

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИНЯТО

Протокол педагогического совета №3
от «29» мая 2023

УТВЕРЖДЕНО

Приказом №127 от «29» мая 2023

И.о. директора ДДЮТ _____ Н.А.Савченко

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Театр кукол»

Срок освоения: 2 года
Возраст обучающихся 9-11 лет

Разработчик –
Кожевникова Дарья Олеговна,
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Направленность

Дополнительная общеразвивающая программа «Театр кукол» (далее – программа) имеет художественную направленность и предполагает базовый уровень освоения. Театр кукол является старейшим видом театрального искусства. Как правило, ребенок начинает свое знакомство с театральным искусством с театра кукол.

Адресат программы

Программа рассчитана на учащихся 9-11 лет без специальной подготовки.

Актуальность

Театр кукол играет большую роль в формировании личности ребенка, доставляет много радости, привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой, воздействием на зрителей. Он начинает привлекать внимание с самого раннего детства и таит в себе большие возможности для всестороннего развития ребенка. С древних времен различные формы театрального действия служили самым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в человеческом обществе. Позднее, театр, как вид искусства стал не только средством познания жизни, но и школой нравственного и эстетического воспитания подрастающих поколений. Преодолевая пространство и время, сочетая возможности нескольких видов искусств — музыки, живописи, танца, литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка.

Театр кукол – искусство синтетическое, оно воздействует на детей целым комплексом художественных средств. При показе спектаклей кукольного театра применяются и художественное слово, и наглядный образ – кукла, и живописно-декоративное оформление, и музыка – песня, музыкальное сопровождение. Театр кукол оказывает на детей большое воспитательное воздействие, способствует формированию положительных черт характера каждого ребёнка, таких как доброжелательность, трудолюбие, отзывчивость, честность, умение сопереживать другим людям. Театральная деятельность учащихся формирует у них навыки 3 совместной деятельности, чувство общности, умение видеть свои недостатки и способность просить помощи у окружающих, а в конечном итоге способствует сплочению детского коллектива, профилактике асоциального поведения детей.

Отличительные особенности

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 и театр взаимосвязаны, и 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, создание куклы и управление ей.

Участники являются непосредственными творцами своего произведения (спектакля). Начиная от выбора пьесы, до премьерного показа спектакля. После прохождения теоретического курса, самостоятельно изготавливают куклы, маски и костюмы, декорации, умеют управлять куклой и общаться со зрителем посредством театральной куклы.

Уровень освоения программы – базовый.

Объем и срок освоения программы

Программа рассчитана на два года обучения общим объемом 296 часов.

Цель - воспитание творческой личности ребенка посредством искусства театра кукол.

Задачи.

Обучающие:

1. Дать первичные знания о театральном искусстве и познакомить с традициями народного театра: играми, обрядами, обычаями.
2. Познакомить с особенностями устройства театра кукол.
3. Познакомить с этапами подготовки театрального спектакля.
4. Научить технике кукловождения.
5. Научить изготавливать театральные куклы, реквизит и декорации.
6. Научить создавать сценический образ с помощью куклы.

Развивающие:

1. Развивать творческие способности ребенка;
2. Развивать музыкальность, образное мышление;
3. Развить речевую культуру и технику речи;
4. Развивать память, внимание, фантазию

Воспитательные:

1. Воспитывать аккуратность, бережливость, трудолюбие;
2. Расширить кругозор учащихся через формирование художественно-эстетического вкуса;
3. Воспитывать чувство личной ответственности за результаты коллектива;
4. воспитывать эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, тактичность;
5. Воспитывать нравственные качества, доверие, уважение друг к другу.

Планируемые результаты

Предметные:

1. Иметь знания о театральном искусстве, традициях народного театра;
2. Знать об особенностях устройства театра кукол;
3. Иметь представление об этапах подготовки театрального спектакля.
4. Владеть техникой кукловождения;
5. Уметь изготавливать театральные куклы, реквизит и декорации;
6. Уметь создавать сценический образ с помощью куклы;

Метапредметные:

1. Свободно чувствовать себя на сцене;
2. Уметь создавать образ персонажа посредством театральной куклы;
3. Уметь грамотно использовать свой голосо-речевой аппарат;
4. Уметь запоминать партитуру действий, сочинять этюды.

Личностные:

1. Аккуратно и бережно относиться к материальной части создания спектакля (кукла, декорации, костюмы);
2. Проявлять устойчивый интерес к сценическому искусству;
3. Уметь работать в коллективе и индивидуально в условиях единого творческого замысла;
4. Проявлять эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, тактичность;
5. Уметь выстраивать отношения в коллективе со сверстниками и со взрослыми, проявлять доверие, уважение друг к другу.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Язык реализации программы: в соответствии со ст.14 ФЗ-273 образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ (русский язык).

Форма обучения: очная.

Условия набора и формирования групп

В группу 1-го года обучения принимаются все желающие без специальной подготовки. При наличии свободных мест в группу 2-го и обучения могут быть приняты учащиеся после собеседования (для определения уровня подготовки) с педагогом.

Наполняемость групп

- 1 год обучения - 15 человек
- 2 год обучения - 12 человек

Формы проведения занятий

На занятиях педагог использует разнообразные формы и виды деятельности, учитывая психологические и физические особенности детей :

- репетиция, тренинг;
- занятие-игра;
- Занятие-лекция (история театра, театра кукол):
- мастер-класс
- экскурсия
- показ

Формы организации деятельности учащихся на занятии

- Групповые занятия (коллективные театральные игры, упражнения, инсценировки, изучение теоретического материала, просмотр театральных постановок, обсуждение спектаклей).
- Индивидуально-групповые занятия (работа над техникой ведения куклы, корректировка речи и движений).
- Сводные репетиции, объединяющие деятельности обучающихся из разных групп в период подготовки к спектаклям или концертам.

Материально-техническое обеспечение программы

Для успешного освоения образовательной программы «Театр кукол» необходимо:

- учебный кабинет со столами, стульями и зеркалами;
- сцена для репетиций;
- колонки для включения фонограмм
- мячи - 15 шт.
- ширма - 1 шт.
- теневой экран – 1 шт.
- Бумага, картон, клей ПВА, клеенки, ножницы (для создания кукол)

Кадровое обеспечение

- Педагог по сценической речи, сценическому движению, актерскому мастерству, мастерству актера театра кукол;

Учебный план

№ п/п	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие. Инструктаж	2	2	0	Тестирование

	Театральная терминология				
2	Работа с куклой	60	16	44	Наблюдение за работой в тренинге
3	Театральная игра	58	8	50	Наблюдение за работой в тренинге
4	Постановочная и репетиционная работа	58	16	42	Наблюдение за работой в тренинге
5	Техника речи	58	8	50	Наблюдение за работой в тренинге
6	Ритмопластика	58	4	54	Наблюдение за работой в тренинге
7	Итоговое занятие	2		2	Просмотр этюдов
Итого:		296	54	242	

**Календарный учебный график реализации
дополнительной общеразвивающей программы
«Театр кукол»
На 2023-2024 учебный год**

Год обучения	Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год			37	74	148	2 раза в неделю по 2 часа
2 год						

**ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

Система контроля результативности обучения

Задачи	Результаты (диагностические показатели)	Диагностические методы	Формы представления результатов	Периодичность диагностики
<i>Обучающие:</i>	<i>Предметные:</i>			
1. Дать первичные знания о театральном искусстве и познакомить с традициями народного	Театральная терминология. История театра кукол	Тест	Текущие занятия	2 раза в год

театра: играми, обрядами, обычаями.				
Познакомить с особенностями устройства театра кукол.	Терминология театра кукол	Тест	Текущие занятия	2 раза в год
Познакомить с этапами подготовки театрального спектакля.	Теория театра	Зачет	Текущие занятия	Постоянно. Фиксация результатов 2 раза в год
Научить технике кукловодства.	Мастерство владения куклой	Зачет	Текущие занятия, выступления	Постоянно. Фиксация результатов 2 раза в год
Научить изготавливать театральные куклы, реквизит и декорации.	Изготовление кукол	Наблюдение	Текущие занятия	Постоянно. Фиксация результатов 2 раза в год
Научить создавать сценический образ с помощью куклы.	Этюды	Наблюдение	Текущие занятия, итоговое занятие	Постоянно. Фиксация результатов 2 раза в год
<i>Развивающие:</i>	<i>Метапредметные:</i>			
Развивать творческие способности ребенка;	Творческая активность	Наблюдение во время выполнения творческих заданий		Постоянно. Фиксация результатов 2 раза в год.
Развивать музыкальность, образное мышление;	Музыкальность	Наблюдение		Постоянно. Фиксация результатов 2 раза в год.
Развить речевую культуру и технику речи;	Речевая культура	Наблюдение		Постоянно. Фиксация результатов 2 раза в год.
Развивать	Творческий	Наблюдение		Постоянно.

память, внимание, фантазию	потенциал			Фиксация результатов 2 раза в год.
<i>Воспитательны е:</i>	<i>Личностные:</i>			
1. Воспитывать аккуратность, бережливость, трудолюбие;	Отношение к материальной части	Наблюдение, беседа	Текущие занятия	Постоянно. Фиксация результатов 2 раза в год.
2. Расширить кругозор учащихся через формирование художественно- эстетического вкуса;	Интерес к театральному Искусству, художественно- эстетический вкус	Наблюдение, бесе да	Текущие занятия	Постоянно. Фиксация результатов 2 раза в год.
3. Воспитывать чувство личной ответственности за результаты коллектива;	Отношения в коллективе	Наблюдение	Текущие занятия	Постоянно. Фиксация результатов 2 раза в год.
4. воспитывать эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, тактичность;	Эмоциональная отзывчивость	Наблюдение	Текущие занятия	Постоянно. Фиксация результатов 2 раза в год.
5. Воспитывать нравственные качества, доверие, уважение друг к другу.	Уровень сформированнос ти нравственных ценностей	Наблюдение, беседа	Текущие занятия, итоговое занятие	Постоянно. Фиксация результатов 2 раза в год.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Педагогические технологии:

- Личностно-ориентированное обучение
- Развивающее обучение
- Коллективная творческая деятельность
- Информационно-коммуникативные технологии

Учебно-методические пособия:

- Образцы театральных кукол (разные системы кукол);
- Пособие по изготовлению театральной куклы;
- сценарии и инсценировки;
- иллюстрации к сказкам;
- аудиозаписи сказок, стихов, песен, музыкальных произведений (СД-диски);
- элементы костюмов.

Методы проведения занятий

- Словесные: беседы, объяснения.
- Практические: игры со словами (звучание и произношение). Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ и языка; упражнения для отработки дикции: разучивание скороговорок. Речевой тренинг (скороговорки, считалки, стихи разной сложности). Развитие чувства ритма (стихотворный ритм, размер музыкального произведения). Упражнения, развивающие музыкальность и пластику рук и тела. Техника владения куклой.
- Творческие: работа над этюдом (несложные этюды в паре, основы взаимодействия с партнером). Репетиции; инсценировки; постановка спектакля; упражнения по сценической речи. Упражнения для развития пластики движения. Техника ведения театральной куклы. Обучение созданию театральной куклы. Выступления. Игры. Творческие задания для сплочения и развития коллектива.

На первом году обучения основой учебно-воспитательного процесса является знакомство со спецификой театра кукол.

Проводятся:

- беседы по истории театра кукол;
- занятия по созданию театральной куклы;
- упражнения для развития пластики рук;
- упражнения для развития музыкальности и пластики тела;
- тренинги для овладения театральной куклой: теневая и перчаточная.

На втором году обучения внимание уделяется освоению более сложных систем кукол и созданию спектакля.

Проводятся:

- Мастер-классы по кукловождению (тростевая кукла, марионетка, планшетная кукла, тантамареска)
- Упражнения для развития выносливости
- Речевой тренинг
- Пластический тренинг
- Теоретические занятия

Для постановки спектакля выбирается инсценировка сказки. При выборе произведения и роли учитываются желания детей.

Примерный репертуар 1 года обучения

Инсценировки произведений:

- В. Катаев «Цветик-семицветик»
- В. Драгунский «Денискины рассказы»

Материал для отработки навыков по сценической речи:

- Г. Остер «Вредные советы»
- Б. Заходер: стихотворения (по выбору учащихся)

- А.Барто: стихотворения (по выбору учащихся)

Примерный репертуар 2 года обучения

Инсценировки произведений :

- А.С.Пушкин «Сказка о золотом Петушке»
- С.Козлов «Ежик в тумане»
- Л.Кэрролл «Алиса в стране чудес»

Материал для отработки навыков по сценической речи:

- А.С. Пушкин: сказки (по выбору учащихся)
- Басни И.Крылова

.Схема работы над инсценировкой

- Чтение материала вслух и обсуждение с воспитанниками;
- Выбор образного решения и системы кукол для постановки;
- Распределение ролей;
- Распределение обязанностей между воспитанниками;
- Создание декораций;
- Разработка образа своего персонажа (создание куклы);
- Репетиции инсценировки по сценам;
- Сводная репетиция, соединение всех эпизодов;
- Выстраивание световой и музыкальной партитуры;
- Генеральная репетиция;
- Показ зрителям.

Дистанционная поддержка

Тема (Раздел)	Учебно-методические материалы	Проверочные задания	Срок (период)	Форма обратной связи
1. Вводное занятие	Видеозаписи показов по кукловодению (РГИСИ Факультет театра кукол, студенты)	Вопросы: 1. Какие виды кукол вы увидели? 2. Какой куклой сложнее всего управлять? 3. Какой из этюдов больше всего понравился и почему?	В течение учебного года	Обсуждение на занятиях
2. Театральная игра	Просмотр спектакля https://www.youtube.com/watch?v=7cGyk4zthZQ	Уметь определить систему кукол, грамотно разобрать спектакль	В течение учебного года	Обсуждение на занятии, эссе
3. Работа с куклой	Упражнения по кукловодению и созданию куклы https://www.youtube.com/watch?	Следовать заданию в упражнениях	В течение	Зачеты, показы

	v=AhD8qzxmeGU https://www.youtube.com/watch?v=k3tGGMCrm6c https://www.youtube.com/watch?v=qBcIf3e8v9k		учебно го года	
4. Постановочная и репетиционная работа	Видеозаписи учебных показов Факультета театра кукол	Выполнить задание и отправить	В течение учебного года	Проверка техники выполнения на занятиях
5. Техника речи	Просмотр речевых упражнений и речевых спектаклей https://www.youtube.com/watch?v=1p4MmIJ2MNY https://www.youtube.com/watch?v=nhOeWeuvBn4	Следовать заданию в упражнении	В течение учебного года	Проверка техники выполнения на занятиях
6. Ритмопластика	Просмотр упражнений по сценическому движению https://www.youtube.com/watch?v=H7IqpMi-qs0 https://www.youtube.com/watch?v=Bj_EtzjAsQ	Следовать заданию в упражнении	В течение учебного года	Проверка техники выполнения на занятиях

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Список литературы для педагогов

1. Андрианова-Голицина И.А. «Я познаю мир. Театр» ООО «Издательство Астрель» 2000г.
2. Греф 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.

Список литературы для учащихся

1. Каршинев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного возраста. –М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005.
2. Колодницкий Г.А. «Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей». - М., 1998.
3. Программа «Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр» Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович.
4. Успенский Л.В. «Культура речи». - М., 1976.
5. Гнутикова С.С. Театральные куклы// Музей театральных кукол ГАЦТК имени С.В. Образцова. -- М., 2005.

Интернет-ресурсы

- <http://istoriya-teatra.ru>

- <https://mir-knigi.info/books/detskie/prochaya-detskaya-literatura/39236-kukolnyi-teatr-detskaya-enciklopediya.html>
- <https://theatre-library.ru/>
- <https://www.culture.ru/live/theaters/performances/kukolnyi-spektakl>