

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Северская гимназия»

ПРИНЯТО
Решением педагогического совета
Протокол от «26» мая 2023 года
№ 9

Утверждаю

С.В. Высоцкая,
директор МБОУ «Северская гимназия»
Приказ от «02» июня 2023г. № 377/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дополнительному образованию
Театр «Скоморошки»

Составил:
Багданова Александра Викторовна,
педагог-психолог

г. Северск

2023г.

ПРОГРАММА
дополнительного образования
«Театр «Скоморошки»

Пояснительная записка

Трудно точно припомнить с каких времен люди начали играть. Игра – естественное состояние человека. Детство каждого происходит в мире ролевых игр, помогающих ему освоить правила и законы взрослых.

Детские игры подобны импровизационным театральным постановкам, где кукла, как и реальный человек, имеет свою одежду, свои игрушки и свои вещи. Ребенок становится и постановщиком, и режиссером, и актером. Он руководит своим маленьким кукольным миром, копируя то, как делают это взрослые. Но каждый ребенок играет по-своему: кому-то нравится строить, а кому-то воевать. По тому, как и в какие игры играют наши дети, судить о том, как будет в будущем выглядеть мир, когда они станут взрослыми.

Сформировать правильные модели поведения, показав, как можно и должно играть – одна из важнейших задач, в осуществлении которой может помочь кукольный театр.

Театр кукол – одна из лучших моделей человечества. Среди качеств, выделяющих кукольный театр из других форм театрального искусства, можно назвать такие, как долговечность и универсальность. Персонажи кукольного театра способны жить целые столетия, а музейная кукла, ведомая рукой опытного кукловода, в любой момент может ожить, разыграв перед нами ту самую комедию, которой еще несколько веков назад восхищались зрители – короли и ремесленники, дворяне и наемные солдаты.

Кукольный театр универсален – его спектакли увлекают в равной степени и взрослых, и детей. Давая возможность взрослому вновь окунуться в детство, а ребенку немного повзрослеть, погружая его в мир эмоций и переживаний, переданных на доступном ему уровне, кукольный театр их сближает.

Актуальность предлагаемой программы заключается в деятельном подходе к воспитанию, образованию и развитию ребенка средствами кукольного театра.

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

В-третьих, чем значительнее по своему идейному смыслу исполняемая на сцене пьеса, чем богаче и ярче характеры действующих лиц, чем глубже и тоньше раскрыты эти характеры, тем

многограннее зритель постигает смысл произведения. Одновременно с этим становится богаче его представление о многообразии средств выражения духовного мира человека.

Программа «Кукольный театр» по форме является модифицированной, по целевому обеспечению потребностей творческого развития – образовательно-развивающей (при разработке программы были использованы учебно-методические пособия Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. Белюшкиной, Н.Трифоновой, Л.Иванцовой, О.Коржовой, в которых рассматриваются вопросы организации театра, в том числе и кукольного).

Развитие детей осуществляется посредством приобретения знаний, умений и навыков о театральном действии, а также за счет расширения сферы их духовных потребностей.

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 содержательной, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.

Основная - театрализованная - деятельность этой программы – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Кроме того, коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических процессов. Способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенциала.

Реализация программы рассчитана на 1 год. По форме организации и содержанию педагогической деятельности данная программа является модульной и состоит из трёх модулей:

1. Подготовительный
2. Базовый
3. Углублённый.

Дети первого года обучения знакомятся с историей русского 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.

Основные цель программы «Кукольный театр» - развитие творческих способностей детей средствами кукольного театрального искусства.

Данная цель реализуется через решение следующих **задач**:

- реализация творческого потенциала личности воспитанников
- систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, пространственного мышления, фантазии, речи детей
- знакомство с основами кукольной театрализации (театральная игра и актёрское мастерство, приёмы кукловождения, сценическое движение, сценическая речь, музыкальное оформление пьесы, декорации, история кукольного театра)
- развитие художественного и ассоциативного мышления
- обогащение эмоционально-образной сферы
- 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
- формирование у детей представления об искусстве, как высшей форме общения;
- формирование отношения к спектаклю, как к произведению искусства, способному изменить мир;
- формирование потребностей проявлять интерес к народному творчеству; показать лучшие традиции русского народа, помочь воспитанникам глубже освоить свой край, его культуру и историю на примере изучения традиций русского кукольного театра.
- создание условий для проявления творческой активности, воспитание ответственности и творческой дисциплины.

Программа рассчитана в том числе и для обучения детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и детей-инвалидов.

Программа обеспечивает реализацию прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования, что является одной из важнейших задач государственной образовательной политики. Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся является наиболее продуктивным фактором социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе.

Программа Театр «Скоморошки» решает проблему реализации образовательных потребностей детей, относящихся к данной категории, защиты прав, адаптации к условиям организованной общественной поддержки их творческих способностей, развития их жизненных и социальных компетенций.

Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья данной категории дополнительного образования способствует социальной защищенности на всех этапах социализации, повышению социального статуса, становлению гражданственности и

способности активного участия в общественной жизни и в решении проблем, затрагивающих их интересы.

Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) означает, что им создаем условия для вариативного обучения по программе дополнительного образования, что позволяет им осваивать социальные роли, расширять рамки свободы выбора при определении своего жизненного пути.

В основу программы положен **принцип историзма**, сочетающийся с постоянным обращением к практике современного театра, что обусловлено художественно-воспитательными задачами и самой спецификой театрального искусства.

Принцип историзма оберегает от случайного и чисто вкусового отбора материала, помогает педагогу и воспитанникам ориентироваться в безбрежном мире искусства, в потоке поступающей к ним разнообразной информации.

В программу включен исторический материал, позволяющий отчетливо выявить связь театрального искусства с определенной эпохой и общественным движением.

К числу стержневых принципов обучения относится и **принцип систематичности**.

В связи с анализом практики современного кукольного театра и театра вообще в программе рассматривается его общественно-воспитательная роль в различные эпохи, а также виды и жанры драматургии кукольного театра в их развитии и обогащении; театр как синтетическое искусство: жизненный материал – пьеса – спектакль, драматург – актер – режиссер, их творческое содружество и особенности творческого труда каждого; спектакль как целостное произведение искусства; театр и зритель.

Программа методически ориентирована на **принцип последовательности** – это помогает школьникам наглядно и конкретно представить исторические факты и явления (чтение и обсуждение глав книг и т.д.) и **принцип коллективности**: развитие навыков восприятия и анализа спектакля, просмотр и обсуждение пьес и фильмов по произведениям устного народного творчества, а также классиков детской литературы; беседы с использованием грамзаписей; сопоставление разных спектаклей по одному и тому же произведению и т. д.

Принцип доступности предполагает опыт "актерской" работы над текстом пьесы или литературного произведения другого рода (басня, былина, лирическое стихотворение и т. д.) и действенный анализ текста, импровизацию, этюды, чтение в лицах и т. п.

Количество воспитанников в группах: 6-10 человек;

*Театр – это школа добрых чувств,
красоты и человеческого братства.*

Войтмил Рабадан

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

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

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

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

Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации находят свое разрешение в условиях работы объединения театра кукол по программе «Буратино».

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

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

Цель программы : раскрытие и развитие потенциальных способностей детей через их приобщение к миру искусства – театру кукол.

Задачи программы:

Обучающие:

- Знакомить детей с различными видами кукол, их конструкцией, техникой вождения;
- Приобретать теоретические знания и навыки в правильной речи и дикции;
- Приобретать знания о жанрах и видах театрального искусства.

- Ознакомление с техникой перевоплощения в процессе работы актера над ролями различных жанров;
- Обучение использованию речи как выразительного средства при создании образа;
- Обучение воспитанников методике работы с поэтическим, прозаическим и драматическим текстам, а также навыкам работы с различными видами театральных кукол.
- Формировать интерес к театру кукол;
- Расширять кругозор исторических, экологических, литературных знаний учащихся.

Развивающие:

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

Воспитательные:

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

Учебно-тематический план

№ занятия	Тема	Кол-во часов		дата
		теория	практика	
1.	Вводное занятие. Театр как вид искусства	1	1	
2.	Кукольный театр.	1	1	
3.	Азбука театра	1	1	
4.	Играем в театр	1	1	
5.	Устройство ширмы и декорации.	1	1	
6.	Куклы бывают разные	1	1	
7.	Пальчиковый театр.	1	1	

8.	Теневой театр.	1	1	
9.	Изготовление бумажных кукол		2	
10	Я автор, сочиняю сказку сам	1	1	
11	Сочиним сказку вместе	1	1	
12	Изготовление кукол по своей сказке	1	1	
13	Изготовление декораций по своей сказке		2	
14	Давайте поиграем. Постановка своей сказки		2	
15	Кукольный театр на фланелеграфе.	1	1	
16	Выбираем сказку	1	1	
17	Изготовление кукол по сказке		2	
18	Изготовление декораций по сказке		2	
19	Давайте поиграем. Постановка сказки		2	
20	Театр в коробке	1	1	
21	Выбираем сказку		2	
22	Изготовление кукол по сказке		2	
23	Декорации в коробке		2	
24	Я режиссер – постановка сказки в коробке		2	
25	Речевая гимнастика	1	1	
26	Соединение словесного и физического действия.	1	1	
27	Русские народные сказки	1	1	
28	Анализ выбранной сказки-пьесы.	1	1	
29	Какие герои. Распределение ролей.	1	1	
30	Работа над отдельными эпизодами.		2	
31	Изготовление реквизита, декораций	1	2	
32	Репетиция		3	
33	Выступление		2	
34	Подведение итогов	20	46	
			68	

Содержание занятий.

№ п/п	Тема	теория	практика
1.	Вводное занятие. Театр как вид искусства	Техника безопасности. Понятие о пьесе, персонажах, действии, сюжете и т. д. Различие понятия “театр” как здание и театр как явление общественной жизни, как результат коллективного творчества. Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания театрального образа. Драматургия, сюжет, роли.	
2.	Кукольный театр.	Знакомство детей с историей кукольного театра в России. Отличия кукольного театра от других видов театра.	Просмотр видео фрагмента и его последующий анализ. Посещение театра кукол. Обсуждение спектакля (зарисовки)
3.	Азбука театра..	Особенности театральной терминологии. Знакомство с основными театральными терминами:	

		<p>- <i>актёр</i> – исполнитель ролей в театральных представлениях;</p> <p>- <i>занавес</i> – полотно, закрывающее сцену от зрительного зала;</p> <p>- <i>кулисы</i> – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам;</p> <p>- <i>репетиция</i> – основная форма подготовки спектакля путем многократных повторений (целиком и частями);</p> <p>- <i>роль</i> – художественный образ, создаваемый актёром;</p> <p>- <i>сцена</i> – место основного театрального действия;</p> <p>- <i>ширма</i> - сцена кукольного театра;</p> <p>- <i>зрительный зал</i> – места для зрителей.</p>	
4.	Устройство ширмы и декорации.	<p>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.</p>	<p>Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома и т.д.). Установка ширмы и изготовление элементов декораций. Первичные навыки работы с ширмой.</p>
5.	Виды кукол и способы управления ими. Особенности работы кукловода.	<p>Беседа о разновидностях кукол. Понятие «кукловод». Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Особенности психологической подготовки юного артиста-кукловода.</p>	<p>Просмотр видео фрагмента и его последующий анализ. Отработка навыков движения куклы по передней створке ширмы.</p>
6.	Пальчиковый театр.	<p>Расширение знаний о видах кукол. Знакомство с особенностями пальчикового театра Речевая и пальчиковая гимнастика.</p>	<p>Изготовление пальчиковых кукол. Самостоятельное выполнение детьми пальчиковой гимнастики.</p>
7.	Теневой театр.	<p>Расширение знаний о видах кукол. Знакомство с особенностями теневого театра</p>	<p>Изготовление плоских декораций и героев сказки. Пальчиковая гимнастика.</p>
8.	Кукольный театр на фланелеграфе.	<p>Расширение знаний о видах кукол. Знакомство с особенностями театра на фланелеграфе.</p>	<p>Изготовление плоских декораций и героев сказки. Пальчиковая гимнастика.</p>
9.	Речевая гимнастика.	<p>Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). Голосовые модуляции. Понятие об артикуляции и выразительном</p>	<p>Самостоятельное выполнение детьми артикуляционной гимнастики. Работа со скороговорками. Отработка (тренинг) сценической речи.</p>

		чтении различных текстов (диалог, монолог, рассказ о природе, прямая речь, речь автора за кадром и т. п.).	
10.	Соединение словесного и физического действия.	Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персонажей.	Обучение навыкам жестикуляции и физических действий. Отработка навыков движения куклы по переднему краю ширмы. Отработка (тренинг) сценической речи. Тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых обстоятельствах на сцене.
11.	Выбор пьесы.	Чтение сценариев. Обсуждение возможностей воплощения. Окончательный выбор пьесы.	
12.	Анализ выбранной пьесы.	Составление плана работы над пьесой.	
13.	Характеристика образов. Распределение ролей.	Обсуждение образов персонажей.	Распределение и пробы ролей (два состава). Отработка (тренинг) сценической речи.
14.	Работа над отдельными эпизодами.		Расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжённости всего спектакля. Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Этюдный тренаж. Отработка (тренинг) сценической речи. Отработка музыкальных номеров, репетиции.
15.	Изготовление реквизита, декораций.	Понятие о физико-технических свойствах материалов для изготовления театрального реквизита.	Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля.
16.	Репетиция спектакля.		Отработка музыкальных номеров, репетиции. Отработка (тренинг) сценической речи.
17.	Выступление перед зрителями. Акция “Подарок детскому саду”. Анализ выступления.		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.