

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство образования и науки Алтайского края

Комитет администрации Кытмановского района по образованию

МБОУ Дмитро-Титовская СОШ

РАССМОТРЕНО

педагогический совет

директор школы Знобин
Ю.М
протокол №1 от «29» 08
2024 г.

УТВЕРЖДЕНО

директор школы

Знобин Ю.М
приказ № 88 от «29» 08
2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по внеурочной деятельности

Направление: художественно-эстетическая деятельность

«Кукольный театр»

для обучающихся 1-4 классов

с. Дмитро-Титово 2024-2025

Пояснительная записка:

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Кукольный театр» относится к художественной направленности. В настоящее время в педагогической практике, как и в других областях деятельности, идет активный поиск путей и методов, которые бы позволили раскрыть творческий потенциал каждого человека, предоставить возможность каждому развить свои творческие способности, проявить себя наиболее полно и эффективно. Кукольный театр как вид искусства предоставляет такие возможности для раскрытия творческого начала человека. Театральная деятельность в дополнительном образовании – это творчество игры и представления, которая развивает гармоничную личность обучающегося и является составной частью эстетического обучения и воспитания. Театр имеет собственную образовательную силу, так как активно формирует эмоционально-ценностное отношение человека к миру, обществу, самому себе. Театральное искусство в системе эмоционально-художественных образов создает целую картину мира в единстве мысли и чувства, это вид творчества, постижение которого доступно детям с самого раннего возраста.

Содержание программы ориентировано на знакомство с выразительным языком театрального искусства, который закладывает основу формирования навыков восприятия, понимания и толкования действий, из которых складываются поступки человека. Обучающимся предоставляется возможность научиться анализировать действия и поступки героя, и логику поведения в зависимости от предлагаемых обстоятельств. «Коллективность» в кукольном театре, является важнейшим фактором, так как совместная деятельность мотивирует ребят осуществлять взаимообусловленные действия - каждый из участвующих в игре зависит от того, что было сделано, или сказано другими, предыдущими, а они и каждый следующий одновременно имеют достаточно свободы, чтобы проявить себя. Тем самым в театральных развивающих играх, этюдах, сценах, постановках формируется творческая мобилизованность, смелость, доверие к вниманию товарищей, и собственное внимание и уверенность в своих способностях. Особую роль для художественного воспитания ребенка имеет «практика» - собственная практика ребенка, его предметная деятельность. Кукольный театр является именно таким местом, где ребенок может иметь данную практику. На занятиях по программе «Кукольный театр» ребенок имеет возможность высказать свое мнение и осуществить свой замысел, тем самым, раскрывая свою индивидуальность. Такие занятия обеспечивают детям продвижение к вершинам художественной культуры и вносят свой незаменимый вклад во все накопленные и полученные знания и умения в процессе работы театра выливаются в результаты совместного творчества. Педагог, включаясь в совместную с ребятами театральную деятельность, направляет её, мотивируя ребят на авторское творчество, создание неповторимых творческих работ в области актерского мастерства и режиссуры, в этом я вижу новизну программы и её педагогическую целесообразность. Главная задача педагога вовсе не в том, чтобы помочь детям стать будущими актерами – кукловодами в том, чтобы помочь им в формировании своего нравственного идеала.

Направленность программы:

Данная программа направлена на воспитание творческого человека в процессе театральной деятельности, развитие у него самостоятельности, активности, инициативы в процессе овладения навыками театральной деятельности, а также в других видах деятельности: коммуникативной, художественно-эстетической, познавательной.

Новизна программы заключается в том, что, вместе с обучением мастерству актёра-кукольника, предполагаются занятия по декоративно-прикладному искусству в области изготовления кукол, декораций, реквизита к кукольным спектаклям

Актуальность программы- Сегодня развитие театрального искусства является актуальным и заключается в том, что, придя в театральное объединение «Кукольный театр», ребенок через преодоление внутренних зажимов и комплексов становится открытым и свободным. Универсальность театрального искусства позволяет показать свои вокальные, музыкальные, литературные, физические и актерские данные, что ведет к воспитанию конкурентоспособной личности, востребованной в России.

Педагогическая целесообразность. Данная программа является результатом многолетнего практического опыта, педагогической, театральной, лекторской, исполнительской деятельности. В ней учитываются основные постулаты педагогики: от простого к сложному, постепенность накапливаемых знаний, навыков, умений, которые затем аккумулируются в кукольных спектаклях.

В основу образовательного процесса программы положены следующие принципы:

- гуманизации;
- демократизации;
- последовательности;
- системности;
- сотрудничества;
- детского центризма;
- увлекательности и творчества;

учета возрастных и индивидуальных особенностей

Образовательная область программы – художественно-эстетическая

Отличительные особенности программы:

Универсальным механизмом развития личности, обеспечивающим ее вхождение в мир культуры и адаптации к существованию в современном мире, является творчество. Творческая деятельность человека, как правило, обусловлена теми способностями, которые формируются в школьные годы. Она стимулирует развитие индивидуальности ребенка, его талантов, умственных и физических способностей, служит средством углубления знаний. Особым видом творческой деятельности детей является изучение и практическое освоение театрального искусства. Музыка, слово, театр настолько переплетены, что для их изучения требуется комплексный подход. Программа включает в себя освоение сценической речи, умения слушать и слышать музыку, разбираться в живописи, скульптуре и т.д. Театральная педагогика включает в себя историю театра, театрально-декоративное искусство, технические средства.

Форма обучения –

Основной формой проведения занятий является групповая. При проведении занятий используются формы:

- тренинги;
- беседы;
- ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные;
- театрализованное представление, спектакль, творческий отчет.

Принципы обучения, используемые во время проведения занятий:

Принципы:

- наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов, ТСО;

- активности и сознательности обучения - создание творческой атмосферы в студии предполагает развитие всесторонних способностей детей, активное и сознательное участие в спектаклях;
- сотрудничества - в процессе работы педагога и дети выступают в качестве партнеров (более опытных и менее опытных). Здесь чаще всего используется принцип работы творческой мастерской;
- организации процессов актерской импровизации в условиях театральной образности;
- систематичности, последовательности - обучение ведется от простейших упражнений и этюдов к постановке спектакля через развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма и т.д.;
- индивидуализации - учитывая психологические особенности обучающихся детей и подростков максимально раскрыть творческие способности и подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной ими в будущем

1.1. Цель и задачи программы:

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами кукольного театрального искусства.

Задачи программы

Обучающие: - способствовать получению первичных знаний о театральном искусстве и познакомить с традициями народного театра: играми, обрядами, обычаями.

- познакомить с особенностями устройства кукольного театра, настольным и настольно-плоскостным, предметным и верховым театром кукол.

- познакомить с понятием «фольклор», фольклорным театром, жанрами и произведениями потешного фольклора

Развивающие: -способствовать развитию интереса к театрально-игровой деятельности.

- развивать эстетические чувства и эмоциональную сферу.

- развивать творческие способности, навыки декоративно-прикладного искусства

Воспитательные: - воспитывать любовь к Родине через приобщение к народному творчеству.

- воспитывать аккуратность, бережливость, трудолюбие.

Содержание программы

Учебно– тематический план

№ П/п	Раздел	Количество часов		
		всего	Теоретиче ские занятия	Практич еские занятия
<u>1</u>	Знакомство с историей театра	<u>1</u>	1	0
<u>2</u>	Технология изготовления кукол	<u>5</u>	0	5
<u>3</u>	Основы манипулирования перчаточными куклами. Сценическое актерское мастерство.	<u>5</u>	1	4

<u>4</u>	Развитие речевого аппарата.	<u>5</u>	1	4
<u>5</u>	Изучение приемов кукловождения.	<u>5</u>	1	4
<u>6</u>	Работа над постановкой спектакля.	<u>10</u>	2	8
<u>7</u>	Выступление перед зрителями.	<u>2</u>	0	2
		33	6	27

Содержание образовательной программы «Кукольный театр»

1. История кукольного театра 1ч.

Знакомство с историей кукольного театра. Первые куклы, их назначение. Какие бывают куклы.

2. Технология изготовления кукол 5ч.

Знакомство с составляющими различных видов кукол, с технологией изготовления различных видов кукол.

3. Основы манипулирования перчаточными куклами. Сценическое актерское мастерство. 5 ч.

- Основное положение куклы.

Работа пальцев рук в перчатке куклы. Кисть и локтевая точка перпендикулярны полу. Нос куклы смотрит на зрителя.

Практические занятия: Тренировка кистей и пальцев руки в работе с куклой.

Упражнения: «Домики», «Поздоровайтесь пальчики», «Волна» и тд.

- Характер и образ в передаче информации. Создание образа. Передача образа через вождение куклы. Воплощение замысла. Перевоплощение.

Этюдный тренаж на развитие памяти, внимания, мышления, воображения. Развитие навыков выражения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера.

Отражение характера людей. Существование в предлагаемых обстоятельствах.

Практические занятия: Передача образа через вождение куклы. Тренировка кистей и пальцев рук.

Упражнения: Прочтение стихотворений, разыгрывание концертов и тд.

- Вождение куклы.

Упражнения на ширме, на счет, отработывая походку. Оценка происходящего через куклу.

Остановка в движении: увидел, услышал, почувствовал; осмысление, принять решение, конкретные действия.

Практические занятия: Комплекс упражнений на ширме. Передача происходящего через куклу.

Упражнения: Действия: услышал, позвал, удивился и тд.

4. Развитие речевого аппарата. 5ч.

- Подготовительные упражнения в воспитании речевого голоса.

Воспитание правильного выдоха, вдоха с активацией мышц брюшного пресса. Тренировка ритма дыхания, освобождение напряжения.

Практические занятия: Тренировка дыхания, освобождение напряжения. Упражнения на

тренировку дыхания.

Упражнения: «Насос», «Мяч», «Свеча» и т.д.

- Подготовка речевого аппарата к работе над дикцией.

Разогрев речевого аппарата. Массаж, снятие мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика.

Практические занятия: Артикуляционная гимнастика, комплекс упражнений на разогрев речевого аппарата.

Упражнения: «Машинка», «Снежки», «Звукоподражание» и т.д.

- Тренировка свободного звучания голоса при любых физических действиях.

Тренировка звучания в движении.

Практические занятия: Упражнения, направленные на развитие свободного звучания голоса при физических действиях.

Упражнения: «Скакалочка», «Фонтан» и т.д.

- Развитие диапазона и силы голоса.

Повышение и понижение голоса с каждой новой строчкой стихотворения.

Практические занятия: Работа со стихотворениями на «Посыл» звука.

Упражнения: «Аквалангист», «Лесенка» и т.д.

- Произношение скороговорок.

От простых к сложным, с разным темпом произношения.

Практические занятия: Работа со скороговорками, чистоговорками с разным темпом произношения.

5. Изучение приемов кукловодства. 5ч.

Упражнения и этюды на заданную тему. Вождение на ширме. Всякое упражнение должно содержать содержание, цель. Акцент делается на кисти рук: точность действий пальцев.

Мелкие предметы и их детали. Усиленное и пристальное акцентирование на последовательности и логике выполнения движения пальцев и кистей рук.

Практические занятия: Этюды и упражнения с куклой на ширме.

6. Работа над постановкой спектакля. 10 ч.

- Выбор пьесы.

Читка пьесы. Обсуждение. Проблема. Цели. Задачи героев.

- Работа над ролью.

Анализ роли. Образ. «Зерно» характера, ситуации из жизни героя, внешнее и внутреннее состояние героя, основная черта характера.

Практические занятия: Индивидуальная работа над ролью. Нахождение внешнего и внутреннего состояния героя. Тренировка руки.

- Репетиция в «выгородке».

Образ - символ и импровизированный текст, этюды с импровизированным текстом, уточнив события, определив действия героев, используя куклу - символ делаем этюды.

Практические занятия: Репетиция в «выгородке».

- Работа с текстом.

Деление на речевые такты. Паузы, Читка по ролям.

Практические занятия: Читка текста.

- Репетиции на ширме.

Вождение куклы. Походка. Жест. Поворот головы. Корпуса. Оценка факта.

Приспособление к реквизиту. Декорации. Общение через куклу. Музыка и движение. Речь актера и

движения куклы. Жест, характеризующий отношение к происходящему, через пластику к сверхзадаче роли, пьесы.

Практические занятия: Репетиция спектакля в сценическом пространстве ширмы. Показ

спектакля.

7. Выступление перед зрителями. Анализ работы. 2ч.

Обучающиеся анализируют работу свою и товарищей.

Планируемые результаты:

Ожидаемые результаты и способы определения результативности

Предлагаемая программа позволяет организовать активную деятельность школьников, сформировать отношения сотворчества педагога и воспитанников, необходимость проявлять самостоятельность, инициативу и творчество.

За время обучения по данной программе обучающиеся приобретают следующие умения и навыки: умение объяснить условие задания 2-3 ребятам, организовать группой его выполнение, поддержать диалог с партнером, описать эмоции, которые испытывает герой этюда (художественного произведения), уметь дать истолкование этим эмоциям. Итогом можно считать участие учеников в постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра.

В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами.

Курс ориентирован на достижение **личностных результатов**.

У учеников будут сформированы:

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;
- осознание значимости занятий для личного развития.

Обучающийся научится:

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
- видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
- сочинять этюды по сказкам;
- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злорада, удивление, восхищение)

В процессе обучения наградой за старание, служит радость от выступления перед публикой, мнение окружающих о спектакле. Причём важна не только оценка в целом, но и индивидуальная оценка каждого участника. После премьеры спектакля каждый ребёнок высказывает мнение о том, что у него получилось очень хорошо, а где ему ещё надо поработать.

Данная программа включена в общекультурное направление.

Участие в театрализации повышает мотивацию обучения. Помогает решению задач образовательной программы по литературному чтению. У детей повышается темп чтения, выразительность. Развивается художественный вкус. Использование различных

театральных постановок закрепляет знания детей по правилам дорожного движения, экологии, русскому языку, окружающему миру.

Освоение курса предполагает, посещение коллективных занятий, посещение театра, выступления перед детьми и родителями.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности «Кукольный театр» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):

1.Регулятивные УУД:

Обучающийся научится:

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

2.Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.

3.Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность
- работать в группе, учитывать мнения партнёров;
- обращаться за помощью;
- формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- слушать собеседника;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

В результате обучения учащиеся будут

Знать:

- театральные термины: кукольный

театр, актер, зритель, аплодисменты, сцена, декорации, реквизит, спектакль;

- правила поведения зрителя, этикет до, во время и после спектакля, концерта;
- правила поведения артиста за ширмой;
- правила т/б при ручных работах видов ручных швов.

Уметь:

- выполнить комплекс упражнений направленный на развитие пластичности рук, подготовить свое тело к работе под руководством педагога;
- водить и озвучивать перчаточные куклы за ширмой.

- выполнить артикуляционную и дыхательную гимнастику под руководством педагога.
- воспринимать замечания и советы, как педагога, так и товарищей;
- тактично и культурно судить о работе других

Материально-техническое обеспечение программы.

. Для организации кукольного театра используются перчаточные куклы, начиная с самых простых в управлении.

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

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

- куклы;
- театральная ширма;
- декорации к спектаклям.

Всё необходимое оснащение можно изготовить самостоятельно. Под руководством педагога дети могут сшить необходимых актёров-кукол. Посильную помощь в изготовлении кукол, декораций и ширм могут оказать родители обучающихся.

Инструкции по технике безопасности.

Правила поведения в образовательном учреждении.

Формы аттестации:

Для отслеживания результативности образовательного процесса по образовательной программе используются следующие виды контроля:

спектакль, участие в конкурсах, фестивалях различного уровня.

Критерии и формы оценки качества знаний

Программой предусмотрены формы контроля:

Для каждого обучающегося

- тестирование по сценической речи (проза, монолог, басня и др.);
- тестирование по сценическому движению и кукловождению.

Для коллектива

- итоговая творческая работа.

Результат обучения прослеживается в творческих достижениях (грамоты, дипломы грант) обучающихся, в призовых местах на конкурсах и фестивалях. Свидетельством успешного обучения являются портфолио обучающихся, сформированные из дипломов, грамот.

Оценочные материалы

Итоговый - выпуск спектакля, контроль над согласованностью коллективных действий.

Способы проверки ожидаемых результатов – школьные спектакли для учащихся начальных классов, родителей, для детей в детских садах.

Формы подведения итогов реализации -

школьные спектакли для учащихся начальных классов, родителей;

создание презентации «Кукольный театр в школе»;

награждение активных воспитанников кружка грамотами;

статья о работе кукольного кружка на школьном сайте.

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля.

Задачи. Учить исполнять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми предметами; формировать навыки работы с перчаточной куклой, учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом.

Развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито).

Самооценка и самоконтроль определение ребенком границ своего «знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.

Список литературы для педагога:

1. Андрианова-Голицина И.А. «Я познаю мир. Театр» ООО «Издательство Астрель» 2000г.
2. Грэф А. «Техника театра кукол» Издание Всероссийского Центра художественного творчества, 2003г.
3. Дангворт Р. «Домашний кукольный театр» Издательство «Росмэн» 2005г.
4. Деммени Е.С. «Школьный кукольный театр» Издательство «Феникс» 1999г.
5. Журнал «Детская энциклопедия» №3 2008г.
6. Чудакова Н.В. «Я познаю мир. Культура» ООО «Издательство АСТ – ЛТД», 1997г.
7. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность школьников – М., 2007.

Список используемой литературы для детей:

1. Начинающим актёрам / ред.-сост. Л. И. Жук. – Минск: ООО «Красико-Принт», 2002.
2. Поляк, Л. Я. Театр сказок / Л. Я. Поляк. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
3. Плотников, В. Куклы. «История в картинках» / В. Плотников. – Челябинск: Урал, 1996.

Интернет – ресурсы:

1. <http://images.yandex.ru/> (театральные куклы)
2. <http://ru.wikipedia.org/wiki> (кукольный театр)
3. <http://www.liveinternet.ru/> (история театра)