-носок, перчаточные куклы)	4	4	-
4.	Работа с перчаточными куклами. Обучение приемам кукловождения.	2	1	1
Основы актерского мастерства				
5.	Игры, упражнения и этюды с куклами и	6	-	6

	ожившими предметами.			
6.	Сценическое актерское мастерство. Сценическая речь: темп, тембр, громкость.	16	2	14
Творческая мастерская				
7.	Изготовление декораций, кукол (для пальчикового театра, для настольного театра, куклы-варежки, куклы-носка, перчаточных кукол)	20	-	20
Работа над спектаклем				
8.	Выбор сказки для постановки спектакля.	2	-	2
9.	Музыкальное сопровождение	4	-	4
10.	Монтировочные репетиции, прогоны	10	-	10
11.	Выступление перед зрителями	2	-	2
12.	Анализ выступлений	2	-	2
ИТОГО		72	13	59

Содержание

Тема 1 : Вводное занятие

Теория: Знакомство с планами работы и задачами объединения. Знакомство с историей создания кукольного театра. Инструктаж (вводный, при работе с режущими и колющимися предметами, т.п.)

Тема 2: Русские народные сказки в записи и обработке мастеров художественного слова.

Теория: Чтение сказок. Просмотр сказок (художественных фильмов и мультфильмов).

Тема 3: Знакомство с куклами разных форм и конструкций

Теория: Знакомство с историей создания кукол и видами кукол: пальчиковые куклы, конусные куклы, кукла-варежка, кукла-носок, перчаточные куклы.

Тема 4: Работа с перчаточными куклами. Обучение приемам кукловождения.

Теория: Основные правила работы с перчаточными куклами. Работа с разговаривающей куклой.

Практика: Освоение техники движения куклы (ходьба, бег, прыжки). Упражнения с куклами..

Тема 5: Игры, упражнения и этюды с куклами и ожившими предметами

Практика: «Оживление» бытовых предметов. Разыгрывание импровизированных сценок с участием «оживших» предметов и кукол.

Тема 6: Сценическое актерское мастерство. Сценическая речь: темп, тембр, громкость.

Теория: Знакомство с понятием «Этюд». Беседа о видах эмоций, настроения, о способах их выражения.

Практика: Этюдный тренаж на развитие памяти, внимания, мышления, воображения. Развитие навыков выражения различных эмоций, настроений,

отдельных черт характера. Сказки-экспромт. Освоение различных интонаций. Построение движений куклы на основе своих собственных движений.

Тема 7 : Изготовление декораций, кукол (для пальчикового театра, для настольного театра, куклы-варежки, куклы-носка, перчаточных кукол)

Практика: Изготовление кукол для пальчикового театра. Изготовление кукол для настольного театра. Изготовление кукол из подручных материалов: кукла-варежка, кукла-носок. Изготовление персонажей спектакля.

Работа с тканью: Понятие о тканях. Разнообразие видов ниток по назначению. Демонстрация и сравнение различных инструментов для работы с тканью. Организация рабочего места.

Положение рук, нити, ткани. Специфика резания ткани. Выбор ткани, нитей, игл, наперстка. Определение длины нити, вdevание ее в иголку. Приемы разметки на ткани: бумага в клеточку, карандаш, мел, мыло, копировальная бумага. Понятие «шов», «Стежок», «строчка». Освоение простейших видов швов. Первичные представления о традиционном искусстве лоскутного шитья, о разнообразии художественных вещей, созданных народными мастерами в том числе тряпичные куклы.

Работа с бумагой: Открытие новых свойств бумаги как художественного материала: гофрирование (прямолинейное складывание) - конструирование растительных форм (дерево, куст, цветок), простейших строений (забор, ограда), приемы соединений в бумажных конструкциях (склеивание внахлест и в торец, наружное и внутреннее соединение в замок); Моделирование (гибание, складывание, скручивание); Папье-маше (знакомство с простейшими приемами папье-маше).

Изготовление головы куклы (из ткани, из папье-маше).

Изготовление одежды для куклы

Придумывание и изготовление эскизов декораций.

Изготовление декораций.

Тема 8: Выбор сказки для постановки спектакля

Практика: Выбор и обсуждение сказок. Распределение ролей.

Тема 9: Музыкальное сопровождение

Практика: Подбор и запись музыки.

Тема 10: Монтировочные репетиции, прогоны

Практика: Распределение технических обязанностей по спектаклю. Отработка чтения каждой роли, репетиция за столом .Репетиция отдельных эпизодов. Соединение действия куклы со своей ролью. Отработка интонаций и движений кукол с использованием декораций, музык. сопровождений и т.д. Обучение работе над ширмой. Постановка и обсуждение спектакля. Генеральная репетиция.

Тема 11: Выступление перед зрителями.

Практика: пока пьесы ученикам начальной школы, воспитанникам детских садов, родителям, сотрудникам МОУ ДОД ДДТ.

Тема 12: Анализ выступления.

Практика: анализ своего выступления самими детьми. Анализ выступления педагогом.

Методическое обеспечение образовательной программы

Кукольный театр – это не только средство развлечения, он оказывает большое воспитательное воздействие на детей. В связи с этим необходимо серьёзно относится к подбору репертуара. Пьесы должны быть увлекательными, они должны «будить» и развивать фантазию ребёнка, способствовать формированию положительных черт характера. При выборе репертуара театра кукол учитываются интересы, возрастные особенности детей, их развитие. Предложенный в программе репертуар на каждый год обучения может изменяться.

В репертуар кукольного театра включены:

- инсценировки литературных произведений для детей младшего школьного возраста;
- адаптированные к условиям школьного кукольного театра готовые пьесы;
- новые, самостоятельно разработанные, пьесы.

В данной программе большую часть репертуара составляют пьесы по народным сказкам, по мотивам народных сказок в авторской обработке.

Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж. Этюдный тренаж – это своеобразная школа, в которой дети постигают азы сценического мастерства, основы кукловождения. Это работа актёра над собой. Она помогает развить память, внимание, воображение детей, их умение двигаться на сцене (ширме), общаться с партнёрами. Прежде, чем начать работу над этюдом, детям предлагается поиграть с куклой, подержать её в руках, попытаться «оживить».

Этюдный тренаж включает в себя:

- 1) этюды (упражнения) на развитие внимания;
- 2) этюды на развитие памяти;
- 3) этюды на развитие воображения;
- 4) этюды на развитие мышления;
- 5) этюды на выражении эмоций;
- 6) этюды по развитию сценической речи («разогрев суставов»; дыхательные комплексы; артикуляционная гимнастика; упражнения по активному использованию междометий, слов, фраз, стихов, поговорок; упражнения на развитие диапазона голоса);
- 7) этюды на выразительность жеста;
- 8) этюды на воспроизведение отдельных черт характера;
- 9) этюды на отработку движений кукол различных видов.

Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях кукольного кружка большая роль отводится импровизации. Импровизация позволяет уйти от рутинного труда, от зубрёжки, от необходимости заучивать реплики, позы, движения. Творческий подход к работе с младшими школьниками даёт возможность развивать одновременно всех детей, независимо от уровня их подготовленности.

Также большое внимание уделяется индивидуальной работе и творческим разработкам. Во время занятий следует опираться и последовательно реализовывать следующие психолого-педагогические и методические принципы:

- учет возрастных особенностей
- направленность обучения на раскрытие потенциальных возможностей ребенка
- принцип эмоционально положительного настроя на занятии
- принцип непрерывного расширения общекультурного кругозора, укрепление познавательных интересов ребенка

- принцип актуальности и непрерывной поддержки самостоятельных инициатив ребенка
- принцип методической вариативности в деятельности педагога, наличие у педагога «в репертуаре» широкого диапазона методов и приемов:
 - ✓ репродуктивных
 - ✓ частично-поисковых
 - ✓ проблемных
 - ✓ эвристических

Опора на перечисленные принципы позволяет эффективно вести обучение и достигать максимально возможного результата обучения и воспитания детей, которые имеют самый различный уровень предрасположенности к творческому освоению искусства театра кукол. В поведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного творчества. Теоретическая частьдается в форме беседы с просмотром иллюстрированного материала, презентаций, видеоматериалов и подкрепляется практическим освоением темы.

Основной формой работы являются занятия. Отчет по работе проходит в форме выступлений, участия в районном смотре кукольных театров.

Условия реализация программы

Для организации кукольного театра используются куклы разных систем, начиная с самых простых в управлении:

- перчаточные куклы
- тростевые куклы;

Музыка – неотъемлемая часть кукольного спектакля, она усиливает его эмоциональное восприятие. Выбор песни и музыки определяется содержанием спектакля.

Занятия кукольного кружка проводятся в музыкальном зале или другом приспособленном для этих целей помещении. Для организации театра кукол необходимо следующее оснащение:

- театр верховых кукол (куклы-Петрушки, тростевые куклы);
- куклы;
- театральная ширма;
- декорации к спектаклям.

Используемая литература:

- 1) Альхимович С.М. Театр Петрушек в гостях у малышей. - Минск, 1969.
- 2) Алянский Ю.Л. Азбука театра. - Ленинград , 1990.
- 3) Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – С-П., 2001.
- 4) Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. – Ярославль, 1998.
- 5) Белоускина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001.
- 6) Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 1999.
- 7) Иванцова Л., Коржова О. Мир кукольного театра. – Ростов - на - Дону, 2003.
- 8) Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. - М., 1982.

- 9) Савенков А.И. Детская одарённость: развитие средствами искусства. – М., 1999.
- 10) Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М., 2000.
- 11) Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, 1997.
- 12) Синицина Е.И. Умная тетрадь. – М., 1999.
- 13) Субботина А.Ю. Развитие воображения у детей. – Ярославль, 1997.
- 14) Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – Ярославль, 1998.
- 15) Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль, 1996.
- 16) Трофимова Н., Кукольный театр своими руками. – М.: Рольф, 2001.
- 17) Флинг Х. Куклы-марионетки. С-П., 2000.