

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №8 имени генерала Зокаева В.К."
МКОУ «СОШ №8 имени генерала Зокаева В.К.»

Программа

Дополнительного образования по театральной деятельности «Кукольный театр»

Предметная область родной язык и литература

Класс 5 «А»,»Б»,»В»

Учитель Джангоразова Зульфия Юсуповна

Количество часов в год 34, в неделю 1 часа – 1 пол.; 1 – 2 пол.

Год реализации программы 2023-2024 учебный год

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Театр кукол»
Возраст детей 12-14 лет

5 класс

Дополнительная общеразвивающая программа «Кукольный театр» разработана на основе нормативных документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
4. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Проект Минобрнауки РФ ФГАУ «ФИРО» 2015 г.)
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Программа объединения «Кукольный театр» имеет **художественную направленность**, так как ориентирована на развитие творческих способностей ребёнка в области театрального искусства.

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что кукольный театр 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.

Во-первых, в традиционном театре вещи являются одной из важнейших составляющих, в кукольном их роль возрастает многократно – здесь они представляют человека, сказочного персонажа, мультипликационного героя. 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.

Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересной и содержательной, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.

Вид программы

Данная программа является модифицированной, составлена на основе авторской образовательной программы Коваль Елены Николаевны «Кукольный мир» и адаптирована к условиям реализации в общеобразовательных школах КБР

Направленность программы.

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа имеет социально-педагогическую направленность.

Цель: Эстетическое воспитание обучающихся, создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества; раскрытие и развитие потенциальных способностей детей через их приобщение к миру искусства - театру кукол. Через театр кукол привить любовь к родному языку.

Задачи:

Обучающие:

- знакомство с историей и развитием театрального искусства: развитие познавательных интересов через расширение представлений о видах театрального искусства;

- совершенствование грамматического строя речи ребенка на родном (русском, кабардинском, балкарском) языке, его звуковой культуры, монологической, диалогической формы речи, обучение орфоэпическим нормам современной сценической речи на родных языках, эффективному общению и речевой выразительности;

- совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского тренинга;

- формирование интереса к театру кукол.

- развитие артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском театре.

Развивающие:

- развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в каждом ребенке;

- развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность, художественную память.

Воспитательные:

- создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего партнера во взаимодействии;

- развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка средствами детского театра.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

Обучающийся научится:

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

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.

Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;
- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- 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.

Организационно-педагогические основы обучения.

Программа «Театр кукол» рассчитана на 34 часа

Занятия проходят 1 раз в неделю продолжительностью 2 академических часа. 1 академический час составляет 40 минут. Между занятиями предусмотрен перерыв продолжительностью 10 минут.

В группу принимаются все желающие, специального отбора не производится.

Количество детей в группе 8-12 человек. Предусмотрены занятия по подгруппам. На первом этапе дети знакомятся с театральным искусством. На занятиях организована деятельность, создающая условия для творческого развития обучающихся в организации и проведении кукольных спектаклей, ознакомлении со спецификой театра.

Дети знакомятся с историей 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.

Воспитанники учатся умению выразить своё представление о том или ином персонаже пьесы, индивидуально или коллективно инсценировать увиденное, услышанное, получая тем самым возможность развивать навыки анализа исполнителя.

Методы и формы обучения.

Дидактическую основу программы составляют следующие технологии:

- групповые
- игровые
- взаимопомощи
- индивидуальное и проблемное обучение
- педагогика сотрудничества
- информационные

Реализации этих технологий помогают следующие формы:

- Теоретические и практические занятия
- Индивидуальные, групповые, коллективные
- Театральные игры
- Беседы
- Тренинги
- Спектакли

Методы:

- Репродуктивный
- Иллюстративный
- Эвристический
- Проблемный
- Импровизации
- Релаксации
- Педагогическое наблюдение
- Упражнение
- Поощрение
- Объяснение
- Личный пример
- Рефлексия с обучающимися

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом.

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.

Интегрированные театральные занятия, объединенные определенным сюжетом, проводятся со всей группой. В них используются упражнения и игры из различных разделов программы.

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей обучающихся. Театральная игра – это шаг к искусству, начало художественной деятельности.

Театральные игры и тренинги рассчитаны на активное участие ребенка, который является не просто пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастником творческого процесса. Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и педагога активных совместных поисков. Ход занятий характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через коллективное творчество.

На индивидуальных занятиях работа проводится с детьми в количестве от 1 до 3 человек. Отрабатываются отдельные картины или сцены из спектакля, поиск характера образа действующих лиц, работа над перспективой роли. Занятия проводятся в занимательной, интересной форме основываясь на сюжетном построении. Для успешной реализации программы необходимы условия.

Принципы обучения, используемые во время проведения занятий:

- Принцип системности.

Этот принцип предполагает преемственность знаний, комплексность усвоения разделов программы

- Принцип увлекательности.

Является одним из самых важных, он учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

- Принцип развития индивидуальности каждого обучающегося.

Занятия в объединение должны активировать имеющиеся у каждого ученика творческие способности, его жизненные познания, речевой опыт, его эмоции и настроения и развивать эти личностные параметры. Поэтому в ходе занятий обучающийся будет иметь возможность реализовать собственные намерения т.е. действовать от своего имени.

- Принцип личностно ориентированной направленности на развитие как творческой личности.

Этот принцип позволяет развивать систему личностных свойств и качеств, способствующих его саморазвитию. А также способствовать усвоению учащимися социального опыта, т.е. знаний, навыков и умений,

которые необходимы для жизни в конкретном социуме, а также развивать умение самостоятельно учиться.

- Принцип коллективизма.

В коллективных творческих делах происходит развитие разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу.

- Принцип деятельностной основы занятий.

Выражается во внешней и внутренней (умственной) активности детей. Основной упор делается на самостоятельные и групповые формы работы. Дети ставятся в ситуации, когда ему приходится действовать самостоятельно. Он осуществляет перевоплощение действующего лица в предлагаемых обстоятельствах. В данном случае речь идёт о приёмах, «стимулирующих» ситуации реального общения.

- Принцип реальности и практического применения.

Все полученные знания, умения и навыки жизненно необходимы обучающимся как в его сегодняшней жизни, так и для будущего его развития. Умение правильно говорить, двигаться, выражать свои чувства и эмоции, работать в коллективе, выполнять творческие задания и многое другое найдут применение в жизни каждого ребёнка.

Ресурсное обеспечение:

1. Ватман, кисти, краски, карандаши, фанера – для изготовления декораций, картон. Акварельные краски, гуашь.
2. Магнитофон, микрофон.
3. Освещение (софиты).
4. Помещение со сценой.
5. Ширма, куклы.

Ожидаемые результаты образовательного процесса:

Знать: Виды театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный театры); что такое техника речи, какие понятия она в себя включает; что такое пауза, логическое ударение, интонация и т.д. ; чем отличаются понятия: техника речи и развитие речи;

-что такое дикция что такое скороговорка, привести примеры изученных скороговорок; что такое этюд, виды сценических этюдов;

- особенности театрального искусства, его отличия от других видов искусств, атрибуты театрального представления.

-иметь представление о зрелищном фольклоре, его видах, формах;

Уметь: выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения;

- произносить заданную фразу с разными интонациями;

- создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных пластических движений;

- пользоваться жестами;

-объяснить понятия: жест, мимика, сценическая пластика, сценическое движение;

-выполнять индивидуальные и коллективные речевые этюды;

-выполнять самостоятельно артикуляционные упражнения

- читать наизусть стихотворения, правильно расставляя логические ударения;
- выполнять различные комплексы артикуляционной гимнастики;
- пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные состояния, находить ключевые слова в отдельных фразах и выделять их голосом;
- создавать пластические импровизации на заданную тему;
- выполнять одни и те же действия в разных обстоятельствах по разному;
- сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.
- создавать индивидуальные и коллективные мини-сценки и мини- спектакли;
- владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления;

В итоге полученных знаний, ребёнок приобретает такие навыки:

- элементарного актёрского мастерства;
- образного восприятия окружающего мира;
- общения с партнёром;
- концентрации внимания и координации движений;
- коллективного творчества.

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса «взгляда со стороны», приобретает общительность, открытость, бережное отношение к окружающему миру.

Итогом реализации образовательной программы объединения является участие в фестивале «Театр кукол».

Оценка и контроль.

Сроки	Вид деятельности	Форма контроля и оценка результатов
Сентябрь – октябрь	Учащиеся должны иметь представление о истории зарождения и развития кукольного театра. Должны знать основные виды кукол и уметь их распознавать. Получить первичные навыки работы с куклами.	Мониторинг уровня профессионального мастерства воспитанника. Мониторинг уровня личностного развития.
Ноябрь – декабрь	Научиться закреплять умения действовать на сценической площадке естественно и оправданно. развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное мышление; развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; развивать речевое дыхание и артикуляцию;	Мониторинг уровня профессионального мастерства воспитанника. Мониторинг уровня личностного развития.

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

Текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребёнка в процессе занятий;

Промежуточный – праздники, конкурсы, проводимые в учреждении

Итоговый – открытые занятия, спектакли.

Конечным результатом занятий, позволяющим контролировать развитие способностей каждого ребёнка, является спектакль или театральное представление.

Учебный план

№ п/п	Раздел программы	Количество часов		
		всего	теория	практика
1	Вводное занятие	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
2	«Азбука театра»	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
3	«Виды театральных кукол и способы кукловождения»	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
4	«Игровой речевой тренинг»	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
5	«Работа с куклой»	<i>12</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
6	«Постановка кукольного спектакля»	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>10</i>
7	Участие в фестивале кукол	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
	ИТОГО:	<i>34</i>	<i>12</i>	<i>22</i>

Содержание тем

Название блока	Темы	Описание	Прогнозируемые результаты
Раздел «Вводное занятие»	Введение	Теория: Знакомство с дополнительной образовательной программой «Театр кукол». Цели и задачи творческого объединения. Знакомство педагога с обучающимися. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности при работе на сцене, с ширмой и т.д. Практика: Игра – импровизация «Чему я хочу научиться».	Учащиеся должны иметь представление о истории зарождения и развития кукольного театра. Обязательно должны соблюдать технику безопасности при работе с режущими и колющими инструментами. Должны знать основные виды кукол и уметь их распознавать. Получить первичные навыки работы с куклами.
«Азбука театра»	Из чего складывается театр. Куклы и кукловод	Теория: Знакомство с профессиями: актер, режиссер, художник, звукооператор, светооформитель, реквизитор, костюмер и т.д. Куклы и кукловод.	Дети должны читать выразительно различные виды предложений; свободно двигаться куклами над ширмой;

		<p>Роль. Актеры. Активизация познавательного интереса к театру кукол. Изучение кукольных героев разных стран мира (внешний вид, характер, образ, строение куклы). Просмотр презентации на тему: «Театральные куклы мира». «Кукла – выразительное средство спектакля». Отработка театральной терминологии. Первые навыки работы с куклой.</p> <p>Практика: Просмотр презентации: «Кукольные театры России». Игра – импровизация «Я - кукла», «Я – актёр». Этюд – фантазия «Мой домашний кукольный театр».</p>	
«Виды театральных кукол и способы кукловодства»	Театр верховых кукол, театр марионеток, театр теней, тростевые куклы, ростовые куклы и др.	<p>Теория: Активизация познавательного интереса к театру кукол;</p> <p>Практика: Просмотр презентации на тему: «Виды театральных кукол». Разминка «Пальчиковая игра». Работа каждого ребенка с куклой на местах и за ширмой. Этюды и упражнения с куклами «Придумай голос герою», «А я так могу, а ты как?» и др. Танцевальные импровизации с куклой. Беседа – диалог «Общение с партнером через куклу, как это...» (с постановкой проблемных ситуаций). Закрепление умения работать с перчаточной куклой. Этюды: «Лиса и волк». Показ этюдов на выбранную тему.</p>	<p>Дети должны уметь изготовить простое оформление к спектаклю (декорацию); изготовить простой вид куклы и простые виды одежды для нее строить диалог, самостоятельно выбирая партнера; инсценировать простые сказки; двигаться пластично, ритмично.</p>
«Игровой речевой тренинг»	<p>Понятие: «Артикуляционная гимнастика»;</p> <p>«Речевое дыхание»; «Дикция и ее значение в создании образа»; «Интонационная выразительность речи».</p>	<p>Теория: «Дикция и её значение в создании образа».</p> <p>Практика: Активизация подвижности губ и языка. Развитие речевого дыхания, тренировка выдоха, посредством произношения скороговорок. Игровые задания и упражнения Упражнения на посыл звука в зал. Игра в скороговорки (главное слово: ударное, сильное, среднее, слабое). Упражнения на развитие диапазона голоса.</p> <p>Упражнение на развитие интонационной выразительности.</p>	<p>Научиться закреплять умения действовать на сценической площадке естественно и оправданно.</p> <p>развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное мышление;</p> <p>развивать дикцию на материале скороговорок и стихов;</p> <p>развивать речевое дыхание и артикуляцию;</p>

<p>Работа с куклой</p>	<p>Понятие «Игра», возникновение игры. Актуальность и значение игры в кукольном спектакле. Характер и внешний облик куклы, их связь и отношения «Особенности речи в характере персонажа». Закрепление материала по теме: «Интонация и персонаж кукольного спектакля» Игры и упражнения на развитие внимания: «Что ты слышишь» «Радиограмма», упражнение с предметами, «Руки-ноги», «передай позу», «Фотограф «Телепаты», «Живой телефон», «Печатная машинка». Этюды с перчаточными куклами «В театре</p>	<p>Теория: Детальное обучение работы над ширмой. Прodelьвание упражнений индивидуально с каждым ребенком. Помощь друг другу в управлении куклами. Показ как правильно «говорит» кукла, как появляется и удаляется. Работа с куклой на задание (куклы встречаются друг с другом, здороваются, спрашивают друг друга о здоровье, прощаются и т.д.). Обучение слушать партнера, стараться его понять, оценить его слова и поведение. Последовательность действий своих и партнера (ты-мне, я-тебе, «петелька-крючок»). Практика: Показ и объяснение работы с куклой за столом и ширмой. Этюды и упражнения с куклой на развитие выразительности жеста: «Кукла поет», «Кукла дразнится», «Кукла смеется», «Кукла прячется», «Дружно делаем зарядку». Этюды на воспроизведение отдельных черт характера: «Медведь – ленивый», «Заяц – трусливый», «Волк – злой», «Бельчонок – веселый» и т.д. Этюды с куклой на развитие внимания. Этюды на развитие фантазии и воображения. Показ и объяснение упражнений с предметом (куклы тащат мешок, строят дом, вытирают пыль, передают друг другу мяч и др.) Наделение куклы характером, голосом, движением. Театральные игры на определение характера персонажа: «Узнай меня», «Поймай интонацию». Работа с куклой за ширмой, диалог кукол с учетом интонационных возможностей. Отработка походки куклы, жеста, оценки, общения. Упражнения с воображаемыми предметами. Этюды: «Лиса и журавль» и др. Занятие «Сказочные герои в</p>	<p>Научиться строить более сложные диалоги; читать скороговорки, стихи, выразительно; готовить простое оформление к спектаклю (декорацию); изготовить простой вид куклы и простые виды одежды для нее.</p>
------------------------	--	--	--

	Карабаса Барабаса».	театре». Разыгрывание темы, сюжета без предварительной подготовки. Закрепление навыков работы с куклой на ширме индивидуально с каждым ребенком и в группе.	
«Постановка кукольного спектакля»	Распределение ролей для постановки в кукольном спектакле. Обучение детей коллективной работе. Обучение работе над ширмой, за ширмой, чтение каждым кукловодом своей роли, действия роли. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персонажей. Определены основные мизансцены по сюжету спектакля. Репетиции мизансцен. Знакомство детей с музыкальными произведениями, отрывками которые будут звучать в спектакле. Завершение изготовления	Чтение сказки педагогом. Беседа о прочитанном. Распределение ролей для постановки в кукольном спектакле. Чтение сказки по ролям. Репетиции за столом. Обработка чтения каждой роли (умение вживаться в свою роль, интонационно передавать настроение и характер персонажа). Упражнения и этюды для отработки навыков разговора куклы. Диалог героев. Застольная репетиция спектакля. Заучивание текста наизусть, соединение действия куклы со словами своей роли. Репетиция пролога, 1 и 2 эпизода спектакля с использованием декораций и реквизита. Назначение ответственных за реквизит, декорации, костюмы кукол Распределение технических обязанностей по спектаклю, установка оформления, декоративных деталей, подача бутафории, помощь друг другу в управлении куклами. Репетиционный период. Изготовление декораций, реквизита, бутафории. Совершенствование выразительности движений, интонационной выразительности. Поведение героя в определенных предлагаемых обстоятельствах. Репетиция всех эпизодов спектакля с использованием декораций, костюмов, музыкального сопровождения, света. Обучение детей оценивать действия других и сравнивать их с собственными действиями. Осмотр кукол, декораций, реквизита используемых в показе.	Должны уметь действовать на сценической площадке естественно; читать выразительно различные виды предложений; свободно двигаться куклами над ширмой;

	й реквизита, декораций к спектаклю. Групповые и индивидуальные репетиции. Генеральная репетиция.	Ремонт одежды кукол. Подготовка недостающего реквизита и кукол.	
Итоговое занятие	Подведение итогов	Практика: Творческий отчет – показ спектакля. Теория: Анализ показа. Подведение итогов. Награждение лучших обучающихся.	Учащиеся делают анализ своей деятельности. Делятся опытом, выясняют над чем предстоит работать.

Содержание программы

1. Вводное занятие.

1. Знакомство с дополнительной образовательной программой «Театр кукол». Цели и задачи творческого объединения. Знакомство педагога с обучающимися. Правила поведения на занятиях.
2. Инструктаж по технике безопасности при работе на сцене, с ширмой и т.д. Игра – импровизация «Чему я хочу научиться».

2. Азбука театра.

2.1 Из чего складывается театр. Знакомство с профессиями: актер, режиссер, художник, звукооператор, оформитель, реквизитор, костюмер и т.д. Куклы и кукловод. Роль. Актеры. Активизация познавательного интереса к театру кукол.

2.2 Просмотр презентации: «Кукольные театры».

2.3 Изучение кукольных героев разных стран мира (внешний вид, характер, образ, строение куклы).

2.4 Просмотр презентации на тему: «Театральные куклы мира». Игра – импровизация «Я - кукла», «Я – актер».

2.5 Беседа: «Что такое одежда сцены».

2.6 Разновидности ширм для кукольного театра и их устройство. Просмотр кукольного спектакля «Репка» с последующим обсуждением.

2.7 Игровой тренинг.

2.8 Беседа: «Кукла – выразительное средство спектакля». Отработка театральной терминологии. Первые навыки работы с куклой. Этюд – фантазия «Мой домашний кукольный театр».

3. Виды театральных кукол и способы работы с ними.

3.1 Активизация познавательного интереса к театру кукол: театр верховых кукол, театр марионеток, театр теней, тростевые куклы, ростовые куклы и др.

3.2 Просмотр презентации на тему: «Виды театральных кукол». Разминка «Пальчиковая игра».

3.3 Работа каждого ребенка с куклой на местах и за ширмой.

3.4 Просмотр кукольного спектакля с последующим анализом (какие виды кукол, какой характер героев, как соединяются слова и действия и т.д.).

3.5 Основное положение перчаточной куклы. Игры – драматизации с куклой (на выбор).

3.6 Беседа: «Выразительные возможности определенного вида кукол». Этюды и упражнения с куклами «Придумай голос герою», «А я так могу, а ты как?» и др.

3.7 Танцевальные импровизации с куклой.

3.8 Беседа – диалог «Общение с партнером через куклу, как это...» (с постановкой проблемных ситуаций). Закрепление умения работать с перчаточной куклой.

3.9 Этюды: «Лиса и журавль» и др. Показ этюдов на выбранную тему.

3.10 Импровизированный экзамен (закрепление материала по теме «Виды театральных кукол») - «Мир куклы и ее возможности».

4. Игровой речевой тренинг.

4.1 Понятие: «Артикуляционная гимнастика». Активизация подвижности губ и языка. Разминка.

4.2 Дикционные упражнения.

4.3 Развитие речевого дыхания, тренировка выдоха, посредством произношения скороговорок.

4.4 Игровые задания и упражнения.

4.5 Упражнения на посыл звука в зал. Игра в скороговорки (главное слово: ударное, сильное, среднее, слабое).

4.6 Упражнения на развитие диапазона голоса.

4.7 Беседа: «Дикция и ее значение в создании образа». Упражнение на развитие дикции. Игра в скороговорки и чистоговорки. Приобретение навыка звучания голоса при любом положении тела, головы и т.п.

4.8 Упражнения на одновременную тренировку звучания и движения. Работа со стихотворными произведениями.

4.9 Работа над интонационной выразительностью речи.

4.10 Упражнения над голосом в движении «1, 2, 3, 4, 5 — будем дружно мы играть». Упражнение на развитие интонационной выразительности «Я очень люблю свою маму», «Придумай другой финал сказки».

5. Работа с куклой.

5.1 Театрализованное занятие «Кукольная сказка».

5.2 Понятие «Игра», возникновение игры.

5.3 Актуальность и значение игры в кукольном спектакле. Игры и упражнения на развитие внимания: «Что ты слышишь», «Радиограмма», упражнение с предметами, «Руки-ноги», «передай позу», «Фотограф».

5.4 Игры на развитие согласованности действий.

5.5 Этюды с перчаточными куклами.

5.6 Детальное обучение работы над ширмой.

5.7 Проделывание упражнений индивидуально с каждым ребенком. Помощь друг другу в управлении куклами.

5.8 Показ как правильно «говорит» кукла, как появляется и удаляется. Пальчиковая гимнастика.

5.9 Работа с куклой на задание (куклы встречаются друг с другом, здороваются, спрашивают друг друга о здоровье, прощаются и т.д.). Обучение слушать партнера, стараться его понять, оценить его слова и поведение. Последовательность действий своих и партнера (ты-мне, я-тебе, «петелька-крючочек»).

5.10 Показ и объяснение работы с куклой за столом и ширмой. Этюды и упражнения с куклой на развитие выразительности жеста: «Кукла поет», «Кукла дразнится», «Кукла смеется», «Кукла прячется», «Дружно делаем зарядку».

5.11 Этюды на воспроизведение отдельных черт характера: «Медведь – ленивый», «Заяц – трусливый», «Волк – злой», «Бельчонок – веселый» и т.д.

5.12 Этюды с куклой на развитие внимания: «Лису позвали», «Лису испугали», «У лисы отняли...», «Дружные звери».

5.13 Этюды на развитие фантазии и воображения: «Магазин игрушек», «Подарок на День рождения» и др.

5.7 Показ и объяснение упражнений с предметом (куклы тащат мешок, строят дом, вытирают пыль, передают друг другу мяч и др.)

5.14 Пальчиковая гимнастика.

5.15 Мастерская «Бумажный маскарад» - изготовление образцов кукол.

5.16 Наделение куклы характером, голосом, движением.

5.17 Беседа – диалог: «Внутренняя и внешняя характерность персонажа, образа».

5.18 Характер и внешний облик куклы, их связь и отношения.

Просмотр кукольного спектакля. (анализ движений и речи куклы, определение характера персонажа по интонации голоса).

5.19 Упражнения с куклами на умение сочетать словесное действие с физическим (куклы встречаются, разговаривают, оценивают друг друга слова и поведение и др.).

5.20 Передача характера через голос и движение.

- 5.21** Беседа: «Предлагаемые обстоятельства - что это?». Творческие задания на наделение куклы характером и движением в предлагаемых обстоятельствах.
- 5.22** Игра «Оживление куклы», «Что было бы, если бы...». Сочинение и драматизация сказок «Истории с теми героями, которые «ожили»».
- 5.23** Урок – фантазия «Кукольный домик», рассуждение об кукольных образах и места действия. Рассказ собственного сочинения. Разыгрывание кукольных историй.
- 5.24** Беседа: «Жест и его значение в работе актера – кукольника». Упражнения на отработку выразительности жестов в работе с куклой: «Угадай жест», «Повтори цепочку жестов», «Зеркало» и др. Пальчиковая гимнастика.
- 5.25** Беседа – рассуждение: «Что такое роль и образ в кукольном спектакле».
- 5.26** Игра – драматизация по одной из выбранных сказок.
- 5.27** Игры по ролям за ширмой (вождение куклы, отработка походки, общения, остановка в движении, работа с предметами и т.д.).
- 5.28** Музыкальная гостиная «Куклы пляшут и поют».
- 5.29** Работа с куклой на задание: «Куклы пришли на день рождения...».
- 5.30** Танцевальные импровизации с куклами на национальные мелодии.
- 5.31** Показ презентации «Мастерская кукол». Практическая деятельность, изготовление кукол из подручных материалов «Вторая жизнь вещей».
- 5.32** Разыгрывание ситуаций со своими куклами.
- 5.33** Беседа: «Особенности речи в характере персонажа».
- 5.34** Театральные игры на определение характера персонажа: «Узнай меня», «Поймай интонацию».
- 5.35** Работа с куклой за ширмой, диалог кукол с учетом интонационных возможностей.
- 5.36** Беседа – диалог «Выразительные возможности определенного вида кукол».
- 5.38** Отработка навыков с куклами – марионетками.
- 5.39** Упражнения для отработки навыков разговора куклы. Остановка в движении.
- 5.40** Закрепление материала по теме: «Интонация и персонаж кукольного спектакля». Показ этюдов на выбранную тему.
- 5.41** Отработка походки куклы, жеста, оценки, общения. Упражнения с воображаемыми предметами.
- 5.42** Этюды: «Лиса и журавль и др.
- 5.43** Обучение технике взаимодействия нескольких кукол за ширмой на коротком литературном фрагменте. Использование диалогов.
- 5.44** Занятие «Сказочные герои в театре».
- 5.45** Разыгрывание темы, сюжета без предварительной подготовки.
- 5.46** Закрепление навыков работы с куклой на ширме индивидуально с каждым ребенком и в группе.

6. Постановка кукольного спектакля

- 6.1** Чтение сказки педагогом. Беседа о прочитанном. – Понравился ли сюжет? Кто из ее героев понравился? Хотелось бы сыграть ее? Какова главная мысль этой сказки? Когда происходит действие? Где оно происходит? Какие картины вы представляли при чтении.
- 6.2** Распределение ролей для постановки в кукольном спектакле.
- 6.3** Чтение сказки по ролям.
- 6.4** Репетиции за столом.
- 6.5** Обработка чтения каждой роли (умение вживаться в свою роль, интонационно передавать настроение и характер персонажа).
- 6.6** Обучение детей коллективной работе. Формировать четкую и грамотную речь.
- 6.7** Совершенствовать умение находить ключевые слова в предложении и выделять их голосом.
- 6.8** Обучение работе над ширмой, за ширмой, чтение каждым кукловодом своей роли, действия роли.
- 6.9** Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персонажей.
- 6.10** Упражнения и этюды для отработки навыков разговора куклы.
- 6.11** Диалог героев.
- 6.12** Застольная репетиция спектакля.
- 6.13** Заучивание текста наизусть, соединение действия куклы со словами своей роли.
- 6.14** Совершенствовать умение детей создавать образы с помощью жестов, мимики (упражнения и этюды с куклами по сюжету сказки).
- 6.15** Определение основных мизансцен по сюжету спектакля.
- 6.16** Репетиции мизансцен.
- 6.17** Материальная часть спектакля: реквизит, устройство ширмы, декорации.
- 6.18** Особенности кукол, используемых в спектакле.
- 6.19** Знакомство детей с музыкальными произведениями, отрывками которые будут звучать в спектакле.
- 6.20** Работать над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях.
- 6.21** Репетиция пролога, 1 и 2 эпизода спектакля с использованием декораций и реквизита.
- 6.22** Назначение ответственных за реквизит, декорации, костюмы кукол.
- 6.23** Распределение технических обязанностей по спектаклю, установка оформления, декоративных деталей, подача бутафории, помощь друг другу в управлении куклами.
- 6.24** Беседа: «Принцип соотношения декораций и куклы: «темное» на «светлом» - «светлое» на «темном».
- 6.25** Репетиция спектакля по эпизодам.
- 6.26** Беседа: «Музыка и движение куклы».
- 6.27** Репетиции по эпизодам – отработка пластики рук кукловода, общение персонажа со зрителем.
- 6.28** Работа над характером ролью. Репетиции.

- 6.29** Репетиционный период.
- 6.30 Изготовление декораций, реквизита, бутафории.
- 6.31** Физическое и психологическое самочувствие актера в роли через куклу.
- 6.32** Приспособление к реквизиту, декорациям.
- 6.33** Завершение изготовлений реквизита, декораций к спектаклю.
- 6.34** Групповые и индивидуальные репетиции.
- 6.35** Отработка работы кукол с предметами.
- 6.36** Групповые и индивидуальные репетиции.
- 6.37** Совершенствование выразительности движений, интонационной выразительности.
- 6.38** Поведение героя в определенных предлагаемых обстоятельствах.
- 6.39** Репетиция всех эпизодов спектакля с использованием декораций, костюмов, музыкального сопровождения, света.
- 6.40** Обучение детей оценивать действия других и сравнивать их с собственными действиями.
- 6.41** Продолжение репетиций.
- 6.42** Репетиции.
- 6.43** Осмотр кукол, декораций, реквизита используемых в показе.
- 6.44** Ремонт одежды кукол.
- 6.45** Подготовка недостающего реквизита и кукол.
- 6.45-65** Репетиции.
- 6.66** Генеральная репетиция.

7. Итоговое занятие.

7.1 Творческий отчет – показ спектакля. Анализ показа. Подведение итогов. Награждение лучших обучающихся.

Ожидаемые результаты образовательного процесса

Знать: Виды театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный театры);

что такое техника речи, какие понятия она в себя включает;

что такое пауза, логическое ударение, интонация и т.д.

чем отличаются понятия: техника речи и развитие речи;

что такое дикция;

что такое скороговорка, привести примеры изученных скороговорок;

что такое этюд, виды сценических этюдов;

Особенности театрального искусства, его отличия от других видов искусств, атрибуты театрального представления.

- иметь представление о зрелищном фольклоре, его видах, формах;

- выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения;

- произносить заданную фразу с разными интонациями;

- создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных пластических движений;

- пользоваться жестами;

- 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
- читать наизусть стихотворения, правильно расставляя логические ударения;
- применять полученные знания в создании характера сценического образа
- выполнять различные комплексы артикуляционной гимнастики;
- пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные состояния, находить ключевые слова в отдельных фразах и выделять их голосом;
- создавать пластические импровизации на заданную тему;
- выполнять одни и те же действия в разных обстоятельствах по разному;
- создавать образы разных живых существ и предметов через пластические возможности своего тела;
- сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.
- самостоятельно работать над сценарием;
- создавать индивидуальные и коллективные мини-сценки и мини-спектакли;
- владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления;
- применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по сценической речи в самостоятельной работе над ролью.

В итоге полученных знаний, ребёнок приобретает такие навыки:

- элементарного актёрского мастерства;
- образного восприятия окружающего мира;
- общения с партнёром;
- концентрации внимания и координации движений;
- коллективного творчества.

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса «взгляда со стороны», приобретает общительность, открытость, бережное отношение к окружающему миру.

Итогом реализации образовательной программы объединения является участие в различных мероприятиях, концертах, конкурсах, фестивалях.

Методическое обеспечение программы

Образовательный процесс в театральной студии включает в себя различные методы обучения:

- словесный метод: рассказ, беседа, дискуссия, объяснение, речевые игры, упражнения (скороговорки, чистоговорки, стихи, пословицы, считалки, загадки, небылицы, дразнилки);
- проблемно-поисковый метод применяется для постановки системы перспектив в самостоятельной работе воспитанников, построении мизансцен и взаимодействия партнёров на сценической площадке в этюдах-импровизациях;
- практический и игровой методы являются ведущими, на каждом занятии отводится большая часть времени на создание ситуации успеха через ряд упражнений и игр;
- метод моделирования применяется для выстраивания этюдов игровых и сюжетов жизненных ситуаций, репетиции сказок, литературных произведений.

Все методы адаптированы для обучения детей театральному ремеслу и строятся по принципу: от практического опыта к осознанной теории. Каждое занятие начинается с тренинга, в который входят:

Эффективность обучения и развития ребенка достигается благодаря интеграции теории и практики.

Коллективная импровизация, тема которой задается педагогом, является обязательным условием реализации программы и одновременно «диагностическим» методом каждого тренировочного занятия.

Практикуются занятия малыми группами (2-5 человек), групповые и индивидуальные репетиции. Форма одежды свободная и спортивная.

Основные формы проведения занятий:

речевая разминка, артикуляционно-дыхательный тренинг;

тренинги на раскрепощение и снятие внутренних зажимов в теле;

упражнения на развитие артистической смелости;

упражнения и игры на развитие внимания;

упражнения и игры на развитие памяти;

постановка этюдов, импровизации на свободные и заданные темы;

разбор текстов литературных произведений;

навыки чтения текстов со сцены;

репетиции спектаклей;

упражнения и игры на развитие внимания;

упражнения и игры на развитие памяти;

постановка этюдов, импровизации на свободные и заданные темы;

разбор текстов литературных произведений;

навыки чтения текстов со сцены;

репетиции спектаклей.

В течение реализации проекта в каждой группе ставится 1-2 спектакля. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что хочется. В старших группах ребята сами выбирают роли.

Занятия проводятся в просторном зале, где достаточно места, необходимое для подвижных игр.

Методическое обеспечение программы

Дидактический материал:

Игра «Друг – утюг»;

Набор скороговорок и чистоговорок;

Игра «Крокодил»;

Коллекция карточек «Эмоции»;

Коллекция карточек «Развитие внимания».

Электронные учебные пособия:

«Упражнения по актерскому мастерству»;

«Упражнения на воображение и внимание»;

«Как преодолеть страх сцены»;

«Упражнения: жестикуляция, пластика тела»;

«Элементарные правила актерской игры».

Список литературы для педагога:

- «Театральная студия «Дали», А.В.Луценко, Москва, 1997.
- «Театрализованные занятия в детском саду», Н.Трифоновна, Москва, 2001.
- «Развитие речи детей», Н.Новотворцер, Москва, 1998.
- «Улыбка судьбы», Т.Шишова, Москва, 2002.
- «Смешное и грустное на школьной сцене», Г.Г.Овдиенко, Москва, 2000.
- «Сказочная мастерская «кудесники» -театр кукол» А.Д. Крутенкова, Учитель, 2008.
- «Театрализованные игры – занятия», Л.Баряева, Санкт – Петербург, 201.
- «Театрализованная деятельность в детском саду», А.Е.Антипина, Москва, 2003.
- «Играем в кукольный театр», Н.Ф.Сорокина, Москва, 2001.
- «Театр сказок», Л.Поляк, Санкт – Петербург, 2001.
- «Играем в театр», В.И. Мирясова, Москва, 2001.
- «Наш классный театр», А.М.Нахимовский, Москва, 2003.
- «Давайте устроим театр», Г.Калинина, Москва, 2007.