

«Кукольный театр»

для обучающихся 5-9 классов

с.Закулей 2023.

Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности «Кукольный театр» для 5-9 классов (далее Программа) МБОУ Закулейская СОШ (далее Учреждение) составлена на основе основной общеобразовательной программы общего образования Учреждения;

1. **Общая характеристика курса**

 Данная программа не преследует цели изучения приёмов и методов театрального искусства, акцент делается на развитие личностных качеств ученика, его духовного мира. Все дети – творцы, у каждого ребенка есть способности и таланты. Одни склонны к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, третьи – к сочинительству, а четвёртые – ещё к чему-либо. Но все они, такие разные, любят кукольный театр. Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов. Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересной и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.

Актуальность программы состоит в том, что театрализованные занятия выполняют одновременно познавательную, воспитательную и развивающую функции и ни в коей мере не сводятся только к подготовке выступлений. Игры, проводимые на внеурочных занятиях, являются для ребенка действительно игрой, а не заорганизованной деятельностью, где каждый участник проявляет свою инициативу, свои желания и представления, учится согласовывать свои действия с действиями других участников, с определенными правилами.

Программа актуальна, востребована детьми и обществом. Направлена сделать жизнь детей интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.

Отличительными особенностями и новизной программы является:

- *деятельностный* подход к воспитанию и развитию ребенка средствами сценографии и постановки кукольного театра, где школьник выступает в роли художника, драматурга, кукловода, актера, музыканта, рабочего сцены;

- *принцип междисциплинарной интеграции* – применим к смежным наукам (уроки литературы и музыки, литература и живопись, изобразительного искусства и технологии, вокал и ритмика);

- *принцип креативности* – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.

- *принцип вариативности* - творческие задания каждой темы имеют такой характер, что их выполнение предполагает широкий ряд *вариативных решений,*в которых должна проявляться индивидуальность ученика

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

 Данная цель реализуется через решение следующих *задач*:

* реализация творческого потенциала личности школьника;
* знакомство учащихся с основами кукольной театрализации (театральная игра и актёрское мастерство, приёмы кукловождения, сценическое движение, сценическая речь, музыкальное оформление пьесы, декорации, история кукольного театра);
* систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, пространственного мышления, фантазии, речи детей;
* развитие художественного и ассоциативного мышления школьников;
* обогащение эмоционально-образной сферы школьников;
* формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, природы, окружающего мира;
* формирование нравственных качеств, гуманистической личностной позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни;
* развитие коммуникативной культуры детей.

.

Психолого-педагогические принципы

 В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы:

 - Непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности образования в целом;

 - Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;

 - Единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного образования;

 - Системная организация управления учебно-воспитательным процессом.

Организация процесса обучения

 Программа предназначена для детей 5-9 классов и рассчитана на 1 год обучения, 34 часа:

Место проведения:

 Занятия проводятся в учебном классе, на сцене, в зависимости от вида деятельности.

Форма занятий: театрализованные игры, репетиционные занятия, постановка этюдов, постановочные занятия, информационные занятия, «творческие мастерские».

Педагогические технологии

 Для успешной реализации программы используются разнообразные формы работы. Задания подобраны так, чтобы процесс обучения осуществлялся непрерывно от простого к более сложному.

 При разработке данной программы учитывались физические и психологические особенности учащихся, поэтому в программе применяются здоровьесберегающие технологии.

 Обучение осуществляется при условии единства теоретических знаний и практических умений. При проведении занятий теория не выделяется в самостоятельную часть, а вплетается в практическую деятельность и служит её основой. На всех этапах работы осуществляется индивидуальный подход.

 В процессе обучения наряду с традиционными методами используются методы и приёмы развивающего и проблемного обучения, основанные на личностно – ориентированном подходе.

 Особое внимание в программе уделяется работе со сказкой, так как обращение к сказочным проблемным ситуациям развивает творческое воображение, логическое мышление и познавательную сферу личности.

 В образовательном процессе используются информационно – коммуникационные технологии (подготовка материала к занятиям, компьютерные презентации и т.д.), технология коллективной творческой деятельности.

 Через организацию различных форм работы на занятиях ребёнок получает навыки сотрудничества, сотворчества, работы в коллективе.

 Большую роль в образовательном процессе играет заинтересованность родителей занятиями, увлечениям ребёнка. Если родители интересуются, радуются успехам детей, то творческий результат намного выше.

Методы обучения:

Программа предусматривает: театральную игру, ритмопластику, культуру и технику речи, основы театральной культуры, основы работы с куклами, работу над спектаклем.

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку.

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества.

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.

Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических движений.

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас.

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; видами кукол, культура зрителя).

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре.

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, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи.

Формы работы:

1. Индивидуальная самостоятельная форма работы, позволяющая осуществить индивидуальный подход к ребёнку на учебных занятиях.
2. Групповая форма: учебные занятия, массовые мероприятия.
3. Коллективная, которая учит сотворчеству, позволяет развивать в детях чувство ответственности, сопереживания, подчиняя свои интересы общей цели, помогает повысить их самооценку (совместная деятельность на учебных занятиях, массовых мероприятиях).
4. Парная, предполагающая совместное творчество ученика и педагога, что способствует формированию доверительных отношений между взрослым и ребёнком.

Приемы активизации творческой деятельности:

- создание ситуации успеха в обучении;

- решение проблемных ситуаций;

1. **Описание места курса в учебном плане.**

 Программа рассчитана на 34 ч. Количество учебных часов в неделю – 1час,

1. **Описание ценностных ориентиров содержания курса**

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе.

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.

Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.

 Ценность искусства и литературы - как способ познаниякрасоты, гармонии, духовного мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития человека

1. **Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного курса**

К концу обучения в кукольном театре учащиеся получат возможность:

	Личностные	**Метапредметные**	**Предметные**
Знать	– о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии;- правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе.- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к победе, поражению.	- знать о ценностном отношении к театру как к культурному наследию народа.- иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.	* + необходимые сведения о видах изученных кукол, особенностях работы с куклами разных систем;
	+ о способах кукловождения кукол разных систем;
	+ о сценической речи;
	+ о декорациях к спектаклю;

- о подборе музыкального сопровождения к спектаклю. |
| **Уметь** | - анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в достижении цели.-соблюдать правила игры и дисциплину;- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея взаимовыручку и т.д.). - выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой и игровой деятельности. | - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей - адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других людей- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; - выбирать вид чтения в зависимости от цели;- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности- формулировать собственное мнение и позицию | - работать с куклами изученных систем при показе спектакля;* + импровизировать;
	+ работать в группе, в коллективе.
	+ выступать перед публикой, зрителями.
 |
| **Применять** | - быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия ;-подводить самостоятельный итог занятия; анализировать и систематизировать полученные умения и навыки. | - полученные сведения о многообразии театрального искусствакрасивую, правильную, четкую, звучную речь как средство полноценного общения. | - самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект-иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества, игре и использовать накопленные знания. |

1. **Содержание курса**
2. Вводное занятие. Особенности театральной терми­нологии

Знакомство детей с историей кукольного театра в Рос­сии. Понятие о пьесе, персонажах, действии, сюжете и т. д. Особенности организации работы театра. Поня­тие «кукловод». Ознакомление детей с принципом управле­ния движениями куклы (движения головы, рук куклы). Тех­ника безопасности. Особенности театральной терминологии.

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке.

1. Устройство ширмы и декораций

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления (декорации, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. Первичные навыки ра­боты с ширмой. Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объёмных декорациях. Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-технических свой­ствах материалов для изготовления театрального реквизита.

Практическая работа:установка ширмы и изготовле­ние элементов декораций.

1. Виды кукол и способы управления ими

 Расширение знаний о видах кукол. Изготовление кукол.

Практическая работа: Развитие умения кукловождения.

1. Особенности работы кукловода

Понятие о разнообразии движений различных частей ку­кол. Отработка навыков движения куклы по передней створ­ке ширмы. Особенности психологической подготовки юного артиста-кукловода.

Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. Отработка навыков движения куклы в глубине ширмы. Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, осветитель и др.).

Практическая работа: расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжённости всего спектакля. Этюдный тренаж.

1. Речевая гимнастика

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). Голосовые модуляции. Понятие об артикуляции и выразительном чтении различных текс­тов (диалог, монолог, рассказ о природе, прямая речь, речь автора за кадром и т.п.). Речевая гимнастика (в декорации). Работа со скороговорками. Природные задатки человека, пути их развития. Посещение спектакля кукольного театра.

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи, Этюдный тренаж.

1. Особенности изготовления кукол

Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов для изготовления различных частей куклы. Порядок изготовления головы. Изготовление одежды кукол. Понятие о технологии изготовления различных кукольных персонажей.

Практическая работа: изготовление различных кукол

1. Выбор пьесы

Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). Разучивание ролей с применением голо­совых модуляций. Оформление спектакля - подбор музыкального оформления. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персо­нажей. Отработка музыкальных номеров, репетиции. Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания театраль­ного образа. Драматургия, сюжет, роли.

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых обстоятельствах на сцене.

8.Изготовление декораций и бутафории

 Практическая работа: Изготовление декораций и бутафории

9.Генеральная репетиция. Спектакль

Подготовка помещения для презентации кукольного спек­такля. Состав жюри. Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). Звуковое, цветовое и световое оформление спектакля. Установка оборудования для музы­кального и светового сопровождения спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой де­кораций. Разбор итогов генеральной репетиции.

Практическая работа: организация и проведение спек­такля; организация и проведение гастролей (подготовка коро­бок для хранения и перевозки ширмы, кукол и декораций); показ спектакля учащимся начальных классов, дошкольни­кам; участие в смотре школьных кукольных театров.

10. Итоговое занятие

Учебно-тематический план

№	Тема занятия	Количество часов
		на тему	теория	Практика
1	Вводное занятие. Особенности театральной терми­нологии	2	1	1
2	Устройство ширмы и декорации	4	1	3
3	Виды кукол и способы управления ими	2	1	1
4	Особенности работы кукловода	2	1	1
5	Речевая гимнастика	4	1	3
6	Особенности изготовления кукол	2	1	1
7	Выбор пьесы	6	2	4
8	Изготовление декораций и бутафории	5	1	4
9	Генеральная репетиция. Спектакль	5	-	5
10	Итоговое занятие	2	2	
	Всего	34	8	25

Календарно-тематическое планирование

№п/п	Дата	Темы	Характеристика деятельности учащихся	**Оборудование. Электронные образовательные ресурсы**
1		Инструктаж по ОТ в кабинете. Вводное занятие. Особенности театральной терми­нологии	Участвовать в беседе о разновидностях кукол:1.-перчаточная кукла и ее виды. 2.-тростевая кукла - эффектнее перчаточной, её руки длиннее и сгибаются в локте. 3- марионетка- кукла, управляемая с помощью нити. 4-большая напольная кукла. Знакомство с основными театральными терминами: - антракт- промежуток между действиями спектакля.- бутафория – предметы и украшения, имитирующие подлинные.- декорации (от латин.- украшение)- худ. оформление действия на ширме.- мизансцена – определённое расположение декораций, предметов и действующих лиц на сцене в отдельные моменты спектакля.- монолог- речь одного лица.- папье-маше- способ изготовления кукол с помощью пластилиновой формы, оклеиваемой бумагой.- реквизит- вещи и предметы, используемые по ходу действия спектакля.- репертуар- спектакли, идущие в определённый промежуток времени.- ширма- сцена кукольного театра.*Практическая работа:* отработка техники движений куклы на руке.	
2		Особенности кукольного театра	Выделять особенности организации работы театра «Петрушка». Отличать :поня­тие «кукловод», понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, осветитель и др.). Просмотр видео фрагмента и его последующий анализ.	
	Устройство ширмы и декорации (4 ч)	
3		Устройство ширмы и декорации	Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления (декорации, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объёмных декорациях. Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома и т. *Практическая работа:*установка ширмы и изготовле­ние элементов декораций. Первичные навыки ра­боты с ширмой. д.).	Иллюстрации
4		Знакомство с элементами оформления (декорации, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра.	Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления (декорации, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. Первичные навыки ра­боты с ширмой. Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объёмных декорациях. Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-технических свой­ствах материалов для изготовления театрального реквизита.	
5		Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объёмных декорациях	Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объёмных декорациях. Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-технических свой­ствах материалов для изготовления театрального реквизита.	
6		*Практическая работа:*изготовление ширмы и изготовле­ние элементов декораций. Первичные навыки ра­боты с ширмой.	Практическая работа	
	Виды кукол и способы управления ими (4ч)
7		Виды кукол. Речевая и пальчиковая гимнастика.	Понятие о физико-технических свой­ствах материалов для изготовления театрального реквизита. Речевая и пальчиковая гимнастика. Артикуляционная гимнастика. Учить детей самостоятельно делать артикуляционную гимнастику.	Компьютер, проектор, интерактивная доскаhttp://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/09/19/palchikovaya-gimnastika-dlya-doshkolnikov
8		Способы управления куклами	Понятие о способах управления куклами. Применение на практике.	
	Особенности работы кукловода (2ч)
9		Разнообразие движений различных частей ку­кол	Понятие о разнообразии движений различных частей ку­кол	
10		Навыки жестикуляции и физических действий.	Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. Отработка навыков движения куклы в глубине ширмы.	
		Речевая гимнастика (4ч)
11		Речевая гимнастика	Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей).	
12-13		Голосовые модуляции. Артикуляции и выразительное чтение различных текс­тов (диалог, монолог, рассказ о природе, прямая речь,	Голосовые модуляции. Понятие об артикуляции и выразительном чтении различных текс­тов (диалог, монолог, рассказ о природе, прямая речь,	
14		Речевая гимнастика (в декорации). Работа со скороговорками.	Речевая гимнастика (в декорации). Работа со скороговорками. Природные задатки человека, пути их развития.	
		Особенности изготовления кукол (2ч)
15		Пальчиковый театр	Знакомство с видами кукол и способы управления ими. Расширение знаний о видах кукол- пальчиковые куклы. Отбор спектакля. Голосовые модуляции *Практическая работа:* Развитие умения кукловождения.	
16		Изготовление пальчиковых кукол и декораций	Изготовление пальчиковых кукол и декораций для спектакля	Компьютер, проектор, интерактивная доскаhttp://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/09/23/vidy-teatralnykh-kukol
		Выбор пьесы (6ч)
17		Выбор пьесы. Чтение сценария.	Выбор пьесы. Чтение сценария.	
18-22		Распределение и пробы ролей .	Распределение и пробы ролей (два состава). Разучивание ролей с применением голо­совых модуляций. Оформление спектакля - подбор музыкального оформления. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персо­нажей. Отработка музыкальных номеров, репетиции. Драматургия, сюжет, роли.Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых обстоятельствах на сцене.	
	Изготовление декораций и бутафорий (5ч)
23-27		Изготовление декораций и бутафории	Работа над изготовлением декораций и бутафории	Материалы для декораций
	Генеральная репетиция. Спектакль (5ч)
28		Работа над спектаклем	Работа над спектаклем. Артикуляция.	
29		Движение куклы по передней стенке ширмыДвижение куклы в глубине ширмы. Движение куклы на сцене	Отработка навыков движения куклы по передней створ­ке ширмы. Отработка навыков движения куклы в глубине ширмы.Отработка навыков движения куклы.	
30		Работа над спектаклем.	Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персо­нажей. тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых обстоятельствах на сцене.	
31		Генеральная репетиция спектакля	Генеральная репетиция. Разбор спектакля	
32		Спектакль	Показ спектакля учащимся. Анализ.	
33-34		Заключительное занятие. Анализ спектакля	Оценивать собственные эмоциональные переживания. Давать оценку игре партнера.	

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

* Т.Н. Караманенко “Кукольный театр” М. 2001;
* Н.Ф. Сорокина “Играем в кукольный театр” (пособие для практических работников дошкольных общеобразовательных учреждений) М., 1999 г.
* И.А. Генералова «Театр» (пособие для дополнительного образования) М: «Баллас» 2010